

LECCION 2 - ANTES DE IMPROVISAR

La diferencia entre improvisar y tocar solos pre-programados

Como dijimos en la lección anterior, Improvisación es el arte de crear un solo extemporáneo, es decir, en el momento, sin haberlo planificado. Un solo pre-programado, al contrario, se planificó cuidadosamente de antemano. Puede ser escrito o memorizado nota por nota, pero a la hora de tocar, el músico se basará en lo escrito o memorizado. Sin embargo, el proceso de creación y análisis es el mismo en ambos tipos de solos. De hecho, es difícil para el oyente distinguir entre ambos, solo el que está tocando sabe si el solo fue planificado de antemano o improvisado. La única diferencia entre la improvisación y solos pre-programados, es que durante la improvisación espontánea, el proceso de creación es más rápido (casi instantáneo) y se basa en lo aprendido durante las horas de estudio, de práctica y de haber creado muchos solos pre-programados. En otras palabras, para poder improvisar extemporáneamente, hay que primero saber crear solos pre-programados. Con el tiempo y la mucha práctica, el cerebro podrá tomar las lecciones aprendidas durante la creación de solos pre-programados y aplicarlos al instante. Pero, nuevamente, esto viene con la práctica. El propósito de estas lecciones es comenzar con aprender a analizar estructuras y saber como crear solos pre-programados. La verdadera improvisación extemporánea vendrá después de haber aplicado estos conceptos muchas veces.

Técnicas para desarrollar la Improvisación

Para los de poca concentración e impacientes (como yo) que le gusten las cosas rápidas y resumidas, a continuación doy algunos consejos o puntos para crear solos en la Improvisación. En Lecciones futuras expandiremos cada uno de estos conceptos para entenderlos mejor.

- Creando sentimientos. Un Solo es una historia que el instrumentista quiere contar. Al igual que una historia, el solo debe impartir un sentimiento específico. Si el solo tiene un alto nivel técnico, pero sin sentimientos, entonces se perdió la razón principal del solo y de la música en general, la cual es evocar un sentimiento en el oyente. Antes de sentarte a improvisar haz una lista de sentimientos o adjetivos que quieras evocar durante el solo. Esto te dará perspectiva y te ayudara a tocar "con corazón" y menos técnicamente.
- Cuenta un cuento. Tocar un solo es como contar un cuento. Los cuentos tienen principio, desarrollo del tema, final y tienen transiciones en cada una de sus partes. Así tu solo debe tener estas partes también.
- Conoce la canción. Es casi imposible hacer Improvisación sobre un tema desconocido. Los Jazzeros improvisadores usualmente conocen a fondo la canción sobre la cual han de improvisar. Ellos conocen la melodía original (sobre la cual harán cambios a la hora de improvisar), y sobretodo conocen muy de cerca la progresión de acordes. Familiarizarnos con la canción ANTES de improvisar sobre ella es indispensable.
- Varía la melodía. Mucha improvisación se basa en la melodía de la canción ya establecida. La improv puede ser simplemente una variación de la melodía original de la canción.
- Usa notas del acorde. La manera mas fácil (y segura) de improvisar es tocar melódicamente las notas del acorde sobre el cual estemos improvisando. No quiere decir que tocaremos las notas del acorde solamente, pero las podemos usar como "lugares seguros" donde podemos pausarnos y descansar un momento. El tocar notas del acorde durante la Improvisación, trae un sentimiento de "seguridad" y "resolución" a la melodía improvisada. Después hablaremos más sobre esto.

