

LECCION 1 - INTRODUCCION A LA IMPROVISACIÓN

¿Que es Improvisación?

En los términos más simples, la improvisación es tocar una frase musical melódica (o incluso armónica) que no se planificó ni memorizó de antemano, sino que se crea en el momento de manera "improvisada" o "extemporánea". Puede haber cierto tipo de preparación previa. Por ejemplo, el improvisador sabe los acordes que se tocarán y conoce escalas sobre las que puede improvisar durante esos acordes, pero no tiene la melodía planificada nota-por-nota; sino que en su mente solo tiene una idea general acerca del solo que debe tocar. La improvisación se encuentra en la cima de la Educación Musical. La improvisación requiere del desarrollo de muchas técnicas avanzadas al igual que un conocimiento profundo de teoría, apreciación musical y dominio del instrumento. Por eso llegar a la improvisación es una de las metas principales de muchos músicos.

Según los siguientes artículos publicados en el periódico Seattle Post y la revista Science News,
(http://seattlepi.nwsourc.com/national/354500_jazzbrain11.html
<http://www.sciencenews.org/articles/20080308/fob4.asp>),
la improvisación musical aumenta la actividad neurológica y las áreas de la creatividad en el cerebro. Cuando improvisamos, nuestro cerebro trabaja en "alta velocidad" y desarrolla habilidades que antes no existían. Lo curioso es que los estudios han mostrado que las áreas de actividad cerebral que se activan a la hora de improvisar música, son las mismas que trabajan cuando alguien da un discurso (un sermón, por ejemplo) extemporáneamente, es decir, no memorizado de antemano, sino principalmente "improvisado". Basándonos en estos resultados podemos concluir que la función cerebral a la hora de improvisar es similar a la de la oratoria improvisada y podemos sacar muchas conclusiones, analogías y paralelos entre la oratoria y la improvisación musical, lo cual haremos en lecciones futuras.

Los principios técnicos de improvisación ayudan no solamente a desarrollar aptitud al improvisar extemporáneamente, sino que también crean un fundamento sólido para crear solos programados. No todos los solos tienen que ser improvisados, sino que muchos se pueden analizar, desarrollar, pulir y preparar de antemano. Los principios técnicos de improvisación desarrollan también la habilidad para crear solos pre-programados.

La Improvisación en el Jazz

Tradicionalmente la gran mayoría de la improvisación musical ha surgido dentro del Jazz. La improvisación se encuentra en el corazón del Jazz. Una canción de Jazz Tradicional puede durar 10 minutos, de los cuales solo 2 minutos contienen la melodía original de la composición. En los otros 8 minutos, los solistas "improvisan" líneas melódicas y/o armónicas ya sea espontáneamente o con solos o frases pre-programados (preparados de antemano) o ambos. Aunque el Jazz es un estilo que se presta para desarrollar la improvisación, en estas lecciones hablaremos de como desarrollar la técnica de improvisación en general que se pueda aplicar a cualquier estilo, no solo el Jazz. Muchos de uds. quizás quieran desarrollar estas técnicas, no para tocar Jazz específicamente, sino para aprender a hacer solos o melodías que se apliquen a los estilos contemporáneos que estamos tocando en nuestras iglesias, grupos, etc., como por ejemplo Rock, PopRock, etc. Estas técnicas de desarrollo melódico (ya sean solos pre-programados o improvisados) se pueden aplicar a diversos estilos y situaciones.

Las Tres Escuelas de Improvisación:

Hablando a grandes rasgos, a la hora de improvisar, existen tres "escuelas", "filosofías" o "maneras de pensar". Los novatos se concentran en una sola de estas. Los expertos sabrán combinar las tres incluso dentro de un mismo solo para crear fluidez, variedad e interés. Las tres escuelas son: Parafraseo Melódico, Improvisación Basada en la Armonía, y Desarrollo Motivístico.

1) Parafraseo Melódico.

Esta es quizás una de las primeras técnicas que muchos aprendemos a usar. El parafraseo melódico es tomar una frase metódica que nos sepamos de memoria y hacer una variación sobre ese tema, creando una melodía similar. Por ejemplo, pensemos en el tema del Chavo del Ocho, que en realidad esta basado en un tema llamado "La Marcha Turca" de Beethoven. Tomamos la melodía principal y sacamos partes de aquí y de allá, cambiamos un par de notas y la transformamos en otra melodía, aunque similar. Esta técnica de parafraseo melódico se usa mucho para improvisar en el Jazz, sobretodo donde grandes jazzistas hacen variaciones de melodías o canciones anteriores: Dizzy Gillespie copiaba a Charlie Parker, Duke Ellington a Louis Armstrong, etc.

