
Universidad de Costa Rica
Escuela de Artes Musicales
Programa de Educación Continua en Artes Música Abierta
Sección de Guitarra
Plan de estudio de Guitarra Eléctrica y Jazz

Elaborado por:

Roberto Antillón Freer

Introducción

La Escuela de Artes Musicales, como parte de sus actividades de Acción Social y proyección a la comunidad, ofrece, por medio del Programa Moldeando Talentos, la oportunidad para que niños, jóvenes y adultos reciban instrucción de excelencia en la ejecución instrumental de su agrado o en otras áreas que enriquezcan su formación musical.

Objetivo General

Brindar tanto a jóvenes como adultos la posibilidad de adquirir destrezas necesarias para la ejecución del género de jazz en la guitarra desde un nivel elemental a uno intermedio.

Características

- Duración: una hora semanal durante 10 semanas, únicamente se imparte el día sábado.
- Niveles: el curso consta de ocho niveles.
- Recitales: el estudiante participará en un recital público en el II y IV periodo.

Metodología

El estudiante recibirá una lección semanal de una hora, mediante el sistema grupal (4 ó 5 estudiantes). Los folletos son proporcionados por el programa.

Requisitos y Elementos de Operación

- Edad: 12 años en adelante.
- Guitarra y amplificador propio.

Evaluación

Los alumnos serán evaluados cada vez que terminen el material de trabajo correspondiente a cada nivel. En los niveles impares (1,3,5,7 y 9) serán evaluados solamente por el profesor y en los niveles pares (2,4,6,8 y10) se contará con un profesor invitado para escuchar al alumno.

Programa

Nivel 1

Objetivos:

1. Conocer historia y desarrollo de la guitarra eléctrica.
2. Conocer el general de blues y los recursos y técnicas particulares del estilo y relación con otros estilos musicales.
3. Ejecutar escalas y acordes básicos de uso en el blues, rock y jazz.
4. Analizar las piezas a ejecutar dentro de la perspectiva de la improvisación por campo tonal.

Contenidos:

- Estudio de las técnicas aplicadas a la guitarra acústica amplificada y eléctrica en el combo moderno.
- Ritmos de mayor uso en la música jazz y popular comercial: Swing, Blues, Bossa Nova, Samba, Cha, Rock, Fusión, Pop.
- Escalas pentatónicas, diatónicas, de blues.

- Concepto de campo tonal, progresiones, funciones de acordes y las notas de la escala. Concepto de escala modal armonizada.
- Acordes con séptima, extensiones de 9na, 11ava y 13ava en posición fundamental. Dominantes alteradas.
- Modulaciones y análisis tonal.

Nivel 2

Objetivos:

1. Ampliar el concepto y técnica de improvisación por acorde.
2. Estudiar el concepto de improvisación modal, basada en las escalas diatónicas mayor y menor.
3. Conocer las inversiones de acordes de triada y de triada con diferentes séptimas.
4. Aplicar distintos recursos de acompañamiento e improvisación tales como sweep picking, escalas pentatónicas, arpeggios sustitución armónica, función de los acordes, voice leading y chord scale.

Contenidos:

- Inversiones de triada (mayores, menores, disminuidas y aumentadas).
- Ejecución de las mismas en grupos de 2 y 3 cuerdas. Sweep picking.
- Acordes con séptima. Construcción de los doce campos tonales.
- Formas básicas para acordes M7, 7, m7 y m7(b5) y disminuidos 7, en posición fundamental.
- 7 escalas modales a partir de la escala diatónica mayor.
- Ritmo de Charleston. Forma AABA de 32 compases. Análisis tonal de la pieza.
- Tensiones, notas de paso y nota característica de cada escala modal, así como de sus correspondientes acordes diatónicos.
- Análisis tonal e improvisación por campo tonal.
- Reglas comunes de sustitución armónica y funciones de los acordes.

- Concepto de voice leading.
- Ritmo de Bossa Nova y Samba.
- Análisis tonal por niveles: de sencillo a complejo.
- Arpeggios de séptima, cinco posiciones para cada tipo de acorde.
- Ejecución melódica de los tres grupos de acordes: mayores, menores y dominantes.
- Aplicación progresiva de los arpeggios en la improvisación.
- Inversión de acordes de séptima.
- Set de acordes por grupos de cuerdas consecutivas Drop 2: 48 posiciones.
- Combinación de estos acordes con escalas diatónicas.
- Uso de las escalas pentatónicas por sustitución de arpeggios según sus tensiones o alteraciones.
- Secuencias interválicas y triádicas.
- Conceptos de forma: motivos rítmicos, swing. Motivos melódicos: contornos, variación de motivos, desarrollo de ideas.

Nivel 3

Objetivos:

1. Improvisar por arpeggio y cromatismo aplicándolo en el género de bebop.
2. Aplicar distintos recursos de acompañamiento e improvisación tales como: acordes cuartales, escala menor armónica, escalas simétricas, acordes de Big Band y escala de blues menor.
3. Aplicar el concepto de Chord-Melody.

Contenidos:

- Cromatismos. Notas de aproximación en el estilo Be-bop.
- Diagramas de notas de aproximación para guitarra.
- Concepto de tensión y relajación.
- Spelling out the chord, o target note.

