

ARMONIA APLICADA AL INSTRUMENTOI

Identificación de la asignatura

Asignatura: Armonía aplicada al instrumento			
Materia: Formación instrumental complementaria		Departamento: Teórico-práctico	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura : Obligatoria		
Tipo asignatura : teórico-práctica		Duración: anual	
Ubicación temporal: curso 2º, especialidad de Interpretación, itinerarios de piano y guitarra.			
Horas lectivas: 1 hora lectiva semanal		Aulas: 120, 111, 202, 220, a determinar.	
Profesores	Alonso Vicario, Yolanda	@	yalonso@educa.jcyl.es
	Prieto, Juan María	@	jmpiborra@gmail.com
	Serrano Raposo, José	@	jose.serrap@educa.jcyl.es
	Mínguez de Pablos, David	@	david.minpab@educa.jcyl.es
	César Belda Gutiérrez	@	cesar@cesarbelda.com
	Dimitri van Halderen	@	dimitri@coscyl.com

La asignatura está destinada a los alumnos de segundo curso de la especialidad de interpretación en los itinerarios de Piano y Guitarra. El acercamiento de la práctica armónica en estos dos instrumentos requiere de unas técnicas y metodologías muy diferentes, por lo que la presente guía docente muestra una programación diferente según la especialidad del estudiante.

Introducción

La aplicación del conocimiento armónico en el instrumento es esencial para la comprensión musical, la lectura a primera vista, la memoria y la improvisación. La complejidad resultante de la geografía particular de la guitarra como instrumento lleva a unas dificultades elevadas. En esta asignatura se estudiarán distintas progresiones armónicas provenientes de diferentes estilos, y la manera de realizarlas en la guitarra de la manera más idiomática posible.

Requisitos previos

Se recomienda cursar esta asignatura después de haber cursado las siguientes asignaturas: Armonía I; Educación auditiva I; Piano complementario I; Repentización y transposición I. Si un alumno, por la razón que sea, decide matricularse sin haber cursado las asignaturas mencionadas, debe tener en cuenta que se presupone el conocimiento desarrollado en ellas.

Contenidos

La asignatura tendrá los siguientes contenidos como mínimo:

- Conocimiento y manejo práctico de los cifrados clásicos así como del cifrado americano.
- Conocimiento y manejo práctico de progresiones armónicas simples en todas las tonalidades.
- Conocimiento y manejo práctico de las estructuras clásicas de frase, periodo y transición moduladora.
- Conocimiento y manejo práctico de pequeñas formas en las tonalidades afines a la guitarra. Variación de estas formas en diferentes estilos guitarrísticos (Sor, Mertz, Barrios, Llobet, Ponce, etc.).
- El manejo práctico incluye:
  - La reducción armónica de partituras a primera vista.
  - La improvisación de pequeñas piezas de carácter armónico, es decir, cuyo forma y calidad están creadas por el proceso armónico en el que se basan.
  - La improvisación de acompañamientos de melodías dadas.
  - La improvisación de progresiones armónicas en base a una línea de bajo dado.
  - La improvisación de progresiones armónicas en base a un cifrado dado.

- La improvisación de melodías basadas en progresiones armónicas.

-

La

improvisación de pequeñas formas ternarias en tonalidades afines a la guitarra.

El profesor proporcionará los ejemplos en clase, así como en vídeos a través de una plataforma online.

Competencias / Resultados del aprendizaje

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

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

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

Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.

Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

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

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.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	30		30
2	Estudio personal	2	88	88
3	Exámenes			2
TOTALES		32	88	120

Evaluación

Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación	%
Rendimiento en clase	30
Examen primer cuatrimestre	20
Examen segundo cuatrimestre	40
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración, puntualidad...)	10
TOTAL	100

Para aprobar la asignatura el alumno tiene que aprobar cada apartado del sistema de evaluación (rendimiento en clase, exámenes, observación de las actitudes del alumno).

Los exámenes consistirán en ejercicios prácticos sobre lo visto en clase. El alumno mostrará su manejo de las progresiones y estructuras armónicas estudiadas a través de la improvisación y la reducción armónica.

Para el examen final del curso, el alumno además realizará dos de los siguientes proyectos:

- Composición o improvisación de un tema y variaciones (al menos 2) en un estilo musical históricamente definido. (Al menos 24 compases).
- La improvisación en una tonalidad afín a la guitarra (decidido por el profesor en el momento del examen) de una pequeña forma (minueto, por ejemplo). (Al menos 20 compases).
- Composición o improvisación de una exposición de una sonat(in)a en estilo clásico. (Al menos 20 compases).
- Composición o improvisación de una pieza característica del romanticismo (Mertz, Tárrega). (Al menos 20 compases)
- Composición o improvisación de uno o dos estudios cortos parecidos a los *Estudios sencillos* de Brouwer. (Al menos 20 compases).
- Arreglo (compuesto o improvisado) de una canción popular en un estilo parecido a Miguel Llobet. (Al menos 20 compases).

