

IMPROVISACIÓN

Basados en la noción de *esquemas* y con la intención de que puedan servir de ejemplos y sugerencias para la elaboración de material de trabajo sobre el tema de la improvisación, se presentan estos ejercicios, realizados en forma de pequeñas fichas.

METODOLOGÍA

Se plantea, como primer paso, la creación de un **contexto de conocimiento previo**, tanto conceptual como procedimental (*-motor-*), basado en un **sistema integrado de esquemas** (conocimientos genéricos sobre aspectos específicos: ritmo, texturas, estructuras temporales, lenguajes tonales, recursos creativos, etc.) que posibiliten en el *intérprete* un conocimiento de carácter holístico y generativo (con capacidad para autogenerar más conocimiento...) y que intervengan activamente seleccionando y modificando la experiencia inmediata (*input* conceptual, auditivo, motor, etc.), dando lugar a una **representación** (*mental*) y **expresión** (*instrumental*) del pensamiento musical *en tiempo real*, coherente, unificada, conforme con las expectativas del *intérprete* y consistente con el conocimiento establecido.

Para ello se definen previamente unos **marcos de conocimiento** que sean *manejables*: adaptados a las capacidades cognitivas disponibles en cada etapa: habilidades y repertorio motor, capacidad de integración (*input*) y automatización (*output*), limitaciones de la memoria operativa y control de la atención, etc., y que determinen y posibiliten su procesamiento en tiempo real (*on-line*), a diferencia del procesamiento habitual con demora (*off-line*).

Los esquemas que integrarán estos contextos de conocimiento deberán ser claros, estar bien definidos (delimitados...) y posibilitar una progresión de la dificultad (complejidad...), que permita al *intérprete* disponer de suficientes recursos cognitivos (especialmente *atención* y *memoria operativa*) para poder *representar* mentalmente y *expresar* (instrumentalmente y *en tiempo real*) su pensamiento creativo.

Una pequeña serie tonal, una simple textura rítmico/armónica y una breve estructura temporal pueden ser suficientes para *improvisar* un discurso musical coherente. Una vez asimilados, estos contextos de conocimiento, y convertidos en *esquemas*, podrán anidarse o incrustarse en una estructura jerárquica y serial que irá progresivamente ampliando las capacidades requeridas para dicha tarea.

Se parte de los propios recursos del *intérprete* dando importancia en un principio no a la cantidad disponible de éstos, sino al **control** de los mismos y **comprensión** de los procesos implicados en la tarea. Por esa razón se dará prioridad, además de los conocimientos genérico/musicales, a los esquemas de conocimiento específico como instrumentista de que el *intérprete* disponga, especialmente los de carácter topográfico/motor y auditivo/motores, en función de la **modalidad instrumental** y la metodología del aprendizaje llevada a cabo, que condicionarán la capacidad de *traducción sonora* de su pensamiento musical.

La analogía con la expresión oral, ya sea en forma de **diálogo** o **monólogo** (hablado o cantado) y los procesos cognitivos implicados en la misma podrán servir de ayuda (aunque con algunas limitaciones...) para la comprensión general del proceso, y especialmente, para establecer una serie de valores estéticos y funcionales, que en muchos casos son contrarios a los valores *rel/creativos* y *cerrados* de la interpretación convencional.

FICHAS:

Esquema de **modelo de producción**

Ejemplo de esquemas integrados: **esquema conceptual de textura melódica**

Esquema **topográfico/motor**

Modelo de **integración de esquemas**: ejemplo gráficos y ejemplos de improvisación