- Incorporación de las tensiones en el rango de una octava: clusters.
- Bebop Blues. Improvisación por acorde.
- Acordes cuartales.
- Uso de estos acordes en la improvisación modal: “Cool Style”.
- Uso combinado de acordes cuartales y en terceras.
- Odd times. Armonización e improvisación de segmentos largos de pocos acordes. Escala menor armónica.
- Acordes y modos de la escala menor armónica.
- Uso de esta escala en el campo tonal menor.
- Dominante alterada, posiciones típicas.
- Escalas simétricas: cromática, disminuida, aumentada.
- Uso de estas escalas en acordes dominantes alterados.
- Desglose en triadas de un acorde con tensiones.
- Acordes de séptima en triadas. “above the fifth, below the root”.
- Ajuste de la escala de blues menor al acorde dominante (blues menor #3).
- Acordes de big band.
- Charlie Parker blues. Improvisación por acorde combinando arpeggios y escalas simétricas.

Nivel 4

Objetivos:

1. Utilizar la escala menor melódica en Jazz (Jazz Minor Scale).
2. Ampliar el concepto de Chord Scale.
3. Ampliar el set de acordes en inversión a través de los acordes: Drop 2, Drop 3, triadas por grupos de cuerdas y cuartales.

Contenidos:

- Sustitución de acordes con tensiones de 9°, 11° y 13°, por acordes de 7° mayor o menor alternados.
- Escala menor melódica en su forma ascendente.
- Campo tonal de esta escala.
- Modos de la escala menor melódica.
- Campo tonal menor con las tres escalas menores combinadas: natural, armónica y melódica.
- Uso de estas escalas sobre distintos tipos de acorde.
- Piezas con muchas modulaciones. Improvisación combinando campos tonales, arpeggios y escalas simétricas en acordes alterados.
- Chord Scale.
- Uso particular de este concepto sobre los acordes. Utilizando las escalas aprendidas: pentatónicas, diatónicas mayor y menor, menor armónica y melódica, de tonos enteros, disminuida y aumentada.
- Definición de dominante natural y dominante alterada y cuando utilizar una u otra.
- Uso simplificado de las escalas Mayor Diatónica y Menor Melódica según el tipo de dominante.
- Forma Rhythm Changes.
- Acordes drop 3. Set de 32 posiciones.
- Combinación de todos los acordes aprendidos: Posiciones básicas, drop 2, drop 3, cuartales y séptimas en triada.

Nivel 5

Objetivos:

1. Desarrollar la técnica de bajo caminante y guitarra jazz solista.
2. Ampliar los sets de escala pentatónica basadas en la escala menor melódica.

Contenidos:

- Bajo caminante.
- Bajo caminante con notas de aproximación.
- Inclusión de acordes Drop 3.
- Relación de diferentes tipos de acorde bajo la perspectiva de la escala menor melódica.
- Pentatónica b5.
- Pentatónica b3.
- Posibilidades de improvisación sobre la estructura de Giant Steps.

Nivel 6

Objetivos:

1. Conocer el concepto y uso del lick o frase estandarizada.
2. Aplicar movimientos melódicos estandarizados de acuerdo al acorde y la tradición jazzística.
3. Conocer el concepto de sustitución y de Upper Structure.

Contenidos:

- 5 licks (Activities) de Pat Martino.
- Combinación de triadas: “triad pairs” a partir de la escala diatónica mayor y menor melódica.
- Sustitución Cadencial usando el concepto de Back Cycling.
- Wes Montgomery blues. Aplicación de distintas sustituciones.
- Algunas técnicas de improvisación:
  - a. Utilización de la triada disminuida en el 3°, 5° y 7° grado de un acorde dominante.
  - b. Sustitución de un acorde dominante por uno mayor un tono abajo.
  - c. Líneas ascendentes y descendentes a partir de los grados de un acorde.
  - d. Triadas mayores a intervalos de tercera menor en un acorde dominante.

Nivel 7

Objetivos:

1. Ampliar el concepto de sustitución.
2. Estudiar la armonía de Charlie Parker en terceras menores.
3. Estudiar la armonía de John Coltrane en terceras mayores.

Contenidos:

- Escala mayor armónica, campo tonal y modos.
- Armonía disminuida de Charlie Parker (terceras menores).
- Variación del Charlie Parker blues.
- Armonía aumentada de John Coltrane (terceras mayores).

Nivel 8

Objetivos:

1. Demostrará disciplina de trabajo individual y de conjuntos.
2. Ejecutará obras de repertorio americano, del siglo veinte de nivel básico, en el contexto del Jazz.
3. Analizará las piezas a ejecutar dentro de la perspectiva de la improvisación por campo tonal.
4. Aprenderá a desenvolverse tanto como músico solista en el contexto del grupo, como a ejecutar el instrumento en la función de músico acompañante, dentro de la sección rítmica del grupo popular.
5. Aplicar distintos recursos de acompañamiento e improvisación tales como: approaching chords, “cloes position”, armonización de solos, “upper structure” y cadencia de John Coltrane.
6. Ampliar el concepto de Upper Structure.
7. Sustitución Cadencial e improvisación moderna.

8. Repaso de todos los conceptos aprendidos.

Contenidos:

- Approaching chords: dominantes, diatónicos, cromáticos, disminuidos, y disminuidos con 7 May.
- Acordes en “close position” y drop 2, 3 y 4.
- Armonización de solos.
- Modulación en terceras mayores y relación con conceptos de Coltrane.
- Upper Structure: Uso del acorde M7 +5 para proveer las tensiones y alteraciones más importantes de los acordes mayores, menores y dominantes.
- Cadencia de John Coltrane (Countdown): / II-7 bIII7 / bVIM7 VII7 / IIIM7 V7 / IM7 /.
- Sustitución de la cadencia perfecta por la Countdown.