

TALLER DE GUITARRA CONTEMPORÀNIA

Professor: Raúl Ramírez Sánchez

INTRODUCCIÓ

L'aprenentatge de la guitarra contemporània és un reforç meravellós a l'hora d'entendre el mestissatge cultural del qual afortunadament vivim envoltats. La música, com a element intercomunicador entre pobles, i la guitarra, com un dels instruments musicals populars fonamentals, ens permeten entendre des de moviments migratoris o característiques culturals dels diferents pobles fins a, per exemple, el comportament físic de les ones en la naturalesa.

És una assignatura impartida des de fa anys en universitats de tot el món (Berklee, Nova York, Boston, etc.) que representa un gran estímul per a fomentar la creativitat de l'estudiant, a més de millorar i ampliar la capacitat d'investigació, concentració i resolució.

JUSTIFICACIÓ

L'aprenentatge de la guitarra moderna és un dels més demandats en l'actualitat arreu del món. En el taller s'enfoca l'ensenyament de manera senzilla, ordenada i pràctica per tal de permetre a tot aquell que ho desitge accedir al coneixement de l'instrument, les músiques que acompanyen els molts moviments culturals des del segle xx fins als nostres dies i els aspectes tècnics necessaris en els diferents entorns (concert, estudi d'enregistrament, televisió, etc.) per a fer arribar l'instrument a qui escolta de manera eficaç.

La guitarra és un instrument fonamental dins de la cultura espanyola i la universitat, com a lloc de promoció i protecció cultural, és un espai idoni per a protegir i divulgar el llegat d'un instrument que, a més, sempre es troba en innovació constant.

TALLER DIRIGIT

1 Tant a persones no iniciades en música com a músics i músiques aficionats o professionals que necessiten perfeccionar i ampliar coneixements. En definitiva, a qualsevol persona que tinga interès per l'aprenentatge d'aquest instrument, amb independència del seu nivell, ja que no es requereixen coneixements previs de música ni solfeig.

2 També està dirigit a alumnes de la Universitat, entre els quals esmentem els següents:

- Estudiants de grau d'Imatge i So, que hi aprendran rudiments d'aplicació habitual en la seua vida professional.
- Estudiants d'Enginyeria Informàtica, com a complement a la branca Informàtica Musical, amb infinitat d'aplicacions avui dia.
- Alumnes de Magisteri, sobretot de Magisteri Musical.
- Alumnes d'Història en les diferents branques, que veuran reforçats i reflectits els coneixements adquirits en la carrera a través de l'aprenentatge dels diferents estils que emanen de les músiques folklòriques.
- Alumnes de Física, etc.

OBJECTIUS

- Aprendre l'acompanyament de cançons.
- Conèixer els estils musicals contemporanis.
- Fomentar els nous corrents musicals.
- Aconseguir un nivell tècnic solvent amb l'instrument.
- Compondre peces musicals.
- Desenvolupar la capacitat d'improvisar.
- Desenvolupar la psicomotricitat i la percepció auditiva.

PROGRAMACIÓ DEL TALLER

EVOLUCIÓ I HISTÒRIA DE LA GUITARRA MODERNA

- Orígens de la guitarra moderna.
- Evolució tècnica i musical.
- Constructors fonamentals.
- Canvis estilístics i la seua relació amb els avanços tècnics.
- Aparició i evolució dels combos:
 - a) Diferents formacions.
 - b) Necessitats sonores.
 - c) Repercussions en la creació i la producció musical.
- Guitarristes fonamentals per estils:
 - a) *Blues*: de Robert Johnson a Derek Trucks.
 - b) *Rock*: de Jimi 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.
- Reconeixement d'estils.
- Tipus de guitarres.

NIVELLS

1. Principiant:

- Tècnica: a) Acords simples.
 - b) Mecànica bàsica mà dreta.
 - c) Arpegis.
- Teoria bàsica: a) Tonalitat.
 - b) Pentatonisme.
- Rítmica: a) Compassos.
 - b) Escripura.
 - c) Estils *pop, folk i blues*.
- Exemples pràctics.
- Cançons.
- Improvisació bàsica.

2. Mitjà:

- Tècnica: a) *Picking 1*.
 - b) *Fingerpicking 1*.
 - c) Arpegis melòdics.
 - d) Lligats.
- Harmonia funcional 1: a) Tonalitat completa.
 - b) Usos d'acords i contextos.
 - c) Escales majors i menors.
 - d) Pentatòniques amb resolucions.
- Rítmica: a) *Soul*.
 - b) *Rock*.
 - c) *Funk*.
- Exemples pràctics.
- Cançons.

- Improvisació mitjana.

3. Alt:

- Tècnica: a) *Picking* 2.

b) *Fingerpicking* 2.

c) *Picking* híbrid.

d) Sensibilització melòdica.

- Harmonia funcional 2: a) Funcions i àrees tonals.

b) Substitucions i arranjaments.

c) Dominants naturals i secundàries.

d) Moviments de II-V.

e) Dominants substituïts.