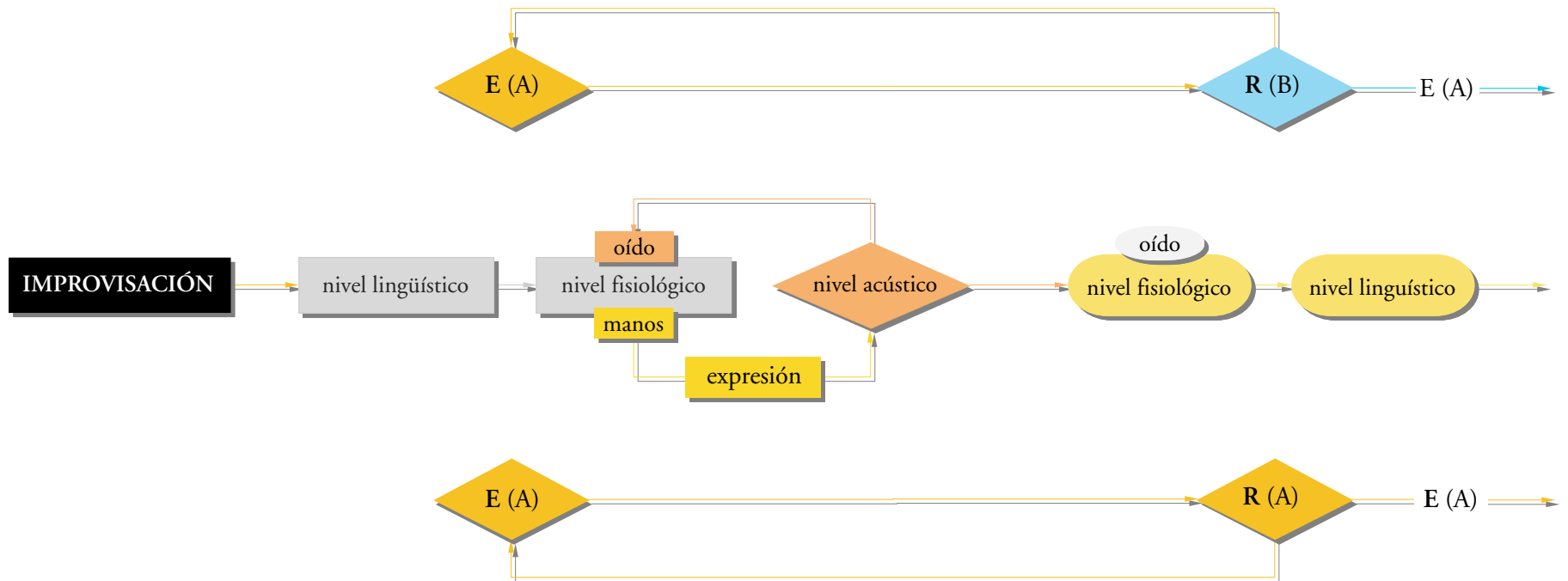
Ejemplo de esquema:

IMPROVISACIÓN: Modelo de producción (explicación en preparación)

