

TALLER DE GUITARRA CONTEMPORÁNEA

Profesor: Raúl Ramírez Sánchez

Las clases se realizarán Inicialmente y hasta que se pueda recuperar la presencialidad a través de un AULA VIRTUAL Online basada en los soporte ZOOM o SKYPE. Durante los 90 minutos de la clase se procederá en los primeros 40-45 minutos a la explicación y demostración por parte del profesor de la materia correspondiente a esa clase y los segundos 40-45 minutos de la clase se realizarán conexiones individuales con los alumnos para obtener ayuda y consejos personalizados. Además el contenido fundamental de la clase será grabado y estará disponible para que el alumno lo pueda visualizar en de nuevo en el momento de la semana que le resulte más conveniente, aprovechando de esta manera las ventajas fundamentales de la enseñanza online. Los soportes recomendados para el seguimiento del Taller son ordenador o tablet indistintamente

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de la guitarra contemporánea es un refuerzo maravilloso a la hora de entender el mestizaje cultural del que afortunadamente vivimos rodeados. La música como elemento comunicador entre pueblos y la guitarra como uno de los instrumentos musicales populares fundamentales nos permiten entender desde movimientos migratorios o características culturales de los distintos pueblos a por ejemplo el comportamiento físico de las ondas en la naturaleza.

Es una asignatura impartida desde hace años en universidades todo el mundo (Berklee, New York, Boston, etc.) que representa un gran estímulo para fomentar la creatividad del alumno además de mejorar y ampliar la capacidad de investigación, concentración y resolución.

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de la guitarra moderna es uno de los m demandados en la actualidad en todo el mundo. En el Taller se enfoca la enseñanza de manera sencilla, ordenada y práctica permitiendo a todo aquel que lo desee acceder al conocimiento del instrumento, de las músicas que acompañan a los muchos movimientos culturales desde el siglo XX hasta nuestros días y de los aspectos técnicos necesarios en los distintos entornos (concierto, estudio de grabación, televisión, etc.) para hacer llegar el instrumento al oyente de manera eficaz.

La guitarra es un instrumento fundamental dentro de la cultura española y la universidad como lugar de promoción y protección cultural es un lugar idóneo para proteger y divulgar el legado de un instrumento que además siempre se encuentra en constante innovación.

TALLER DIRIGIDO

1 Tanto a personas no iniciadas en música como a músicos aficionados o profesionales que necesiten perfeccionar y ampliar conocimientos. En definitiva a cualquier persona que tenga interés por el aprendizaje de este instrumento sea cual sea su nivel, ya que no se requieren conocimientos previos de Música o Solfeo.

2 También está dirigido a alumnos de la universidad entre los que podríamos citar:

- Estudiantes de grado de Imagen y Sonido que aprenderán rudimentos de desempeño habitual en su vida profesional
- Estudiantes de Ingeniería Informática como complemento a la rama Informática Musical con infinidad de aplicaciones hoy en día
- Alumnos de Magisterio , sobre todo Magisterio Musical
- Alumnos de Historia en sus distintas ramas que verán reforzados y reflejados los conocimientos adquiridos en su carrera a través del aprendizaje de los distintos estilos que emanan de las músicas folclóricas
- Alumnos de Física, etc.

OBJETIVOS

- Aprendizaje del acompañamiento de canciones
- Conocimiento de los estilos musicales contemporáneos
- Fomento de las nuevas corrientes musicales
- Conseguir un nivel técnico solvente con el instrumento
- Componer piezas musicales
- Desarrollar la capacidad de improvisar
- Desarrollo de la psicomotricidad y la percepción auditiva

PROGRAMACIÓN DEL TALLER

EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA GUITARRA MODERNA

- Orígenes de la Guitarra Moderna
- Evolución técnica y musical
- Constructores fundamentales
- Cambios estilísticos y su relación con los avances técnicos.
- Aparición y evolución de los combos:
 - a) Diferentes formaciones
 - b) Necesidades sonoras
 - c) Repercusiones en la creación y producción musical
- Guitarristas fundamentales por estilos:
 - a) Blues: de Robert Johnson a Dereck Trucks
 - b) Rock: de Jimmy Hendrix a Nick Johnston
 - c) Jazz: de Wes Montgomery a Mike Moreno
 - d) Funk: de Leo Nocentelli a Mark Lettieri
 - e) Pop: de George Harrison a John Mayer
- Reconocimiento de estilos
- Tipos de guitarras

NIVELES

1. Principiante:

- Técnica: a) Acordes simples
 - b) Mecánica básica mano derecha
 - c) Arpeggios
- Teoría básica: a) Tonalidad
 - b) Pentatonismo
- Rítmica: a) Compases
 - b) Escritura
 - c) Estilos pop, folk y blues
- Ejemplos prácticos
- Canciones
- Improvisación básica

2. Medio:

- Técnica: a) Picking 1
 - b) Fingerpicking 1
 - c) Arpeggios melódicos
 - d) Ligados

