

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: Improvisación Musical					
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Interpretación			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico		Teoría:	Práctica:	3	16
		1	2		
Modalidad: Taller			Duración del programa: Semestral		

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción del seminario: Taller colectivo dirigido a los alumnos de Interpretación
Objetivo general: En este seminario se abordará el estudio y análisis de diversos contextos y paradigmas históricos directamente relacionados con la improvisación musical.
Objetivos específicos: Desarrollar en el intérprete la sensibilidad y capacidad para generar materiales musicales de su propia invención.
Consideraciones metodológicas: Se partirá de tradiciones estéticas específicas, tanto como de reglas de improvisación que los alumnos mismos aprenderán a definir, tanto en lo individual como en grupo. Se realizarán frecuentes sesiones de grabación que serán estudiadas y analizadas por el profesor y los alumnos. Profesores invitados especializados en tradiciones musicales como el jazz, la música hindú, la música persa etc. complementarán las actividades de este seminario. Para su evaluación, los alumnos demostrarán sus conocimientos sobre diversas prácticas de improvisación y desarrollarán proyectos específicos de grabación (improvisación previa) e improvisación en vivo, tanto en grupo como individualmente.

Índice temático			
Unidad	Temas opcionales, a determinar casuísticamente y por módulos por el coordinador del seminario	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Improvisación: Revisión histórica de tradiciones musicales seleccionadas	4	12
2	Teoría y práctica de la improvisación en la música actual	4	12
3	La improvisación como síntesis de creación e interpretación musical	4	12
Total de horas:		12	36
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Improvisación: Revisión histórica de tradiciones musicales seleccionadas <ul style="list-style-type: none"> • La improvisación en la música de las culturas de Oriente • La improvisación en diferentes periodos de la música europea • La improvisación en el jazz
2	Teoría y práctica de la improvisación en la música actual <ul style="list-style-type: none"> • La improvisación como forma de creación artística

	<ul style="list-style-type: none"> • Métodos y técnicas de improvisación • Creación de técnicas y metodologías para la improvisación musical: Invención y diversidad en la determinación de reglas y lineamientos • Gestación y generación de microestructuras musicales • Modelos de desarrollo y variación • La memoria musical en la improvisación
3	<p>La improvisación como síntesis de creación e interpretación musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prácticas de improvisación instrumental y vocal • Análisis y estudio de resultados • Análisis y determinación de contextos relacionados con la utilización de la improvisación en la composición e interpretación musical: Escritura, desciframiento, análisis de alternativas y diversidad de resultados

Bibliografía básica:

Baker, David, *Techniques of Improvisation* [1931 J. Chicago, Maher Publications, vol. 1: "A Method for Developing Improvisational Technique (based on the Lydian chromatic concept by George Russel)"; vol. 2: "The IIV*b7*s progression"; vol. 3: "Turnbacks"; vol. 4, "Cycles", 1971.

Baker, David, *Contemporary Patterns* (1931), Nueva York: C. Colin, c1979.

Baker, David, "A Method for Developing Improvisational Technique: (Based on the Lydian Chromatic Concept): for all Students and Performers of Music in any Idiom", *Today's Music National Educational Services*, Libertyville, Illinois, 1968.

Dean, R. T., *Creative Improvisation: Jazz, Contemporary Music, and beyond: How to Develop Techniques of Improvisation for any Musical Context*, con la colaboración de Ashley C. Brown. Londres-Filadelfia: Milton Keynes-Open University Press, 1989.

Dupré, Marcel, *Cours complet d'improvisation a l'orgue = Complete course in Organ Improvisation*, 2 vols.: vol. 1: "Exercices préparatoires a l'improvisation libre"; vol. 2: "Traité d'improvisation a l'orgue" (1886-1971), París: A. Leduc, c1974.

Grétry, André Ernest Modeste, *Méthode simple pour apprendre a préluder* (1741-1813), Nueva York: Broude Bros., 1968.

Hancock, Gerre, *Improvising: How to Master the Art*, Nueva York: Oxford University Press, 1994.

Krapf, Gerhard, *Bach, Improvised Ornamentation and Keyboard Cadenzas. An Approach to Creative Performance*, Sacred Music Press, c1983.

Mather, Betty Bang, *The Art of Preluding, 1700-1830: for Flutists, Oboists, Clarinetists and other performers* / David Lasocki, Nueva York: McGinnis & Marx Music Publishers, c1984.

Pelz-Sberman, Michael, *A Framework for the Analysis of Performer Interactions in Western Improvised Contemporary Art Music*, Tesis (Ph. D. en Música), San Diego: University of California, 1998.

Bibliografía complementaria:

Berger, Dorita S., *Toward the Zen of Performance: Music Improvisation Therapy for the Development of Self-Confidence in the Performer*, San Louis, Missouri: MMB Music, c1999.

Martín, Henry, *Charlie Parker and Thematic Improvisation*, Newark-Rutgers-Lanham Institute of Jazz Studies, The State University of New Jersey-Scarecrow Press, c1996.

Neumann, Frederick, *Ornamentation and Improvisation in Mozart*, Nueva Jersey, Princeton University Press, c1986.

Owens, Thomas, *Charlie Parker, Techniques of Improvisation*, 2 vals., Tesis, Los Angeles; University of California, 1974.

Rothenberg, David, *Sudden Music: Improvisation, Sound, Nature*, Atenas: University of Georgia Press, c2002.

Stewart, Dave, *Inside the Music*, Berkeley-San Francisco, CA, Miller Freeman Books, c 1999.

Thomas de Sancta María, fray, *Libro llamado arte de tañer fantasía* (siglo XVI), introd. de Denis Stevens, Famborough: Hants Gregg International Publishers, 1972.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (x)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación (x)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio (x)</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito ()</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula ()</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia (x)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: (x)</p>
<p>Línea de investigación: Improvisación. Prácticas de interpretación étnica. Jazz.</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente tendrá amplia experiencia como improvisador y poseerá conocimientos de la historia y técnica de prácticas interpretativas que trascienden el ámbito de la música de concierto occidental.</p>	