Emisor: E Receptor: R

$E(A) \rightarrow R(A)$: el mismo receptor: $E = R$

$E(A) \rightarrow R(B)$: distinto receptor: $E \neq R$

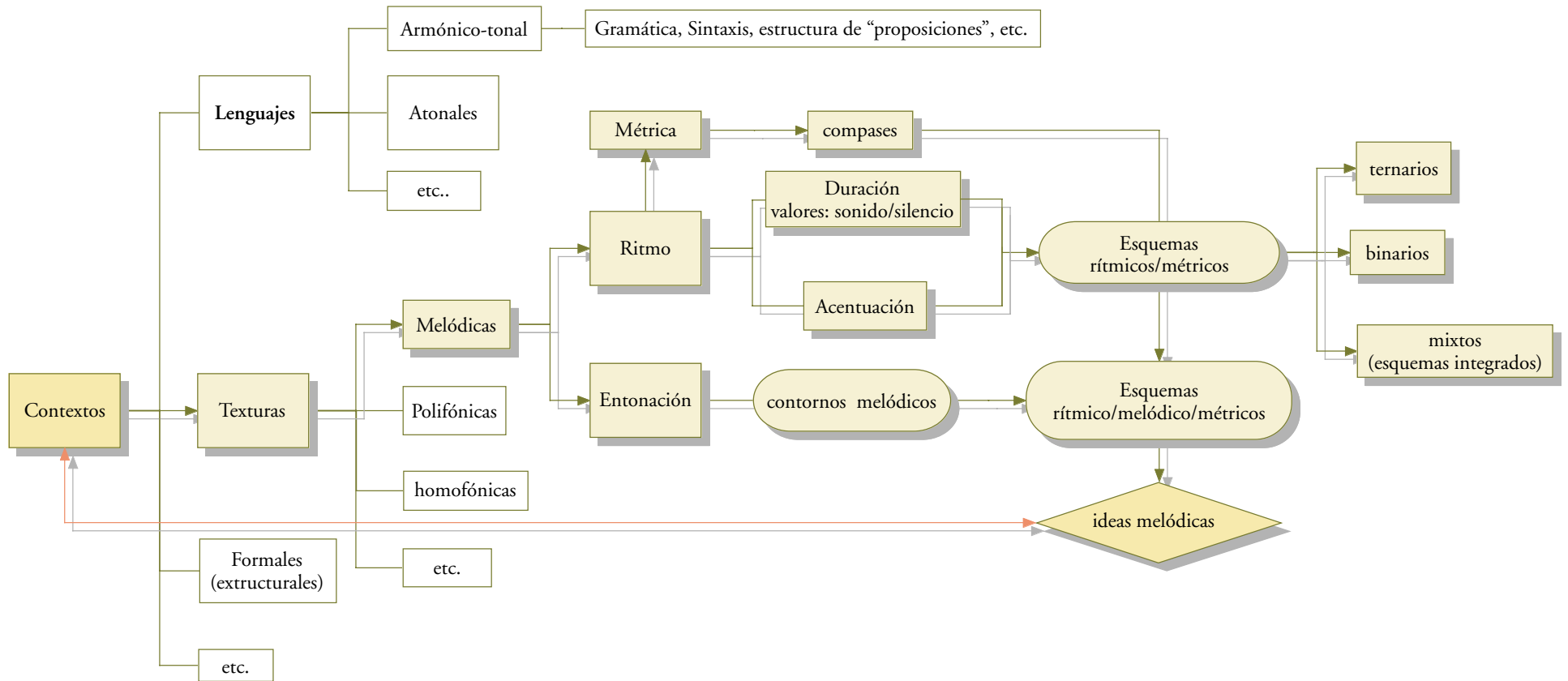

Modelo adaptado:

V. A. Fromkin/N. B. Ratner. Psicolingüística, Capítulo 7 (Producción del Lenguaje), pág. 329. © McGraw-Hill 1999. (© H. B. C. P. 1998)

Lecturas de Psicolingüística, 1. Comprensión y producción del lenguaje. Segunda parte (Producción del Lenguaje), pág. 279. © Alianza 1990

Ejemplo de esquemas integrados: esquema conceptual de **textura melódica**:

EJEMPLO DE ESQUEMA TOPOGRÁFICO/MOTOR

Percepción objetiva (conceptual) MI (teclas)

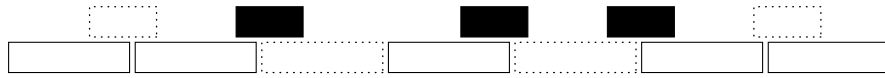

Aplicación de una serie:

