

GUITARRA CONTEMPORÁNEA

Profesor: Santiago Jesús Iglesias Hurtado

INTRODUCCIÓN

El taller de guitarra contemporánea viene siendo un clásico dentro de los talleres que oferta el Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante, siendo pionero en Europa en cuanto a materia y metodología se refiere; tratando una materia especializada que en otros continentes está incluida en los planes de estudios musicales en sus Universidades, y como resultado tenemos la gran afluencia de asistentes y éxito de dicho taller.

La guitarra es uno de los instrumentos más fáciles de aprender a tocar, pero uno de los más difíciles de dominar.

Hay millones de personas que lo único que necesitan es aprender unos cuantos acordes para poder tocar canciones populares. Pero al mismo tiempo, la guitarra ofrece ilimitadas posibilidades de expresión musical a aquellos que estén dispuestos a dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo.

Todos los grandes guitarristas aseguran que la guitarra plantea constantemente nuevos desafíos y ofrece nuevas recompensas al que esté dispuesto a buscarlas. Claro está, que no se puede aprender de la noche a la mañana; pero gracias a la experiencia personal y profesional, se plantea una metodología del aprendizaje de la guitarra moderna, eficaz y rentable.

JUSTIFICACIÓN

La intención de este taller es como en años anteriores, presentar de la manera más clara, un sistema de aprendizaje estructurado y secuenciado, atendiendo a las necesidades culturales de nuestra sociedad y conteniendo información más que suficiente acerca de cómo tocar la guitarra, un instrumento auténticamente español, así como los medios técnicos normalmente utilizados en estudios de grabación o directo, historia del instrumento en sí, así, como las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la música y la guitarra actual, trabajando desde un nivel básico hasta un nivel más avanzado y profesional.

Actualmente la guitarra es uno de los instrumentos musicales más demandados por la juventud española, la tradición, facilidad de manejo, versatilidad para componer canciones, popularidad, el fácil desplazamiento del instrumento y el bajo precio (relativo), hacen que éste sea un instrumento atractivo y que motive a su disponibilidad.

El fuerte incremento de personas que sienten cierta sensibilidad hacia este instrumento; y muy importante, la inexistencia (en España) de conservatorios u organismos oficiales, que oferten el aprendizaje de guitarra eléctrica y armonía moderna, hace más que interesante este proyecto formativo y lúdico. Los únicos centros que promueven este tipo de actividades, son institutos y Universidades privadas de música y tecnología (principalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra.., y ahora empieza poco a poco en España), y su elevado precio no lo hace accesible a todo el mundo.

Por otra parte, la Universidad como promotora y protectora de la cultura; y siendo la guitarra un instrumento auténticamente español, este taller puede completar una de las actividades más interesantes e innovadoras de nuestra Universidad, (actualmente universidades como las de Miami, Nueva York , Berklee, Cambrigde o Boston, funcionan con seminarios de estas mismas características).

TALLER DIRIGIDO A:

Todo ciudadano con derecho a la cultura y todo tipo de persona que quiera iniciarse a tocar la guitarra, o perfeccionar su técnica de guitarra eléctrica, acústica o española hasta un nivel amateur o profesional.

A los alumnos de Magisterio, y en particular a la Especialidad de Musical, para el conocimiento y aplicación de un instrumento, armónico y básico para su labor profesional. A los estudiantes de Grado como Imagen y Sonido, Ingeniería Informática especialidad musical y cualquier pedagogo (el instrumento como elemento mediador y recurso pedagógico en el proceso de aprendizaje).

No es necesario conocimientos de solfeo, ni música. (Se realizarán grupos según el nivel de cada alumno).

OBJETIVOS

- Aprender a tocar canciones con la guitarra.
- Conocer a nivel elemental la evolución del instrumento.
- Desarrollar la capacidad de crítica constructiva sobre la música actual.
- Aprender a improvisar.
- Fomentar la creatividad e imaginación, mediante la ejecución musical.
- Desarrollar una técnica aceptable con el instrumento.
- Conocer diferentes estilos musicales con la guitarra eléctrica, acústica o clásica.
- Aprender a escuchar.
- Aprender a escuchar música.

- Valorar la obra musical, independientemente el estilo al que pertenezca.
- Interpretar signos musicales básicos, aplicados en la música moderna actual.
- Utilizar la guitarra como vehículo de la propia expresión individual.

PROGRAMA POR BLOQUES

Historia musical de la guitarra

- Origen y comienzos del instrumento (la guitarra)
- Evolución y desarrollo de la Vihuela hasta nuestros días.
- Adaptaciones e innovaciones tecnológicas en el campo guitarrístico.
- Luthiers en el siglo XXI.
- Nuevas Tendencias.

