

LECCION No. 5

A. PRINCIPIOS DE LA IMPROVIZACION.

1. Notas acordales.

Las notas de cualquier acorde pueden ser utilizadas en cualquier orden, frecuencia, o patrón rítmico contra el acorde.

2. Notas de “acercamiento cromático”.

Cualquier nota que cromáticamente realice un acercamiento (mov. Conjunto) hacia una nota acordal puede ser utilizada en la improvisación. Las notas de acercamiento SIEMPRE son de corta duración (negra o menos). Generalmente son notas de paso. Las notas de acercamiento cromático se codifican como “C”.

Según podemos observar en este ejemplo, las notas de acercamiento cromático pertenecen también a la clasificación de “notas no acordales” (N). Pero cuando realizan un acercamiento hacia su nota acordal adyacente mediante un salto de $\frac{1}{2}$ tono, entonces su clasificación es “C”.

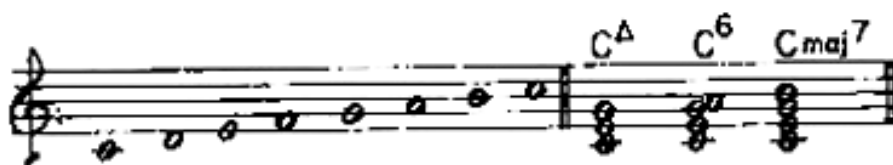
3. Notas de acercamiento perteneciente a la escala correspondiente del acorde. Estas notas serán codificadas como “E” y también deben ser de corta duración.

Estas notas también pertenecen a la clasificación de notas “no acordales”, pero cuando realizan un acercamiento hacia una nota acordal se clasifican como “E”.

Un pre-requisito para la comprensión de estas técnicas es el conocimiento de las escalas acordales que surgen de cada estructura acordal.

a) Escala acordal de los X, X⁶, y X maj⁷.

En el caso de estos acordes mayores ninguna alteración accidental es necesaria. Por lo tanto la escala acordal que rige para estas estructuras acordales es la “Escala Mayor Natural”.

Las notas que pertenecen a esta escala y que son notas no-acordales pueden ser utilizadas en la improvisación se realizan un acercamiento hacia su nota acordal adyacente. En el siguiente ejemplo podemos apreciar que cada nota no-acordal perteneciente a la escala del acorde se mueve directamente hacia la nota acordal más cercana (por movimiento conjunto) ya sea hacia arriba o hacia abajo.

b) Escala acordal de los X_m , X_m^6 y $X_m(+7)$.

Como en estos acordes el 3er es alterado, esta misma alteración debe estar presente en su escala acordal.

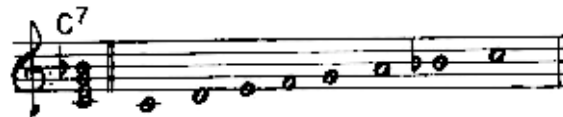
Escala menor melódica

En el siguiente ejemplo podemos apreciar cómo las notas no-acordales que pertenecen a la escala acordal se mueven hacia una nota acordal adyacente, es decir, por movimiento conjunto.

c) Escala acordal de los X^7 (7ma de dominante).

Aquí, el 7mo grado es alterado tanto en el acorde como en su escala acordal correspondiente.

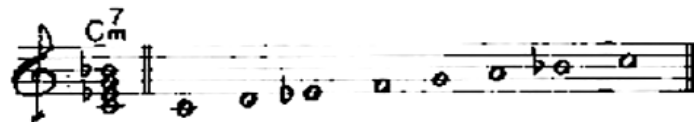
Escala Mixolidia.

En el siguiente ejemplo las notas no-acordales de los X^7 pertenecientes a la escala acordal realizan un acercamiento hacia su nota acordal adyacente.