- Usa arpeggios. Arpeggios son las notas del acorde tocadas una a la vez. Por ejemplo, podemos tocar el arpeggio de Gm7, tocando las notas: G-Bb-D-F-G una por una. Los arpeggios inyectan vida a los solos.
- Usa notas de "color". Las notas del acorde traen resolución, seguridad y tranquilidad, pero la improv requiere más variedad que eso. Si sólo tocamos notas del acorde, esto puede resultar en una melodía muy monótona. Para agregar variedad, usa notas de "color" es decir, notas que no están en el acorde. Después hablaremos más sobre esto.
- Conoce las escalas que van con cada acorde. La improvisación se basa en escalas. Cada acorde de la progresión tiene escalas que se relacionan con él y se oyen bien. Tocar escalas no-relacionadas con el acorde, resulta en disonancia. A veces, esto puede tener el efecto que queremos dar, pero en un solo bien balanceado debe haber tanto disonancia como "consonancia" (o sea balance, estabilidad, quietud, etc.). Conoce bien tus escalas y aprende que escalas se pueden tocar con cada acorde. Esto es importantísimo. Después hablaremos más sobre que escala van con cuales acordes.
- Usa notas de paso. A parte de usar notas de la escala, también podemos usar notas fuera de la escala como notas de "paso" para acercarnos a cierta nota. Después hablaremos más sobre esto.
- Evita notas que se deban evitar. Creo que fue Duke Ellington quien dijo "No existen las notas incorrectas, solo notas sin resolver". Esto quiere decir que en una canción, sin importar la tonalidad, cualquier nota se puede tocar para agregar variedad. Claro que las notas fuera de la tonalidad central se deben "resolver" apropiadamente. Hay una regla llamada "La regla del 1/2 Tono" que dice que cualquier nota disonante se encuentra a 1/2 tono de distancia de una nota que se oye bien. Si no te gusta la nota disonante, solo bájala o súbela 1/2 tono y "se resolverá" apropiadamente. Después hablaremos más sobre esto.

- Convierte errores en notas de paso. Al improvisar, sobretodo al comenzar, siempre cometeremos errores. Esto no se puede evitar. De vez en cuando tocaremos una nota muy fuera de la tonalidad que se oirá "disonante". Lo que podemos hacer, como mencione en el punto anterior, es "resolver" la nota. Una nota disonante pero bien resuelta agrega color y variedad a la improvisación. Después hablaremos más sobre esto.
- Usa notas de paso múltiples. En vez de usar solo 1 nota de paso antes de una nota importante, podemos usar varias notas de paso. Por ejemplo, si la idea original es tocar las notas: C-D-G-A
Con Notas de Paso Múltiples: C-D-E-F-F#-G-A. (Agregamos E-F-F# a la idea original). Después hablaremos más sobre esto.
- Cambia la dirección de la melodía. Una melodía que solo sube (asciende), por ejemplo, puede llegar a ser monótona con el tiempo. Las melodías más estéticas varían la dirección subiendo y bajando (ascienden y descienden) frecuentemente. Después hablaremos más sobre esto.
- Usa Encasillamientos. No sé si esta palabra esté bien usada en español. El término viene del inglés ("Enclosure") que traducido es encerramiento, encasillamiento, etc. La idea aquí es acercarnos a la nota principal desde arriba y abajo alternadamente. Por ejemplo, Digamos que la nota a la que queremos llegar es F. La idea es tocar notas abajo y arriba antes de la F. Por ejemplo: E-F#-F. En este ejemplo, nos acercamos a F desde abajo (E) y después desde arriba (F#) antes de "resolver" en F. Este método se llama así porque parece que estuviéramos "encasillando o encerrando" la nota F con notas abajo y arriba alternadamente:

Este método se llama así porque parece que estuviéramos "encasillando o encerrando" la nota F con notas abajo y arriba alternadamente. Después hablaremos más sobre esto.

- Usa repetición melódica. Esto quiere decir simplemente repetir una pequeña idea (o motivo) melódico, usualmente de un par de notas, ya sea inmediatamente o después en la canción.
- Cita otras melodías. Un solo puede contener fragmentos de otras melodías de otras canciones.
- Repite intervalos. La idea aquí es crear fragmentos melódicos basados en un intervalo específico. Es decir, por ejemplo tocar C-A (intervalo de 6a Mayor) y después tocar D-B, E-C#... todos estos son intervalos de 6a mayor:

- Mantén la melodía, varía el ritmo. Podemos repetir una frase melódica por segunda vez, pero cambiando el valor de las notas. Por ejemplo: C-D-E-F-G (todas en "negras") y después tocar C-D-E-F-G pero en corcheas:

- Mantén el ritmo, varía la melodía manteniendo la relación de las notas entre si. Podemos repetir una frase melódica por segunda vez, pero tocando las notas en un intervalo más alto o más bajo. Por ejemplo: C-D-E (todas en "negras") y después tocar E-F-G (todas en negras). La idea aquí fue tocar la misma idea rítmica (todas negras), la misma idea melódica, es decir 3 notas contiguas de la escala, pero mas arriba (en este caso "desplazamos" la melodía una 3a arriba):

En las siguientes lecciones hablaremos más detalladamente acerca de estas ideas y algunas otras más.