2) Improvisación Basada en la Armonía.

La segunda manera de improvisar es basándonos en la Armonía. Esta es otra técnica muy popular y la idea aquí es crear líneas melódicas basadas en los acordes que se estén tocando en el momento. Hay tres maneras crear

líneas melódicas con relación a los acordes:

a) Generalización Tonal. Esto quiere decir improvisar basados en la escala tonal central. Por ejemplo, si una canción esta en el tono de C, pues creamos líneas melódicas basadas en la escala Diatónica de C Mayor SOLAMENTE. Los acordes pueden cambiar, por ejemplo: C-Bb-F-G, pero no me importan mucho los cambios de los acordes en si, simplemente digo que la canción esta en C y toco la escala de C. Aunque hubo un acorde (Bb) que estaba fuera de la escala, "generalicé" toda la progresión como si toda estuviera en una sola escala. Por eso se llama "generalización" porque estoy considerando (generalizando) toda la progresión como si estuviera en una sola tonalidad, ya que solo me interesa la TONALIDAD CENTRAL. Instrumentistas de estilos como el PopRock usan mucho esta técnica.

b) Armonía Especifica. A diferencia de la generalización, aquí si me interesan los acordes específicos. Sobre cada acorde de la progresión, tocaré una escala específica. Por ejemplo, sobre el acorde de C, tocaré la escala Diatónica Mayor de C, sobre la de Bb, tocaré la mayor de Bb, etc. En lecciones futuras hablaremos mas específicamente de que escalas van con cuales acordes. Esta técnica se usa mucho en estilos como Rock, Fusion y sobre todo Jazz.

c) Armonía de Afuera o Arbitraria. Este método es lo contrario del anterior. En este método, toco escalas "arbitrariamente" es decir, toco una escala que no necesariamente se relacione con el acorde. Por ejemplo, sobre el acorde de C toco la escala Diatónica de C MENOR. O quizás la escala Diatónica Mayor de Eb, o cualquier otra que no este relacionada con el acorde específicamente. El efecto que esto crea es de disonancia y lo estoy haciendo con el propósito específico de crear Tensión y Variedad en el solo. Debido a su disonancia, esta técnica la encontramos principalmente en estilos como el Jazz/Fusion/LatinJazz.

Cuando basamos nuestro solo en la armonía, hay una pregunta muy importante a considerar: ¿Cuándo usamos Generalización? y ¿cuándo usamos Armonía Especifica? Una de las reglas que muchos compositores han usado por siglos es la siguiente: Cuando la armonía descansa, la melodía es activa; cuando la melodía descansa, la armonía es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de crear nuestros solos, analicemos la progresión de acordes primero. ¿Cambian los acordes muy frecuentemente? Es decir, ¿En cada compás hay 1 ó 2 acordes nuevos? Esto es indicación de una armonía muy activa; por consiguiente, si creamos solos melódicos activos, van a contrastar mucho con la armonía. Lo mejor es seguir esta regla y si hay muchos cambios frecuentes de acordes, entonces uso el método de generalización. Es decir,

considero la progresión entera como una tonalidad específica y solo toco una sola escala, la de la tonalidad, y pocas notas. Por el contrario, si la armonía es relativamente estática, es decir, los acordes cambian cada 2-4 compases, entonces puedo tocar una melodía mas activa, cambiando escalas frecuentemente con el método de Armonía Específica.

3) Desarrollo Motivístico.

La tercera técnica para desarrollar solos es el desarrollo motivístico, es decir crear líneas melódicas sin preocuparme mucho por pensar en escalas, sino mas bien tratando de crear "motivos" o pequeños grupos de 2-4 notas que tengan validez o estética. No me interesa mucho cambiar escalas entre acorde y acorde. Mi enfoque principal es usar ciertas técnicas para crear pequeñas frases melódicas o "motivos" de 2-4 notas, para después unirlos entre si y crear todo un solo. Después hablaremos mas del desarrollo motivístico.

En las lecciones siguientes hablaremos mas específicamente de como usar cada una de estas técnicas para crear diferentes solos que tengan validez estética.