

GUITARRA

<u>Especialidad:</u>	Interpretación
<u>Tipo:</u>	Disciplina Obligatoria
<u>Itinerario:</u>	Jazz
<u>Materia:</u>	Instrumento principal
<u>Modalidad:</u>	Guitarra
<u>Periodo de impartición:</u>	Anual
<u>Número de créditos de 1º:</u>	16
<u>Total de Horas al año:</u>	30h presenciales + 10h taller de guitarra + 440h estudio individual = 480h
<u>Departamento:</u>	Guitarra
<u>Requisitos previos a 1º:</u>	Pruebas de Acceso al Superior: Aprobado y admitido
<u>Profesor responsable:</u>	Wilfried Wilde e-mail: huilefrite@hotmail.fr

Descripción de la asignatura:

El camino de esta especialidad instrumental buscará capacitar al alumno/a para entender, estudiar, asimilar e incluso cuestionarse sus propios procesos cognitivos en relación a la guitarra en el Jazz. La mayéutica será, por tanto, una filosofía de trabajo importante entre el profesor y el alumno/a, en el sentido en que el proceso de aprendizaje del instrumento mayormente ha de ser de dentro a fuera: el conocimiento genera libertad.

El trabajo se centrará en el desarrollo de un estudio musical íntimamente relacionado con el espíritu de búsqueda de la comunicación con uno mismo y con otros músicos a través de la interpretación y la improvisación en el lenguaje del Jazz.

Material recomendable para la clase:

Guitarra, cable, afinador, grabadora de audio, tablet/ordenador con programa de edición de partituras o papel pautado y lápiz. Las transcripciones que se propongan vendrán acompañadas de un audio aportado por el profesor vía e-mail, plataforma

informática o CD. El profesor también aportará el material de trabajo semanal vía e-mail, plataforma informática o en papel si es necesario.

Recursos:

Dos amplificadores de guitarra.

Temática del 1º Curso:

En este primer curso se profundizará en el repertorio de *standards* de jazz y bossa nova de estructuras simples y mayormente tonales, con compases 4/4, 3/4 y algún compás de amalgama. También se trabajará modalmente para entender la sonoridad de las escalas.

- Técnica

Se establecerá una rutina de trabajo técnico de uso diario con el fin de calentar tanto física como mentalmente.

Se podrá separar el trabajo de las dos manos, a saber:

Mano derecha: el motor rítmico y expresivo del guitarrista. Se estudiarán diferentes técnicas de púa (*alternate picking / sweep picking*), de dedos y también de técnica híbrida (púa + dedos) para lograr las diferentes sonoridades deseadas. Se desarrollará la precisión del ataque y la velocidad a través de ejercicios específicos.

Mano izquierda: la mano del mástil, la más cerebral. Se practicará por un lado la parte muscular a través de ejercicios de calentamiento y por otro lado la visualización horizontal y vertical a través del estudio de las escalas (intervalos, arpeggios de triada / cuatriada) y de acordes (triadas y cuatriadas en posiciones cerradas y abiertas, *drop 2* y *3* y sus inversiones).

- Interpretación

Se trabajarán profundamente con el repertorio todos los parámetros interpretativos: articulación, fraseo, ritmo, dinámica, timbre, emoción, función dentro del grupo... con el fin de que el alumno/a entienda la dimensión de cada uno de ellos, y así pueda utilizarlos realizando un proceso crítico y estético del trabajo personal. Siempre se intentará buscar el camino creativo del propio alumno/a para desarrollar sus propios arreglos. El Jazz tradicional, el Be-Bop y la Bossa-nova serán los estilos predominantes del repertorio este curso.

- Lectura e Improvisación

Cada clase tendrá una parte importante dedicada a la lectura y la improvisación, de manera que el profesor pueda ir teniendo una referencia para evaluar con continuidad el progreso del alumno/a y así ir adaptando los contenidos.

La lectura se trabajará con ejercicios melódicos similares al repertorio, añadiendo también la conciencia de la armonía a través de notas clave del cifrado.

La improvisación repasará las sonoridades de todas las escalas modales del tono Mayor y escalas Mixolidias de los dominantes secundarios a través de ejercicios de motivos melódicos, arpeggios, tensiones del acorde, así como ejercicios con movimientos armónicos II-V-I a través del repertorio interpretado o del material

adicional. Se trabajará la improvisación y la memoria a través del proceso de la transcripción de solos. Y se empezará a trabajar en profundidad la sonoridad del tono Menor con la menor melódica y armónica.