Fundamentos Técnicos para desarrollar la Improvisación.

Para poder hacer improvisación, es necesario un mínimo conocimiento teórico y técnico en tu instrumento. A continuación te doy una lista de puntos que debes conocer o saber para antes de poder hacer improvisación.

- **Discografía Musical.** Es imposible hablar inteligentemente de algo de lo cual se desconoce. Más aun, es imposible estudiar improvisación sin conocer improvisadores y analizar sus solos. La transcripción y el análisis es sumamente importante para la improvisación. A través de ellos es como vamos a adquirir la mayoría de las ideas a la hora de improvisar. Por eso, tengamos a la mano discos y canciones de improvisadores en los estilos en los que nos interese improvisar. Mucha de la improvisación se encuentra principalmente en estilos como Jazz, Fusión, Rock y Blues, aunque en la mayoría de estilos musicales hay solos de instrumentos de una forma u otra.
- **Aprende solfeo.** Solfeo es poder leer y cantar una melodía escrita. Aunque no seas cantante, el saber cantar notas correctamente es importantísimo para grabar las notas en la mente y reconocerlas cuando las oímos. Por ejemplo, cuando oyes un solo debes poder cantar el solo correctamente y saber que notas son. El solfeo abre un mundo de posibilidades musicales en tu instrumento.

- Conoce los Idiomismos. Idiomismos son características que definen un estilo musical. Algunas de estas características son, por ejemplo, acordes, armonías, frases rítmicas, instrumentación, y muchas otras características más. Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar una canción de Rock de una Cumbia? La respuesta es, porque cada una tiene "idiomismos" propios de su estilo. A la hora de improvisar, debemos conocer (y saber usar) idiomismos (o ideas) melódicos, armónicos y rítmicos previamente establecidos para que el estilo sea más convincente. Por ejemplo, si usamos una escala disminuida en una canción de Cumbia, se oirá muy disonante y fuera de contexto. Sin embargo, una escala disminuida en un solo de Jazz podría ser apropiada.
- Adquiere Dominio de tu Instrumento. Parece obvio, pero es indispensable tener un control técnico avanzado de tu instrumento. Como mínimo, debes conocer y poder tocar todas las notas posibles en tu instrumento, desde la más baja a la más alta. Por ejemplo, si solo puedes tocar las escalas de C, F, Bb y Eb en tu instrumento, pero no sabes las demás, no estás listo para la improvisación. También debes tener un control y conocimiento técnico de hacer articulaciones en tu instrumento. Por ejemplo, en el Sax, tienes que saber tocar apoyaturas, tocar con y sin lengua, saber hacer vibrato, etc. Los guitarristas, por ejemplo, tienen que poder hacer bends (tirar una o más cuerdas hacia arriba con el fin de cambiar su afinación), pull-offs (ligaduras descendentes), hammer-ons (ligaduras ascendentes), vibrato, etc... La dinámica, o sea poder tocar a diferentes niveles de volumen (desde ppp hasta fff) es importantísima también. Si no puedes variar el nivel de volumen, trabaja en eso, ya que esto, junto con articulaciones son indispensables al crear solos. Recuerda que la palabra "indispensable" quiere decir "que no tiene perdón". así que tocar un solo sin conocimiento, sin articulaciones y sin dinámica es "imperdonable" jejeje.

- Aprende Teoría. Otra cosa que parece obvia, pero indispensable. No podemos tocar puntos teóricos avanzados en improvisación, sin conocer lo básico teóricamente hablando. Debes tener un conocimiento básico de escalas, acordes, algo de lectura musical, etc. Te recomiendo que leas las lecciones en el FORO DE TEORIA MUSICAL desde el principio y te familiarices con el material. Los conceptos de improv son avanzados teóricamente y asumen que ya conoces lo básico.
- Conoce la Armonía. Esto se puede incluir en el punto anterior, pero debes conocer formación armónica de acordes y debes saber que notas componen cierto acorde. Por ejemplo ¿sabes las notas de un acorde Ebm7b5 o de un Bbm7b9?
- Aprende Arpeggios. Los arpeggios salen de los acordes. Debes conocer las notas de cada acorde para poder tocar su arpeggio. Debes poder tocar arpeggios (fluidamente) de todos los acordes en la progresión.
- Conoce las Escalas. Para tocar improv, es necesario el conocimiento de escalas. Cada escala tiene acordes correspondientes. también cada acorde se basa en cierta escala. Debes conocer las diferentes escalas que puedes usar a la hora de improvisar. Como mínimo, debes conocer y saber formar en las 12 tonalidades las siguientes escalas:
 - Blues - 1-b3-4-b5-5-b7
 - Diatónica Mayor - 1-2-3-4-5-6-7
 - Diatónica menor - 1-2-b3-4-5-b6-b7
 - Armónica Menor - 1-2-b3-4-5-b6-7
 - Melódica Menor - 1-2-b3-4-5-6-7
 - Modos Griegos - (después hablaremos de estos)
 - Disminuida (T-S y S-T)
 - Tono-Entero
 - Alterada