El Guitarrista Principiante

- Como se afina la guitarra.
- Métodos de afinación.
- Técnica de la mano izquierda.
- Técnica de la mano derecha.
- Acordes abiertos.
- Teoría de los tres acordes.
- Rasgueos y punteos con púa.
- Ejecución de la mano abierta.
- Acordes con cejilla.
- Repertorio básico para guitarra.
- Análisis y transporte de canciones.

Educación Auditiva

- Dictado musical.
- Ear training.
- Reconocimiento de acordes, escalas modos.
- Sacar canciones de oído.

El guitarrista rítmico

- Aire, ritmo y medida.
- Compases.
- Cifrado de acordes.
- Valores de tempo.
- Escritura del ritmo.
- Ritmos de Folk y Country.(ejemplos con canciones)
- Ritmos de Blues y Rock.(ejemplos con canciones)
- Ritmos de Soul, Funky y reggae.(ejemplos de canciones)
- Ritmos Españoles y Latinos.(Temas actuales)
- Estilos de guitarra Jazz. (Standard)
- Ritmos de Heavy y Trash Metal. (temas conocidos).
- La guitarra alternativa.
- Poliritmias.

El guitarrista melódico

- Tonalidad.
- La escala mayor.
- La escala Menor.
- Tonos.
- Escalas modales (Modos.)
- Escalas sintéticas.
- Standard de Jazz.
- Escala Cromática.
- Escalas Exóticas.
- Escalas Atonales

Patologías del guitarrista y medicina

- Dolencias del guitarrista.
- Control postural.
- Acondicionamiento físico.
- Distonías focales.
- Estiramientos.
- Soluciones a patologías comunes en músicos

El Guitarrista Armónico

- Armónicos.
- Intervalos.
- Inversiones.
- Triadas.
- Acordes de Séptima.
- Novenas añadidas, cuartas suspendidas y sextas.
- Acordes ampliados.
- Acordes politonales o poliacordes.
- Acordes sinónimos.
- Modulación.
- Sustituciones.
- Análisis funcional.

El guitarrista avanzado

- Técnicas de punteo en una sola cuerda.
- Fraseo de Blues y Rock.
- Sustitución de acordes.
- Afinaciones alternativas.
- Bottleneck y slide guitar.
- Improvisación e interpretación.
- Warm up.
- Composición.
- Técnicas avanzadas.(sweep picking, zapping, cross picking, alternative picking, economy picking,...)

Técnicas avanzadas

- Tapping.
- Slide.
- Improvisación avanzada.
- Bending.
- Pull of y Hammer on (ligados).
- Speed, alternative y sweep picking.
- Cross picking y sweep tapping....

Análisis del estilo de:

- Análisis Funcional y estructural.
- Análisis melódico y Armónico.
- Standars de Jazz
- Clásicos del Rock, pop,...
- Carlos Santana.
- Esteve Vai.
- Vicente Amigo.
- Steve Morse.
- Greg Howe.
- Frank Gambale.
- Bryan May.
- Greg Howe
- Guthrie Govan.
- Eric Jhonson, Pat Metheny, Satriani, Gilbert, etc

Tecnología de la actuación

- La grabación.
- Micrófonos.
- Mesas de Mezcla.
- El papel del amplificador.
- Diferencias entre amplificadores.
- Sintetizadores de guitarra.
- Técnicas de Grabación.

- Previos en directo y en el estudio.
- Enlace de efectos.
- P.A. y función y uso de monitores.
- Elementos imprescindibles en el músico de directo y sesión.
- Las nuevas tecnologías y tendencias en la aplicación musical.

Internet en la música actual

- Interpretación de canciones en la red.
- Direcciones interesantes.
- Software musical para guitarristas.
- Consulta didáctica.
- Extracción de material musical.
- Funcionamiento de la industria musical.

Creatividad y Memoria musical

- Composición y creatividad.
- Control mental.
- Ejercicios de memorización musical. (fraseo, ritmo,..)

La Música como Terapia (Musicoterapia)

- La musicoterapia y sus efectos.
- Elementos relajantes.
- Elementos excitantes.
- Sensaciones a través de la música.
- Componentes beneficiosos de la música en el sistema nervioso.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La metodología que guiará esta asignatura será eminentemente constructivista, es decir, se basa en el aprendizaje significativo. Se partirá de la experiencia personal del alumno para ir construyendo unos esquemas cognitivos del lenguaje musical que le ayuden a comunicar y expresarse en él. Para ello se seguirán las siguientes pautas:

_ El aprendizaje se realiza a través de un proceso de construcción del conocimiento, del cual el alumno es protagonista. A partir de los conocimientos previos, el alumno va adaptando y creando unos nuevos esquemas teóricos y prácticos.

_ El aprendizaje duradero que debemos favorecer es el aprendizaje significativo. En este aprendizaje frente al puramente memorístico, el alumno relaciona los nuevos conocimientos con conceptos y proposiciones que ya posee. Aprender significativamente significa dotar de significado propio aquello que es susceptible de ser conocido. Si a ello unimos el carácter práctico de la asignatura todo ello nos lleva a valorar doblemente los conocimientos que va a adquirir el alumno en esta asignatura.