- Armonía funcional 1: a) Tonalidad completa
b) Usos acordes y contextos
c) Escalas mayores y menores
d) Pentatónicas con resoluciones
- Rítmica: a) Soul
b) Rock
c) Funk
- Ejemplos prácticos
- Canciones
- Improvisación media

3. Alto:

- Técnica: a) Picking 2
b) Fingerpicking 2
c) Picking híbrido
d) Sensibilización melódica
- Armonía funcional 2: a) Funciones y áreas tonales
b) Sustituciones y arreglos
c) Dominantes naturales y secundarias
d) Movimientos de II-V
e) Dominantes sustitutos
- Rítmica: a) R'n'B
b) Swing – Jazz
c) Latin
- Ejemplos prácticos
- Canciones
- Improvisación alta

4. Profesional:

- Técnica: a) Mecánica avanzada
b) Slide
c) Slap
d) Combinatoria
- Armonía Contemporánea: a) Modos griegos
b) Subtonalidades
c) Modos sintéticos
d) Tonalidad extendida
e) Acordes errantes
- Rítmica: a) Polirritmias
b) Músicas de fusión
c) Groove and “Lay it down”
- Ejemplos prácticos
- Canciones y temas
- Improvisación Profesional: a) Guías
b) Sustituciones
c) Playing out

SALUD Y HÁBITOS POSTURALES

- Reconocer malos hábitos
- Corrección postural
- Ejercicios de refuerzo y mantenimiento postural
- Problemas más usuales (como prevenirlos y solucionarlos)
- Lesiones del oído derivadas del contexto profesional (como evitarlas)

ASPECTOS TÉCNICOS LIGADOS A LA GUITARRA CONTEMPORÁNEA

- El escenario
- El estudio de grabación
- La televisión
- Tipos de sonidos y aplicación estilística: a) Guitarras
b) Amplificadores
c) Efectos
- Microfonía y cableado
- Ubicación en escenario y mezcla

LA GUITARRA CONTEMPORÁNEA EN LAS REDES

- Webs y portales de interés
- Herramientas para la divulgación y distribución de obras
- Interacción musical en red
- La industria musical y su transformación

LA COMPOSICIÓN GUITARRÍSTICA

- Rudimentos
- Creatividad
- Estimulación de la memoria

LA GUITARRA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

- Efectos de la música en el oyente
- Psicomotricidad
- Memoria emocional y memoria espacial
- Estimulación positiva y alivio en entornos sobretensionados

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA

La organización de alumnos será grupal, de manera que se organizarán diferentes turnos de clases en grupo de acuerdo con el nivel de conocimientos y necesidades que presenten los alumnos. Éstos deberán acudir a las clases con sus instrumentos, que podrán ser tanto guitarra eléctrica como acústica o española.

Dicha dinámica grupal será combinada con atención personalizada, aprovechando los tiempos de práctica y asimilación de conceptos que se producen habitualmente en los momentos posteriores a la explicación de la materia escogida para cada clase por el profesor. Habiendo siempre en las clases un tiempo de exposición del material, un tiempo de resolución de dudas y un tiempo de práctica presencial del contenido impartido durante la clase.

Se dotará al alumno del conocimiento necesario para alcanzar el grado de destreza que él desee y se crearán sólidos fundamentos que puedan ser utilizados para el crecimiento musical que suele acompañar la vida del músico tanto aficionado como profesional en los años posteriores a su formación en el Taller.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Será considerada y dotada de gran valor la actitud positiva del alumno hacia el instrumento y los diferentes conocimientos que debe asimilar durante las clases, siendo la evaluación continua la herramienta que otorga una mayor claridad para valorar el crecimiento dentro de los diferentes niveles del Taller y la consecución de sus objetivos fundamentales.

El profesor se encargará tanto de guiar a los alumnos como de valorar sus aptitudes, actitudes y logros, siendo estos últimos considerados en base al interés y a las posibilidades de cada alumno y no sólo valorando sus resultados.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

- Aprender a ejecutar temas musicales
- Aprender a sacar canciones
- Aprender a improvisar
- Reconocer estilos musicales
- Desarrollar la habilidad técnica con el instrumento
- Conocer la Historia de la Guitarra Moderna y sus estilos
- Aprender a componer

PERIODIZACIÓN

- Del 16 de noviembre de 2020 al 17 de mayo de 2021
- Lunes de 12:00 a 13:30h (iniciación/intermedio)
- Lunes de 17:00 a 21:30h
- 3 grupos: de 17:00 a 18:30(iniciación), de 18:30 a 20:00(medio), de 20:00 a 21:30(avanzado)
- 20 sesiones de una hora y media semanal
- 30 horas – 3 Créditos

- Noviembre: 16, 23 y 30
- Diciembre: 14, 21 y 28
- Febrero: 1, 8, 15 y 22
- Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29
- Abril: 19 y 26
- Mayo: 3, 10 y 17