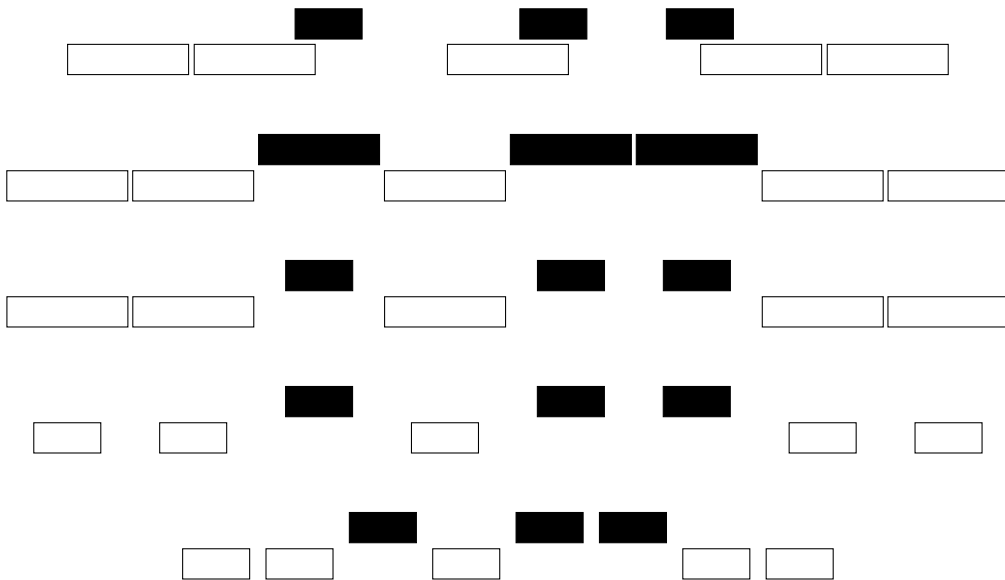
Esquema viso/auditivo: conocimiento declarativo/semántico...

Aplicación topográfica

Posibles transformaciones (en función del objetivo...):

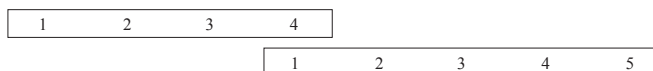
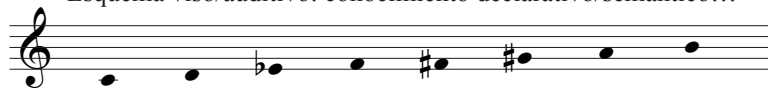

Percepción subjetiva (motora)

Esquema topográfico (viso/motor/auditivo): conocimiento procedimental...

Esquema viso/auditivo: conocimiento declarativo/semántico...

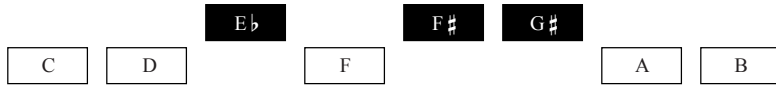
Ejemplo de esquemas motores (repertorio motor)

© Tito Marcos

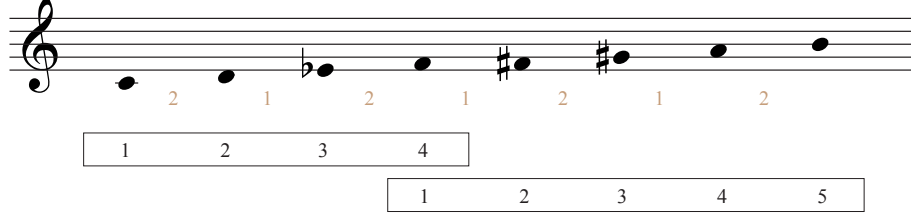
Integración de esquemas de conocimiento en función del objetivo: improvisación a partir de una serie...

MODELO DE INTEGRACIÓN DE ESQUEMAS: ejemplo gráfico

Esquema topográfico (viso/motor/auditivo): conocimiento procedimental...

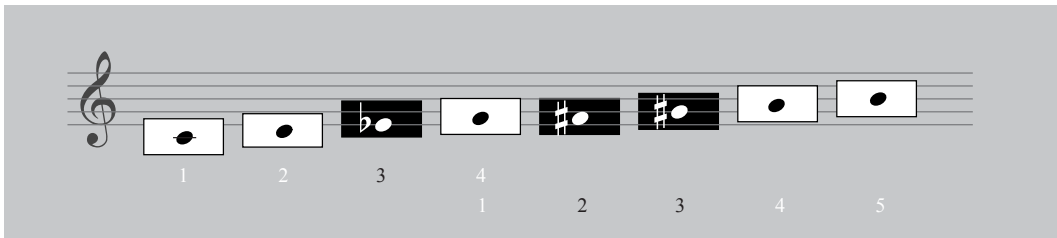

Esquema viso/auditivo: conocimiento declarativo/semántico...

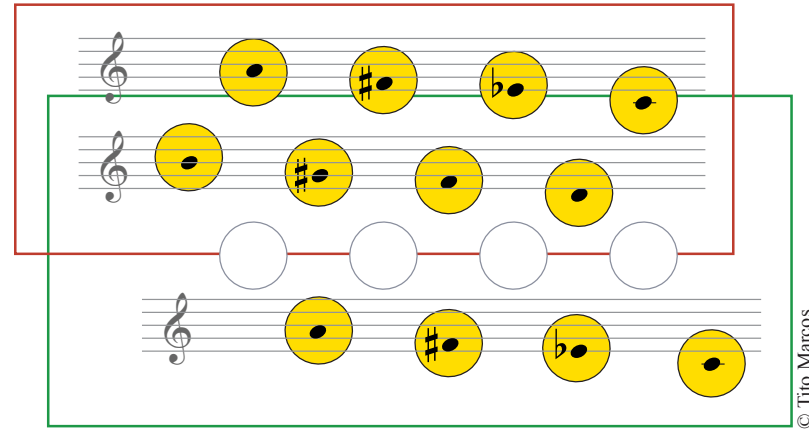
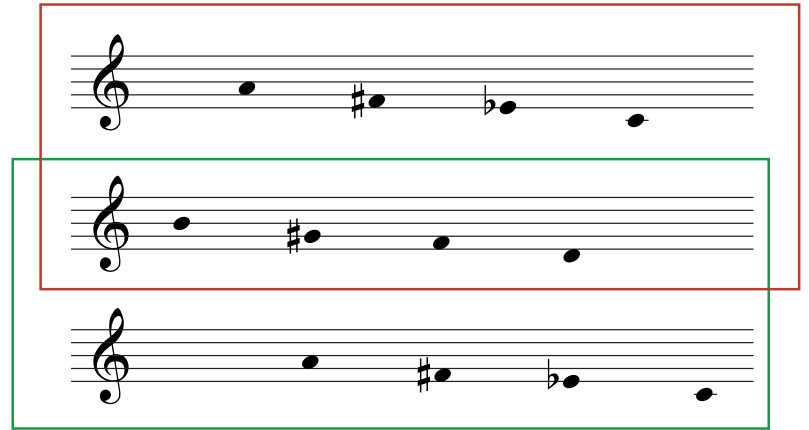
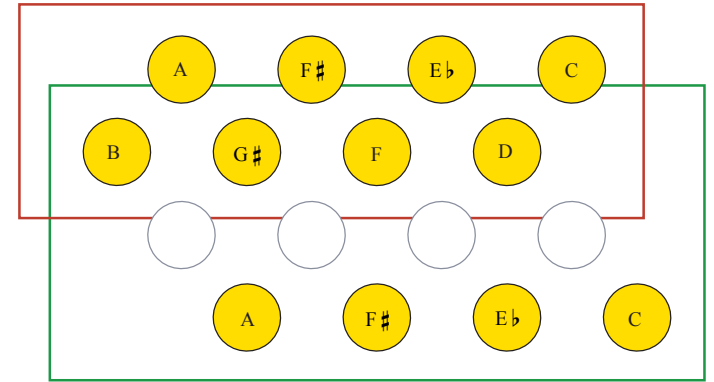