- Rítmica: a) *R'n'B*.

b) *Swing* – *Jazz*.

c) *Latin*.

- Exemples pràctics.

- Cançons.

- Improvisació alta.

4. Professional:

- Tècnica: a) Mecànica avançada.

b) *Slide*.

c) *Slap*.

d) Combinatòria.

- Harmonia contemporània: a) Modes grecs.

b) Subtonalitats.

c) Modes sintètics.

d) Tonalitat estesa.

e) Acords errants.

- Rítmica: a) Polirítmies.

b) Músiques de fusió.

c) Groove i "Lay it down".

- Exemples pràctics.

- Cançons i temes.

- Improvisació professional: a) Guies.

b) Substitucions.

c) *Playing out*.

SALUT I HÀBITS POSTURALS

- Reconeixement de mals hàbits.
- Correcció postural.
- Exercicis de reforç i manteniment postural.
- Problemes més usuals (com prevenir-los i solucionar-los).
- Lesions de l'oïda derivades del context professional (com evitar-les).

ASPECTES TÈCNICS LLIGATS A LA GUITARRA CONTEMPORÀNIA

- L'escenari.
- L'estudi d'enregistrament.
- La televisió.
- Tipus de sons i aplicació estilística: a) Guitarres.
b) Amplificadors.
c) Efectes.
- Microfonia i cablejat.
- Ubicació a l'escenari i mescla.

LA GUITARRA CONTEMPORÀNIA EN LES XARXES

- Webs i portals d'interès.
- Eines per a la divulgació i la distribució d'obres.
- Interacció musical en xarxa.
- La indústria musical i la seua transformació.

LA COMPOSICIÓ GUITARRÍSTICA

- Rudiments.
- Creativitat.
- Estimulació de la memòria.

LA GUITARRA COM A EINA PEDAGÒGICA

- Efectes de la música en qui escolta.
- Psicomotricitat.
- Memòria emocional i memòria espacial.
- Estimulació positiva i alleujament en entorns sobretensionats.

ORIENTACIÓ METODOLÒGICA

L'organització d'alumnes serà grupal, de manera que s'organitzaran diferents torns de classes en grup d'acord amb el nivell de coneixements i necessitats que presenten els alumnes. Aquests hauran d'acudir a les classes amb els seus instruments, que podran ser tant guitarra elèctrica com acústica o espanyola.

Aquesta dinàmica grupal serà combinada amb atenció personalitzada, en què s'aprofitaran els temps de pràctica i assimilació de conceptes que es produeixen habitualment en els moments posteriors a l'explicació de la matèria escollida per a cada classe pel professor. A les classes hi haurà sempre un temps d'exposició del material, un temps de resolució de dubtes i un temps de pràctica presencial del contingut impartit durant la classe.

Es dotarà l'estudiant del coneixement necessari per a assolir el grau de destresa que desitge i es crearan fonaments sòlids que puguen ser utilitzats per al creixement musical que sol acompanyar la vida del músic o música, tant aficionat com professional, en els anys posteriors a la seua formació en el taller.

CRITERIS D'AVUACIÓ

Serà considerada i dotada de gran valor l'actitud positiva de l'estudiant cap a l'instrument i els diferents coneixements que ha d'assimilar durant les classes; l'avaluació contínua és l'eina que atorga una major claredat per a valorar el creixement dins dels diferents nivells del taller i la consecució dels objectius fonamentals d'aquest.

El professor s'encarregarà tant de guiar els estudiants com de valorar-ne les aptituds, les actituds i els assoliments; aquests últims seran considerats sobre la base de l'interès i les possibilitats de cada alumne i no només valorant els seus resultats.

CRITERIS ESPECÍFICS D'AVUACIÓ

- Aprendre a executar temes musicals.
- Aprendre a traure'n cançons.
- Aprendre a improvisar.
- Reconèixer estils musicals.
- Desenvolupar l'habilitat tècnica amb l'instrument.
- Conèixer la història de la guitarra moderna i els seus estils.
- Aprendre a compondre.

PERIODITZACIÓ

- Del 6 de novembre de 2017 al 21 de maig de 2018.
- Dilluns de 17:00 h a 21:30 h.
- 3 grups: de 17:00 h a 18:30 h, de 18:30 h a 20:00 h, de 20:00 h a 21:30 h.
- 20 sessions d'una hora i mitja setmanal.
- 30 hores – 3 crèdits.
- 30 hores ICE.

- Novembre: 6, 13, 20 i 27.
- Desembre: 4, 11 i 18.
- Gener: 29.
- Febrer: 5, 12, 19 i 26.
- Març: 5, 12 i 26.
- Abril: 16 i 23.
- Maig: 7, 14 i 21.

LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf).

PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:

- *UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS.
- *ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS.
- *SUPERAR PROVA D'AVUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR.
- *REALITZAR L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS.