

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y RECURSOS PRÁCTICOS PARA LA IMPROVISACIÓN MELÓDICA.

Plan de estudios.

1. IMPROVISACIÓN CON RECURSOS DIATÓNICOS

1.1 Puntos de resolución y escalas funcionales.

- Escalas vs. Líneas: Introducción a los puntos de resolución.
- Escalas funcionales.
- Movimientos melódicos desde y hacia los puntos de resolución. - El ejercicio de la línea recta.
- Escalas exóticas.

Ejercicio 1. Cantar y tocar en el instrumento todos los puntos de resolución de las 4 principales escalas funcionales sobre los 4 tipos principales de acorde (mayor, menor, dominante, alterado), así como sus principales movimientos y resoluciones diatónicas ascendentes y descendentes.

Ejercicio 2. Crear líneas escalares ascendentes o descendentes usando el principio de la "línea recta" en las 4 principales escalas/acordes funcionales, empezando desde diferentes puntos de partida y resolviendo en diferentes puntos de resolución.

Material bibliográfico: Tabla de escala funcionales, Jerry Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 6.

1.2 Secuencias o células melódicas

- "Fragmentar la escala": Intervalos, triadas y acordes de 7a diatónicos.
- El concepto de las 5 direcciones: ascendente/ascendiendo, descendente/ascendiendo, ascendente/descendiendo, descendente/descendiendo y mixta.
- Introducción a las secuencias o células melódicas, células de 3 y 4 notas, grupos irregulares. - Permutaciones melódicas.

Ejercicio 1. Crear líneas usando las diferentes formas de fragmentar la escala y el concepto de las 5 direcciones.

Ejercicio 2. Crear secuencias, de 4, 3 y 5 notas y estudiarlas diatónicamente sobre una escala, hacerlo en 12 tonalidades y permutarla. Tocarla sobre diferentes contextos armónicos modales y tonales.

Material bibliográfico: Ejercicios de secuencias, J. Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 1 y 6.

1.3 Pentatónicas y pares de triadas

- Skip-Step: Introducción a las pentatónicas y las fórmulas de J. Bergonzi.
- Diferentes tipos de escalas pentatónicas.
- Yuxtaposición de escalas pentatónicas sobre diferentes contextos armónicos.

- Pares de triadas: Grupos de 3 y 4 notas, grupos irregulares, permutaciones melódicas.
- Hexatonics y Double Mambos: Escalas y líneas formadas por pares de triadas.
- Yuxtaposición de pares de triadas sobre diferentes contextos armónicos.

Ejercicio 1. Estudiar una fórmula de J. Bergonzi en sus dos formas y crear una línea con ellas. Probarla sobre diferentes acordes desde diferentes grados.

Ejercicio 2. Escribir 3 líneas con dos triadas mayores a un tono de distancia y otras 3 con dos triadas mayores a un tritono de distancia. Practicarlas en 12 tonalidades y yuxtaponerlas sobre diferentes armonías.

Material bibliográfico: J. Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 2 y 7, Charlie Banacos "Double Mambos".

2. IMPROVISACIÓN CON RECURSOS CROMÁTICOS

2.1 Approach notes y ornamentación cromática.

- Distintos tipos de ornamentación cromática.
- Escalas "bebop" y modos ornamentados.
- Ornamentación cromática sobre acordes estáticos/modales.
- Ornamentación cromática sobre progresiones de acordes.
- Resolución cada 2, 3 o 4 beats.

Ejercicio 1. Cantar y tocar en el instrumento los diferentes tipos de ornamentaciones melódicas sobre distintos acordes y probando resoluciones cada 2, 3 o 4 beats.

Ejercicio 2. Crear líneas con ornamentación cromática usando permutaciones de un acorde estático como puntos de resolución, ornamentar cada nota del acorde independientemente y luego tocar las demás.