Evaluación

Se establecerán dos bloques importantes para hacer la evaluación.

El **70%** de la nota vendrá determinada por una evaluación continua de cada clase, donde además se valorarán también aspectos como la realización o la asistencia a conciertos internos o externos. El profesor rellenará al final de cada cuatrimestre un informe de evaluación continua que le proporcionará la dirección pedagógica.

El **30%** restante se determinará en la audición final de cada cuatrimestre, por medio de un tribunal formado por el profesor de la asignatura y al menos un miembro del equipo pedagógico. Los alumnos/as serán los responsables de su propio acompañamiento, ya sea por medio de compañeros de la propia escuela o externos. También tendrán la opción de auto acompañarse, pero esta opción sólo será permitida en la mitad de las audiciones de los cuatro cursos académicos.

Los porcentajes de los parámetros evaluadores de la audición final de cuatrimestre vendrán determinados por el tribunal responsable y tendrán en cuenta los siguientes aspectos de la interpretación:

- Calidad técnica del instrumento/voz.
- Desarrollo del ritmo y la melodía en relación a los demás músicos.
- Destreza armónica y melódica en el discurso.
- Capacidad de trabajo y liderazgo en el arreglo y con los músicos.
- Claridad de la interpretación a través de la forma y otros aspectos que tengan que ver con la idea y el porqué de la/s obra/s presentada/s.
- Otros aspectos que el tribunal considere relevantes para valorar.

- Informe de evaluación continua (70%):

Alumno:

Especialidad:

Itinerario:

-Interpretación:

- Ritmo (2 puntos):
- Articulación (2 puntos):
- Fraseo (2 puntos):
- Dinámica (2 puntos):
- Afinación y/o sonido del instrumento/voz (2 puntos):

Suma de los puntos x 0.3=

-Lectura y capacidad de adaptación (10 puntos):

Suma de los puntos x 0.2=

-Improvisación:

- Destreza rítmica y melódica (4 puntos):
- Destreza armónica (3 puntos):
- Interplay (3 puntos):

Suma de los puntos x 0.3=

-Claridad en la forma (10 puntos):

Suma de los puntos x 0.2=

-Trabajo de arreglos, claridad en la escritura, utilización de los recursos jazzísticos, creatividad, etc. (este parámetro no computa pero puede sumar).

-Observaciones (campo obligatorio):

Suma de todos los puntos previamente multiplicados, NOTA:

Filosofía personal:

La guitarra es un instrumento universal, polifacético, que se puede encontrar en una infinidad de culturas y estilos musicales. Sin embargo, en mi opinión, siempre le costó hacerse un sitio en el *Jazz*, frente a otros instrumentos emblemáticos con mucha más historia como son el piano, la trompeta o el saxofón. Así como puede ser considerada instrumento "rey" en estilos como el rock o el flamenco, se quedó durante bastante tiempo en segunda línea en el *Jazz*, aunque se puede decir que ya alcanzó un estatus más que respetable en este estilo.

Este comentario me conduce a reflexionar sobre mi relación con la guitarra en el *Jazz*: me considero más músico que guitarrista. Al enamorarme de esta música, me sentí rápidamente atraído por otros instrumentistas, que me parecían más brillantes y auténticos que los guitarristas que había escuchado. Naturalmente sentí la necesidad de imitar el lirismo de aquel saxofonista, el contrapunto de aquel pianista o el lenguaje de aquel trompetista. La guitarra siendo un instrumento tanto melódico como armónico y con un rango de expresividad muy grande, me permitió integrar elementos provenientes de todas estas influencias y disfrutar de tocar esta música a través de mi instrumento. Por supuesto, con el tiempo, también aprendí a valorar a los guitarristas y su aportación a este estilo, sin embargo esta manera de enfocar el *Jazz* con la guitarra ha dejado una huella importante en mi manera de tocar. Y a la hora de transmitir conocimiento y guiar a un alumno, será sin duda un elemento primordial en mis clases.

Todo eso tiene que ver con otra faceta importante para mí como músico que es el auto-aprendizaje. Me parece fundamental que el proceso de asimilación de un estilo como el *Jazz* se haga de forma "autodidacta", sabiendo que fue la manera de funcionar de los músicos durante mucho tiempo. Las escuelas de *Jazz* dan mucha información a su alumnado, y si este no sabe dosificarla puede terminar ahogándose en ella. Hay que encontrar entonces un equilibrio sutil entre la cantidad de material que se da a un alumno y su capacidad de asimilación. Por otra parte, un alumno curioso encontrará en las escuelas todo lo que necesita para saciar las dudas que trae de casa. Y al igual que puede haber un exceso de información por parte de las escuelas, también se encuentra a la hora de escuchar música. Con internet, el acceso ilimitado a todos los discos que uno quiera abre las puertas a un potencial descontrol a la hora de seleccionar la música que uno escucha, con la correspondiente pérdida de profundización en un mismo material. Personalmente tengo la sensación de haber aprendido mucho más escuchando cien veces un disco que cien discos una vez.

El último punto importante según mi opinión es la importancia de tocar en conjunto. El *Jazz* es el estilo de la interacción por excelencia, y su práctica solo se puede desenvolver en grupo. Al igual que uno tiene que investigar por sí mismo el funcionamiento de su instrumento y de la música, uno tendrá que buscar también la forma de juntarse con otros músicos para poner en práctica todo lo aprendido y explorar las posibilidades de tocar en conjunto. Eso nos conduce a hablar de los beneficios de una actitud curiosa hacia instrumentos que no sean el nuestro. Adentrarse, aunque sea de forma básica, en el funcionamiento de otro instrumento nos proporcionará una visión más completa del papel de cada músico en la banda, nos dará otro punto de vista y así nos permitirá ser muchos más conscientes de lo que aportamos nosotros mismos a la música.

**Descripción Oficial y Competencias de la asignatura según el DOG
(DECRETO 163/2015, del 29 de octubre):**

Desarrollo de las dimensiones básicas de la interpretación, de la improvisación, de la transposición y de la lectura a primera vista. Desarrollo de un estilo propio como intérprete y con madurez creativa. Adquisición de hábitos y técnicas de estudio y valoración crítica del trabajo propio. Interpretación en público como solista o junto con otros/as intérpretes. Práctica de la técnica, de los recursos, del repertorio evolutivo y estilístico del instrumento, así como el conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y características del propio instrumento.

Transversales

- T1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- T2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- T3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- T6. Realizar autocrítica hacia el propio desarrollo profesional e interpersonal.
- T8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- T7. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
- T15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Generales

- X1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- X2. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- X3. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- X6. Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
- X8. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
- X9. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación con su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
- X10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

X11. Estar familiarizado/la con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los trazos estilísticos que caracterizan el dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

X13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

X21. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos tras desarrollar la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

X24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

X25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que lo capaciten para lo continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

Específicas

EI1. Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.

EI2. Construir una idea interpretativa coherente y propia.

EI4. Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentado en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

EI5. Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

EI6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.

EI7. Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre lo material musical.

EI10. Conocer las implicaciones escénicas que lleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

Algunos discos de guitarristas recomendados para 1º Curso :

- Christian, Charlie (1939-1941). *The Genius Of The Electric Guitar*. Columbia.
- Reinhardt, Django (1943). *The Quintet Of The Hot Club Of France*. Decca.
- Kessel, Barney (1956). *Kessel Plays Standards*. Woltrap. Fantasy Records.
- Raney, Jimmy (1956). *Jimmy Raney featuring Bob Brookmeyer*. New York City. ABC-Paramount.
- Norvo, Red (1956). *The Red Norvo Trio With Tal Farlow and Charles Mingus*. Savoy Records.
- Hall, Jim (1957). *Jazz Guitar*. Pacific Jazz.
- Montgomery, Wes (1960). *Incredible Jazz Guitar*. Riverside Records.
- Green, Grant (1961-1962). *The Complete Quartets With Sonny Clark*. Blue Note Records.

Bibliografía General para 1º Curso :

- Van Eps, George, *Harmonic Mecanisms for Guitar vol.1*. Mel Bay. 1980.
- Galbraith, Barry, *Guitar Comping*. Jamey Aerbersold. 1988.
- Goodrick, Mick, *The Advancing Guitarist*. Hal Leonard. 1987.
- Hall, Jim, *Exploring Jazz Guitar*. Hal Leonard. 1991.
- Greene, Ted, *Modern Chord Progressions*. Alfred Music. 1985.