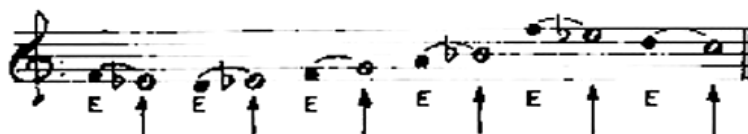
d) Escala acordal de los X_m^7

En estos acordes el 3er y el 7mo grado son alterados. Estas mismas alteraciones deben estar presentes en su escala acordal correspondiente.

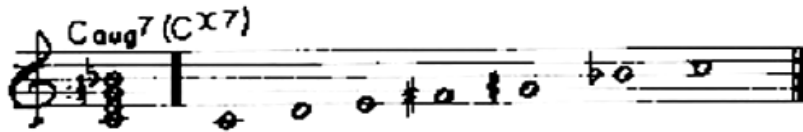
Escala Dórica

En el siguiente ejemplo las notas no-acordales de los X_m^7 que pertenecen a la escala acordal realizan un acercamiento hacia su nota acordal adyacente.

e) Escala acordal de los X aug⁷ (Xx⁷)

Aquí el procedimiento para establecer la escala acordal correspondiente a estos acordes es ligeramente diferente. En lugar de establecer una escala conteniendo las alteraciones de esos acordes, construiremos “una escala por tonos enteros”, es decir, la escala hexatonal.

Escala por tonos.

Este acorde también puede cifrarse como C⁷ (+⁵)

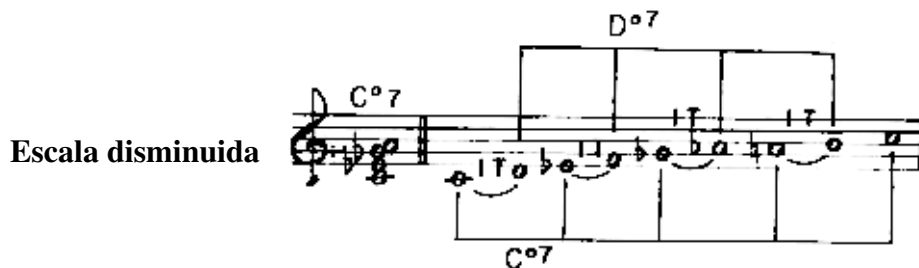
NOTA: Esta escala, necesariamente, posee solamente seis notas más la 8va añadida en lugar de la usual 7ma (sensible).

En el siguiente ejemplo las notas no-acordales perteneciente a la escala acordal realizan un acercamiento hacia las notas acordales adyacentes.

f) Escala acordal de los X^{o7}.

Este es otro caso especial donde no existe ninguna relación con la escala mayor básica. La escala acordal surge del mismo acorde más otro acorde disminuido intercalado a un tono del primer acorde.

Escala disminuida

Como puede apreciarse, esta escala contiene 8 notas más la 8va añadida. El siguiente ejemplo muestra las notas de acercamiento de la escala acordal.

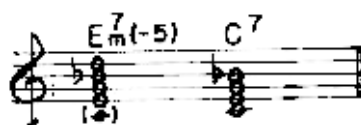

Casos especiales.

Cuando se improvisa sobre los acordes Xm⁷ (-⁵), es decir, el acorde semi-disminuido, se utiliza la escala acordal de los X⁷, es decir, la escala Mixolidia, que se halla a una 3ra mayor baja.

Por ejemplo, para Em⁷ (-⁵) utilizamos la escala acordal de C⁷.

Aprecie la similitud entre ambos acordes.

Con Em⁷ (-5) utilizaremos la escala acordal de C⁷.

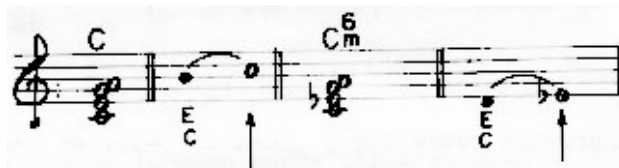
Con Fm⁷ (-5) utilizaremos la escala acordal de Db⁷.

Los acordes Xm⁷ (-5) poseen un cifrado abreviado... X^{o7}.