El alumno podrá proponer otro ejercicio parecido y de igual dificultad si lo prefiere. El profesor decidirá si se acepta el ejercicio planteado por el alumno.

Los exámenes consistirán en ejercicios prácticos sobre lo visto en clase. El alumno mostrará su manejo de las progresiones y estructuras armónicas estudiadas a través de la improvisación y la reducción armónica. Estos ejercicios se entregarán tanto en partitura (formato pdf o jpeg, mandado al profesor por correo electrónico dentro del plazo establecido) como un video con la grabación de los mismos, subido en una plataforma online y compartido con el profesor. La partitura puede consistir en un mero esquema armónico.

Si el alumno opta por un ejercicio de improvisación en su examen, dicho examen se desarrollará de forma presencial o a través de streaming. El alumno tendrá que asegurarse de que la calidad sonora de la sesión sea suficiente para realizar el examen adecuadamente.

Si un alumno ha tenido que dejar de asistir a clase por razones justificadas (baja médica por ejemplo), dicho alumno puede realizar los exámenes. Para aprobar el porcentaje correspondiente a la asistencia en clase y las actitudes del alumno, será necesario elaborar un trabajo de al menos 6500 palabras de extensión en el que el alumno expone su propia metodología para aplicar los contenidos de esta asignatura. En otras palabras: el trabajo consiste en un especie de memoria a través del cual el alumno muestra haber trabajado los contenidos de la asignatura por su propia cuenta.

Asistencia a clase

La asistencia a clase es obligatoria, permitiéndose un máximo de faltas injustificadas del 15% del total de horas lectivas. La asignatura se considerará automáticamente suspensa para cualquier alumno que supere este límite de faltas de asistencia.

Criterios de evaluación generales

- stancia en la asistencia a clase. Con
- icipación activa en clase. La originalidad de las ideas aportadas, sea verbal o instrumental, será especialmente valorado. Part
- dad del trabajo individual, progreso del nivel instrumental y musical del alumno. Cali
- ocimiento armónico y su aplicación al instrumento. La evaluación tendrá especialmente en cuenta la comprensión y expresión musical con las que el alumno plasma sus ideas teóricas en el instrumento, es decir, la interpretación musical del contenido de la asignatura. Con
- bajo en grupo y actitud hacia los compañeros de clase. Tra
- mplejidad y calidad de los trabajos realizados en los exámenes, especialmente en cuanto a la estructura armónica. Co
- edad de texturas y estilos mostrado en las realizaciones armónicas Vari

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

En septiembre se evaluarán las partes no superados en los exámenes en febrero y junio. Las calificaciones de los ejercicios superados se mantienen.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario escolar vigente.

Recursos

Partituras

Las necesarias. Todas en formato pdf.

Material tecnológico

Medios de grabación y reproducción: al menos un dispositivo móvil, preferiblemente con micrófono externo.

Bibliografía

Aguado, Dionisio (1843). *Nuevo método para guitarra*. Madrid: Impreso por Aguado.

Aguado, Dionisio (1843, 1849). *Apéndice al Nuevo método para guitarra*. Madrid: Por Aguado, impresor de cámara de S.M. y de su Real Casa.

Caplin, William E. (1998). *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven*. Oxford: Oxford University Press.

Damian, Jon (2001). *The Guitarist's Guide to Composing and Improvising*. Boston: Berklee Press.

Fewell, Garrison (2005). *Jazz Improvisation for Guitar, A Melodic Approach*. Boston: Berklee Press.

Fewell, Garrison (2010). *Jazz Improvisation for Guitar, A Harmonic Approach*. Boston: Berklee Press.

Giuliani, Mauro (año desconocido) *Studio per la Chitarra Opus 1 (segunda edición)*. Vienna: Artaria.

Hall, Jim (1990). *Exploring Jazz Guitar*. Milwaukee: Hal Leonard Publishing Corporation.

Nachmanovich, Stephen (1991). *Free Play, Improvisation in Life and Art*. New York: Jeremy Tarcher/Penguin Putnam.

Piston, Walter (1947). *Counterpoint*. New York: W.W. Norton & Company.

Piston, Walter (2007). *Armonía*. Madrid: Alarcón: Mundimúsica Ediciones.

Salzer Felix y Schachter Carl (1989). *Counterpoint in Composition*. New York: Columbia University Press, 1989)

Schoenberg, Arnold (1967). *Fundamentals of Musical Composition*. London: Faber and Faber.

Sor, Fernando (1830). *Méthode Complète pour la Guitare*. Paris: L'auteur.