Ejercicio 3. Crear una línea hecha de notas blancas con diferentes puntos de resolución sobre una progresión de acordes o la forma de un standard. Escribir un solo que enlace los puntos de resolución con diferentes tipos de ornamentaciones y approach notes.

2.2 Construcción de células melódicas cromáticas/atoniales.

- Los modos de transposición limitada de Olivier Messiaen.
- Secuencias cromáticas, permutaciones e inversiones.
- Recursos seriales.
- Los métodos de construcción melódica de Nicolas Slonimsky y Jerry Bergonzi. - Escalas y modos sintéticos.

Ejercicio 1. Crear una línea usando una célula cromática de 4 notas y transportarla en distintos ciclos (2as, 3as, 4as e inversiones).

Ejercicio 2. Crear líneas utilizando modos de transposición limitada y series dodecafónicas. Transportarlo a otras tonalidades y en distintos ciclos.

Ejercicio 3. Crear líneas usando el método Slonimsky, transportarlas a otras tonalidades y distintos ciclos.

Material: Jerry Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 5, Nicolas Slonimsky "Thesaurus of Scales and Melodic Patterns", Olivier Messiaen "Técnica de mi lenguaje musical".

2.3 Tocar "outside".

- Sustitución tritonal.
- La familia de dominantes de Barry Harris.
- Ideas con la armonía axial de Bela Bartok.
- Diferentes recursos para tocar "outside": yuxtaposición, side stepping, etc. - El "acorde de 23ava" de Charlie Banacos.

Ejercicio 1. Sobre un acorde o progresión dado, intentar hacer una línea de 3 compases, uno "dentro", uno "fuera" usando distintos recursos (side stepping, sustitución, yuxtaposición, etc.) y resolviendo en un punto de resolución en el último.

Material: Dave Liebman "A Chromatic Approach of Jazz Melody and Harmony", Erno Lendvai "Bartok. Analysis on his Music", Charlie Banacos "23rd Chord", Barry Harris "Family of Dominants".

3. RITMO Y FRASEO

3.1 Construcción de frases.

- Puntos de resolución rítmica y time feel.
- Recursos de construcción y desarrollo de frases: contorno melódico, aumentación y disminución rítmica, pregunta/respuesta, "3+1".
- Desarrollo motivico.

Ejercicio 1. Crear 4 líneas que comiencen y resuelvan en diferentes lugares del compás, 2 con anticipación (*ahead*) y 2 con retardo (*layback*).

Ejercicio 2. Escribir un solo sobre una forma armónica completa utilizando el mismo motivo rítmico (al estilo prelude clásico) pero desplazado en diferentes lugares del compás y variando los puntos de resolución rítmica, es posible utilizar aumentación y disminución rítmica.

Ejercicio 3. Escribir un solo sobre una forma armónica completa utilizando los conceptos de pregunta/respuesta y "3+1".

Material: Hal Crook "How to improvise", Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 4.

3.2 Agrupaciones irregulares, hemiolas y polirritmos.

- Secuencias con agrupaciones irregulares.
- Sustracción rítmica y hemiolas.
- Polirritmo y polimétrica.
- Modulación métrica y juegos con la subdivisión.

Ejercicio 1. Escribir una secuencia de 5 o 7 notas y practicarla diatónicamente sobre una escala, usar únicamente octavos en el ritmo.

Ejercicio 2. Escribir una secuencia de 3 notas y moverla diatónicamente en una escala usando un ritmo de 16avos. Escribir una secuencia de 4 notas y moverla diatónicamente en una escala con un ritmo de tresillos. Aplicar las distintas técnicas de sustracción rítmica o hemiolas a cada línea.

Ejercicio 3. Escribir un motivo rítmico en 5, 7, 9 u 11/8 e improvisar usando ese motivo sobre una base o groove en 4/4 o 3/4.

Material: Charlie Banacos "Rhythmic Subtraction", Jerry Bergonzi "Inside Improvisation" Vol. 4.