Esquemas motores (ejemplos)

Integración de esquemas

M III

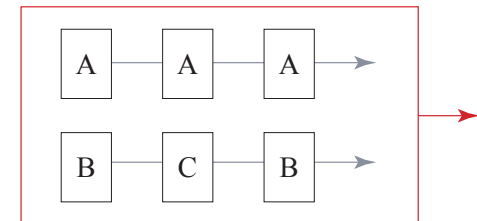
MODELO DE INTEGRACIÓN DE ESQUEMAS: ejemplo de improvisación

Esquema rítmico/armónico (tres elementos...):

Desarrollo rítmico/armónico:

Desarrollo melódico (movimientos correlativos, combinación de posiciones, agregación, etc.):

Otra textura sobre el mismo esquema motor (alternar con B...)

IMPROVISACIÓN: Modelo de integración de esquemas

Esquemas melódicos

A musical staff in treble clef showing a melodic series of notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5, G5. Above the staff is a circled horizontal line. Below the staff is a box containing a flat symbol (b) and the label 'A'. To the right, another box contains a sharp symbol (#) and the label 'B'. The text 'Serie A' is written at the end of the staff.

Esquemas armónicos

A musical staff in treble clef showing four chords. The first two are labeled 'A' and 'A'' (with a flat), and the last two are labeled 'B' and 'B'' (with a sharp). Each chord is represented by a vertical stack of notes.

Esquema rítmico/armónico

A musical staff in treble clef showing a rhythmic and harmonic pattern. It consists of two measures of music with a complex rhythmic structure. Below the staff is a circled horizontal line and a box containing the label 'A'.

Textura (integración de esquemas)

A musical staff in treble clef showing the integration of the previous schemas into a texture. It features a melodic line in the upper voice and a complex harmonic texture in the lower voice, combining elements from the previous schemas. A circled horizontal line is present above the staff, and a box with the label 'A' is below the staff.

Integración de esquemas: desarrollo melódico

Ejemplo de improvisación

Contorno melódico ascendente, pulsación regular, movimientos correlativos, estabilidad...

Inversión melódica, cambio de modo (B)...

3

Repetición (percepción) de la idea melódica ascendente/descendente (dos primeros sistemas), transporte melódico (modal) de A...

5

Variación del modo A (A'), alejamiento tonal...

7

Repetición (percepción estructural), alargamiento (insistencia tonal), variaciones de los contextos armónicos...

9

11

Reposo melódico, percepción de final estructural...

13

Reexposición melódica...

15

Aumento de la variabilidad melódica...

17

Reducción rítmica y del contorno melódico (ascendente/descendente), variabilidad melódica: rotura de la regularidad (estabilidad)...

19

Reposo melódico (tonal), mantenimiento rítmico...

21

Mayor variabilidad (inestabilidad) armónica...

Musical score for measures 23-24. The treble clef staff shows a melodic line with notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The bass clef staff features a complex harmonic accompaniment with multiple chords and arpeggios.

23

Variabilidad del contorno melódico, estabilidad rítmica...

Musical score for measures 25-26. The treble clef staff shows a melodic line with notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The bass clef staff features a complex harmonic accompaniment with multiple chords and arpeggios.

25

Prolongación para preparar (contrastar), a partir de la inercia sonora creada, el inicio de la repetición como "reexposición"...

Musical score for measures 27-28. The treble clef staff shows a melodic line with notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The bass clef staff features a complex harmonic accompaniment with multiple chords and arpeggios.

27

Musical score for measures 29-30. The treble clef staff shows a melodic line with notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The bass clef staff features a complex harmonic accompaniment with multiple chords and arpeggios.

29

Siempre al principio

Musical score for measure 31. The treble clef staff shows a melodic line with notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The bass clef staff features a complex harmonic accompaniment with multiple chords and arpeggios.