Curso 2020-2021

Introducción

La aplicación del conocimiento armónico en el instrumento es esencial para la comprensión musical, la lectura a primera vista, la memoria y la improvisación. En este momento de sus estudios, el alumno ya posee unos conocimientos armónicos y formales que le permiten profundizar en el conocimiento del repertorio tonal y acceder a la improvisación y creación de piezas simples. Esta asignatura pretende dotar al alumno de un manejo práctico de sus conocimientos analíticos y estilísticos enfocados a competencias profesionales como son el acompañamiento, la improvisación y la creación de pequeñas piezas como preludios, danzas, variaciones, etc.

Contenidos

- Conocimiento y manejo de distintos tipos de cifrados, como el bajo cifrado barroco, el cifrado de grados, el cifrado funcional o el cifrado americano.
- Conocimiento y manejo de los acordes, estructuras y procesos modulantes empleados en el ámbito tonal
- Armonización y acompañamiento de melodías
- Creación e improvisación melódica sobre una estructura armónica dada
- Desarrollo de estructuras armónicas con texturas pianísticas de diversos estilos
- Reducción armónica de partituras
- Creación e improvisación de ejercicios armónicos y pequeñas piezas
- Asimilación y práctica de pequeñas formas musicales definidas y desarrollo pianístico de las mismas dentro de un estilo determinado
- Análisis de obras del repertorio pianístico y extracción de sus elementos armónicos, melódicos, rítmicos y estructurales.
- Conocimiento y manejo de la modalidad y de recursos armónicos que amplíen o vayan más allá del sistema tonal tradicional.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.
- Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.
- Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.
- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- 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.

Metodología y actividades formativas

Las clases presenciales tienen un marcado carácter práctico, sin que se deje de lado el estudio teórico de los elementos trabajados. Por un lado, se han de conocer los distintos recursos armónicos, así como tener la capacidad de reconocerlos en cifrados o partituras de distintos estilos. Por otro lado, el trabajo se lleva a cabo fundamentalmente sobre el propio teclado del instrumento, mediante ejercicios de diversa índole.

A lo largo del curso se propondrán actividades y trabajos a realizar entre una clase y otra, con las que demostrar la asimilación de los contenidos trabajados en el aula. Se fomentará el empleo de las TIC como herramientas de trabajo.

Si por causas de fuerza mayor se viera restringido el trabajo en el centro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo un trabajo a distancia mediante el uso de las TIC, manteniendo en la medida de lo posible un sistema de trabajo similar al empleado habitualmente. En cualquier caso, las clases impartidas de este modo se contarán como clases prácticas.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	30h		30h
2	Pruebas de evaluación	2h		2h
3	Actividades y trabajos		30h	30h
4	Estudio personal		58h	58h
TOTALES		32h	88h	120h

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas de evaluación	40%
Actividades y trabajos	30%
Control del rendimiento en clase	30%
TOTAL	100%

Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Sólo se permite una falta de asistencia de un 20% de las clases como máximo. Aquel alumno que supere el límite permitido, excepto por causa de la pandemia, será calificado en la convocatoria de Junio como “No Presentado”.

Criterios de evaluación generales:

- Saber extraer información relevante de las obras o fragmentos, desde el punto de vista armónico, melódico, rítmico, estructural, textural y tímbrico.
- Destreza en el manejo práctico de los recursos armónicos en cualquier tonalidad.
- Conocimiento y puesta en práctica de los distintos cifrados trabajados.
- Capacidad para ejecutar ejercicios e improvisar obras a partir de lo estudiado respetando las indicaciones dadas y manteniendo una coherencia global en los apartados armónico, rítmico y estilístico.
- Aplicación de recursos variados y creativos en los ejercicios e improvisaciones.

- Capacidad de realizar un trabajo autónomo, de búsqueda personal.

Pruebas de evaluación

A lo largo del curso se realizarán una serie de pruebas de evaluación en el aula, que incluirán los siguientes puntos:

- Prueba de lectura a vista de cifrados.
- Acompañamiento de una melodía.
- Desarrollo de una estructura armónica de 8 a 16 compases.
- Creación e interpretación o improvisación de una pieza, de un mínimo de 24 compases, enmarcada en un estilo determinado de la música académica, con una complejidad armónica conforme a lo trabajado durante el curso.
- Arreglo o improvisación de una pieza breve en un estilo de música popular, con una complejidad armónica conforme a lo trabajado durante el curso.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

Aquel alumno que vaya a presentarse a la convocatoria de Septiembre, deberá comunicárselo al profesor antes del último día de curso. El profesor le propondrá uno o varios trabajos escritos y/o proyectos musicales antes de finalizar dicho mes. En cada caso, el profesor determinará el número de trabajos/proyectos a realizar, y su extensión, teniendo en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el curso. Además se realizará una prueba en el mes de Septiembre que abarque todos los puntos incluidos en el apartado de pruebas de evaluación.

Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente

Recursos

- Partituras de todo tipo
- Ejercicios de cifrados
- Herramientas TIC