Imparte: Toto Merino

Músico bajista eléctrico, compositor, improvisador y educador, nacido en San Salvador, El Salvador el 28 de julio de 1990, alumno de grandes maestros como Remi Álvarez (jazz, improvisación, ensamble) y Rosino Serrano (armonía moderna, arreglo, orquestación) así como asistente a clínicas, diplomados y cursos presenciales y en línea con personalidades como Aarón Cruz, Jeff Berlin, Andres Rotmistrovsky, David Rosas, Damon Smith, Sandy Ewen, Jorrit Dijkstra, José Gurria-Cárdenas, Gary Willis y Kenny Werner.

Ha compuesto y realizado bandas sonoras originales para artes escénicas y video entre los que destacan Moiras (2004) producción México-Alemania; Luciérnagas (2007) SAE Producciones de gira por 7 países de América Latina y Europa; Ángeles (2013) La Tempestad Escénica; "Acaso un día..." (2013) Compañía Entretenziión, "Todos somos una gota de agua en medio del mar" (2016) y "El banquete" (2017) Proyecto Salmón Danza Contemporánea.

Durante 2009 y 2010 formó parte de la Brigada Juvenil Forestal "Juararhu", en el que realizó actividades de reforestación y talleres de educación ambiental a través del arte y desarrollo cultural comunitario en comunidades de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Desde 2012 se ha dedicado a la docencia a nivel particular impartiendo lecciones de bajo eléctrico y teoría musical a músicos de diversas edades y contextos sociales así como talleres de ensamble e improvisación en la Ciudad de México y Michoacán.

LINKS DE PROYECTOS

Bandcamp de INKAL:

<https://inkalmx.bandcamp.com/>

Bandcamp de Turbochango:

<https://turbochango.bandcamp.com/>

Bandcamp de Los Brasstards:

<https://losbrasstards.bandcamp.com/releases>

Sesión en vivo de "Palurdity", composición de Toto Merino, tocada por Turbochango:

<https://youtu.be/kQqrrmyEGWQ>

Sesión en vivo con Luz de Riada en Algazara Sessions:

<https://youtu.be/602J62n0JQo>

Canal de YouTube de INKAL, sesiones en vivo y bootlegs:

<https://www.youtube.com/channel/UC-UELH0pzZfW3Fu9w7JkG9Q>

Soundcloud Toto Merino:

<http://soundcloud.com/toto-merino>

TRABAJOS DE SESIÓN:

"Médula Silvestre", álbum de Carla Rivarola

<https://open.spotify.com/album/32ez3vbAD2FFrLpTv1xGDC>

"Rojo Profundo" de Hiperfonía, proyecto de Antonio Salas:

<https://youtu.be/F0iosdWm0ZI>

"Trouble" de Danny Salinas:

https://youtu.be/t4I_Py3Lres

"Oceans" de Keynight:

<https://youtu.be/6hI6Ckf7u20>

"Plástico y Metal" de Ktarsiz:

<https://youtu.be/VpUN4XCLcWM>

Sesión en vivo con Pagan Prog-ject:

<https://youtu.be/PchSk4ZijAE>

"Dreams" de Ferox:

<https://youtu.be/Tyua7jzM8M0>

"Coast" de Humus:

<https://youtu.be/uTjr6E-nMb8>

LINKS DE TRABAJOS PARA MULTIMEDIA Y ARTES ESCÉNICAS:

"Moiras", SAE Producciones (2004)

<https://youtu.be/h9LU5K1b7Ao>

"Ángeles", Tempestad Escénico Contemporáneo (2012)

<https://soundcloud.com/toto-merino/sets/eeh-eeh>

"Acaso un día...", Entretenzion Danza Contemporánea (2013)

<https://soundcloud.com/toto-merino/sets/acaso-un-d-a-ost>

"Todos somos una gota de agua en medio del mar", Proyecto Salmón (2016)

<https://youtu.be/2KZVw3mlyJ4>

"El banquete", Proyecto Salmón (2017)

https://youtu.be/uOW3dZC_vkM