31

Tito Marcos Agosto 2001

Ejemplo A

Musical notation for Ejemplo A, consisting of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The music features eighth and sixteenth notes with various accidentals (sharps, flats, naturals). A circled cross symbol is located below the first few notes of the top staff.

Ejemplo B

T 0

Musical notation for Ejemplo B, T 0. It shows a piano accompaniment with two staves. A green box highlights a chord progression in the treble staff, with a green arrow pointing to the right. A circled cross symbol is located below the first few notes of the top staff.

T -1 (2ª menor)

Musical notation for Ejemplo B, T -1 (2ª menor). It shows a piano accompaniment with two staves. A red box highlights a chord progression in the treble staff, with a red arrow pointing to the right.

T -2 (2ª mayor)

Musical notation for Ejemplo B, T -2 (2ª mayor). It shows a piano accompaniment with two staves. An orange box highlights a chord progression in the treble staff, with an orange arrow pointing to the right.

T -3 (3ª menor)

Musical notation for Ejemplo B, T -3 (3ª menor). It shows a piano accompaniment with two staves. A green box highlights a chord progression in the treble staff, with a green arrow pointing to the right.

System 1: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 2/4 time. The right hand plays a complex melodic line with eighth and sixteenth notes. The left hand plays a simple bass line. A red bracket labeled 'A' is under the first four notes of the left hand. A red box highlights a four-note sequence in the right hand, with a red arrow pointing to the right.

System 2: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 2/4 time. The right hand continues the melodic line. The left hand has a green bracket labeled 'B' under the first four notes and a red bracket labeled 'A' under the last four notes. A green box highlights a four-note sequence in the right hand, with a green arrow pointing to the right.

System 3: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 2/4 time. The right hand has a more complex melodic line with some rests. The left hand has a red bracket labeled 'C' under the first four notes, a red bracket labeled 'A' under the last four notes, and a blue bracket labeled 'A'' under the last four notes. A blue box highlights a four-note sequence in the right hand, with a blue arrow pointing to the right.

Musical notation for system 1, measures 1-4. A red bracket labeled "A (T0)" spans the first two measures.

Musical notation for system 2, measures 5-8. Red flats are present on notes in the upper staff.

Musical notation for system 3, measures 9-12. Red flats are present on notes in the upper staff.

Musical notation for system 4, measures 13-16. Green and blue brackets labeled "B (T+3)" and "C (T+2)" are present.

Musical notation for system 5, measures 17-20. Red and blue brackets labeled "B" and "C" are present.

Musical notation for system 6, measures 21-24. An orange bracket labeled "D (T+6)" is present.

A

B

C

D

E

F

G

The image displays a musical score consisting of seven staves, labeled A through G. Each staff begins with a treble clef, except for staff E which uses a bass clef. Above staff A and B, there are circular symbols containing a horizontal line and a dot above it. The notation includes various notes, rests, and accidentals (sharps and flats). Some notes are beamed together, and there are horizontal lines under certain groups of notes. The score concludes with a right-pointing arrow on each staff.

System 1: Treble and bass staves. Treble staff has two red brackets labeled 'A' above it. Bass staff has two red brackets labeled 'A' below it. The music consists of eighth notes in both hands.

System 2: Treble and bass staves. Treble staff has two red brackets labeled 'A' above it. Bass staff has two green brackets labeled 'B' below it. The bass staff includes a flat symbol (b) under the second and sixth notes.

System 3: Treble and bass staves. Treble staff has two red brackets labeled 'A' above it. Bass staff has two green brackets labeled 'B' below it. The music consists of eighth notes in both hands.

ejemplos sonoros

- **Integración de esquemas** (pdf)
  - ejemplo 1 a
  - ejemplo 1 b
  - ejemplo 2 a
- **Ejemplos musicales** (pdf)
  - ejemplo pág. 1
  - ejemplo pág. 3
- **Modelo de ejercicios** (pdf)