Si no sabes como formar estas escalas, te recomiendo el programa en-línea Busca-Acordes:

<http://www.geocities.com/williamgonzalez01/BuscaAcordes.html>

Aquí podrás encontrar estas escalas y sus notas. Practícalas en tu instrumento en todas las 12 tonalidades.

- Observa las Cadencias. Hablando teóricamente, una cadencia es la resolución melódica y armónica de una frase musical. Es decir, tocar algo que de un sentimiento de resolución. Por ejemplo, considera esta progresión de acordes: Dm7-G7-G7-G7. Si termináramos la canción es G7, se oiría incompleta, ya que haría falta una resolución o cadencia. En cambio: Dm7-G7-G7-G7-C se oye mucho mejor ya que hubo una "resolución" cadencial, o sea que terminamos en C, la tonalidad de la canción. Para improvisar debes tener un conocimiento básico de progresiones y cadencias y como se "resuelven". En lecciones futuras hablaremos un poco mas acerca de cadencias y como se usan en la improv.

- Adquiere Herramientas. A parte de conocimiento técnico, vas a necesitar también algunas herramientas que te ayuden a la hora de improvisar. Lo más importante es tener algo de acompañamiento armónico. Es decir cuando estés creando solos, vas a necesitar otros instrumentos que te den la armonía sobre la cual vas a improvisar. Si tocas el piano, por ejemplo, la mano izquierda puede hacer acordes y la derecha el solo. Pero si tocas otro instrumento va a ser difícil acompañarte a ti mismo. Es esencial tener acompañamiento a la hora de estudiar improvisación. Algunas ideas de como conseguir acompañamiento:
 - Software de acompañamiento. Hay algunos programas excelentes como Band-In-A-Box (<http://www.pgmusic.com>) y JammerPro (<http://www.soundtrek.com/content/index.php>) que no solo te ayudan a crear instrumentaciones con varios instrumentos, sino que tienen bancos de "estilos" específicos, donde lo único que tienes que hacer es escribir la progresión de acordes y el programa la toca con estilo e instrumentación específicos. Claro que estos programas no son gratis, pero si los puedes adquirir podrían ser una ayuda valiosa.
 - Secuencias (loops) Preprogramadas. Hay otros programas

como Fruity-Loops con los que tu mismo puedes hacer secuencias de la progresión a tocar.

- Algunos Teclados baratos como los Casio y Yamaha tienen ritmos y acompañamientos en estilos específicos que puedes usar para improvisar.
- Consíguate un amigo o grupo que toque mientras tu practicas. Claro que no todos tus amigos tendrán la paciencia necesaria para tocar mientras tú aprendes.
- Con una Grabadora de Cassette (o mp3) haz una grabación con un piano o guitarra de la progresión que quieras estudiar. Claro que si no tocas alguno de estos instrumentos, pídele a un amigo que te los grabe.
- En el internet hay muchísimos lugares donde puedes conseguir Archivos MIDI. Los midis pueden ser tocados por tu compu o browser fácilmente. Busca midis de canciones conocidas y úsalas para acompañarte. también puedes hacer una búsqueda en Google de algo como "midi practice tracks" y encontraras muchos lugares con canciones de acompañamiento.

Para algunos de los ejemplos que daré durante estas lecciones, voy a incluir algunos (aunque no muchos) archivos mp3 de acompañamiento para que te ayuden. Pero también, trata de conseguir otros ejemplos de acompañamientos por tu cuenta.

Bueno, estos fueron solo algunos de los fundamentos técnicos y teóricos que necesitarás al aprender improvisación. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. En lecciones futuras hablaremos más específicamente de la estructura de un solo, sus partes y como crear líneas melódicas estéticas e interesantes.