_ En el aprendizaje intervienen el alumno, el objeto de conocimiento y otros agentes mediadores, entre los cuales el profesor juega un papel principal. Por tanto se considerarán las interacciones entre profesor-alumno como fuentes generadoras de nuevos aprendizajes. El papel del profesor oscilará entre guía del aprendizaje y mediador entre los propios alumnos generando la información que posteriormente los alumnos deberán organizar y adquirir.

_ El objetivo principal va a ser enseñar a aprender, ya que este es el aprendizaje más duradero. Seguir una serie de pautas de investigación a la hora de abordar una obra tanto en grupo como en solitario, es un conocimiento de funcionalidad perpetua para el alumno, procurándole una autonomía y afán de conocimiento que le acompañarán a lo largo de toda su vida.

El aprendizaje será grupal pero atendido siempre individualizado y progresivo, para ello el profesor adaptará y seleccionará los contenidos según convenga al ritmo y necesidades de aprendizaje del alumno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

No debemos olvidar la importancia del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que nos va a permitir comprobar si hemos planificado bien la acción educativa así, como se ésta es coherente con los objetivos propuestos y a la vez adecuada a las características de los alumnos.

El profesor deberá acompañar al alumno para controlar dicho proceso, es decir, atenderá a los procesos de elaboración y no solo a los resultados permitiendo al alumno desarrollar sus capacidades a partir de sus propias posibilidades.

En este caso nos centraremos en el logro por parte del alumno de capacidades relacionadas con la guitarra como instrumento musical y adquisición de nuevos conceptos musicales.

Averiguar como el alumno construye su aprendizaje es un objeto difícil que exige recoger el mayor número de datos que informen al respecto y contrastar las apreciaciones que éstos ofrecen entre sí con la valoración del propio alumno. Esta sucesión de datos la obtendremos mediante una **EVALUACIÓN CONTINUA** a lo largo de todo el proceso educativo, siguiendo un control exhaustivo de la asistencia y sucesión de actividades del taller.

La evaluación debe cumplir unos requisitos que debemos tener en cuenta, nombrando en este caso los más importantes, que son fiabilidad y validez.

Criterios de evaluación:

- Reconocer las parte más destacadas de la guitarra, como instrumento musical.
 - Utilizar adecuadamente los recursos expresivos de la guitarra, como instrumento para la interpretación e improvisación.
 - Aprender canciones y tocarlas individual y colectivamente.
 - Reconocer algunos símbolos básicos de la grafía musical.
 - Interés por aprender y la colaboración activa en el aula.
 - Desarrollar la creatividad e imaginación.
 - Entender la historia y evolución de la guitarra.
 - Tener capacidad de componer y grabar un tema musical de forma individual y colectiva.
 - Desarrollar habilidades y destrezas, de las principales técnicas de guitarra, adaptándolas a la interpretación musical.
- Por lo tanto, realmente lo que importa no es la cantidad de conocimientos aprendidos, sino la calidad de aprendizaje de éstos.
- NOTA Cada alumno se traerá de casa su instrumento, puede ser guitarra eléctrica, acústica o clásica

PERIODIZACIÓN LUNES

- Del 17 de octubre de 2016 al 29 de mayo de 2017
- Lunes de 18:00 a 21:00h
- 3 grupos: de 18:00 a 19:00, de 19:00 a 20:00, de 20:00 a 21:00h
- 25 sesiones de una hora semanal
- 25 horas – 2,5 Créditos CECLEC-ECTS
- 25 horas ICE

- Octubre: 17 y 24
- Noviembre: 7, 14, 21 y 28
- Diciembre: 12 y 19
- Enero: 16, 23 y 30
- Febrero: 6, 13, 20 y 27
- Marzo: 6, 13, 20 y 27
- Abril: 3 y 10
- Mayo: 8, 15, 22 y 29

LUGAR: Sala Salvador Allende (PIC)

PERIODIZACIÓN MARTES

- Del 18 de octubre de 2016 al 30 de mayo de 2017
- Martes de 18:00 a 20:00h
- 2 grupos: de 18:00 a 19:00, de 19:00 a 20:00h
- 25 sesiones de una hora semanal
- 25 horas – 2,5 Créditos CECLEC-ECTS
- 25 horas ICE

- Octubre: 18 y 25
- Noviembre: 8, 15, 22 y 29
- Diciembre: 13 y 20
- Enero: 24 y 31
- Febrero: 7, 14, 21 y 28
- Marzo: 7, 14, 21 y 28
- Abril: 4 y 11
- Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30

LUGAR: Sala Salvador Allende (PIC)

NOTA

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE:

- *UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO
 - *ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO
 - *SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR
 - *REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO
-