RESUMIENDO:

- 1- Las notas consideradas como “notas de acercamiento” son:
 - a) Las notas pertenecientes a la escala acordal (E).
 - b) Las notas que realizan un acercamiento cromático (C).
- 2- Para que una nota sea clasificada como “nota de acercamiento” debe llenar los siguientes requisitos:
 - a) Ser de corta duración.
 - b) Resolver en una nota acordal adyacente.
- 3- Si no llenan estos requisitos deben ser consideradas notas “no-acordales”(N).

Existen algunas notas de la escala que admiten dos clasificaciones, como E y como C. Por ejemplo:

El arreglista está en libertad de seleccionar cuál de esas dos clasificaciones se adapta mejor para sus propósitos instrumentales. Siempre habrá una que es más efectiva que la otra.

Nota: A pesar de que todos los procedimientos anteriores producirán excelentes resultados en cada situación, esto no debe ser considerado como una meta final y completa de las relaciones existentes entre los acordes y sus escalas correspondientes. En algunos casos la escala determinará, no por la estructura acordal, sino, por su función en el ámbito tonal general de la secuencia acordal. Esto será tratado con más detalles en la sección del curso que trata sobre las progresiones acordales.

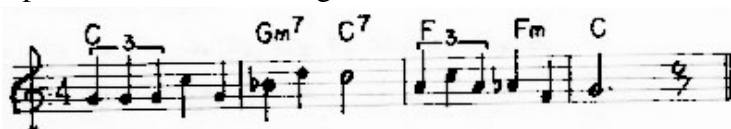
B. LA IMPROVISACION.

La habilidad de improvisar “ad lib”, es decir, la improvisación realizada alrededor de una melodía dada, o crear una improvisación melódica original sobre una progresión acordal es tan esencial para el arreglista como para el instrumentista.

- 1- Procedimientos para crear una improvisación original sobre una progresión acordal.

a) Notas acordales.

Tal como hemos establecidos previamente en esta lección, las notas acordales pueden ser libremente utilizadas para crear melodías originales.

b) Notas de acercamiento cromático.

Las notas de acercamiento cromático preceden a cualquier nota regular del acorde causando una resolución directa hacia esa nota acordal.

c) **Notas de acercamiento escalístico.**

Las notas no-acordales que integran la escala acordal correspondiente pueden ser utilizadas, dando lugar a una resolución directa hacia la nota acordal adyacente y son de corta duración (generalmente son notas de paso).

A continuación presentamos un ejemplo de una melodía original basada en una progresión acordal dada la cuál utiliza:

- a) Notas acordales (↑).
- b) Notas de acercamiento cromático (C).
- c) Notas de acercamiento escalístico (E).

IMPORTANTE: “TODAS LA NOTAS DE ACERCAMIENTO DEBEN SER DE CORTA DURACION”.
 “LAS NEGRAS QUE OCURREN EN EL PRIMER Y TERCER TIEMPO DEL COMPAS NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO NOTAS DE ACERCAMIENTO”.

(En este caso se clasifican como N).

Para asegurarnos de que todo lo anterior ha sido perfectamente comprendido he aquí otro ejemplo con todos los elementos que hemos estudiado en esta lección.

TAREA

- 1- Escriba las escalas acordales correspondiente situando en el círculo cada una de estas fundamentales.
C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B.

Según el siguiente modelo:

- 2- En caso de que usted tenga acceso al piano, le recordamos dedique algún tiempo en ejecutar y escuchar las escalas acordales discutidas en esta lección. La forma más efectiva es mantener el

acorde con la mano izquierda mientras ejecuta la escala acordal correspondiente con la mano derecha. Recuerde, la velocidad no es esencial, lo importante es tratar de escuchar lo más atentamente posible.

(Ejecute todas las escalas acordales del Problema No. 1)

3- Utilizando solamente notas acordales, notas de acercamiento cromático y notas de acercamiento escalístico, establezca improvisaciones originales sobre cada una de las progresiones acordales siguientes:

a) # 4/4 G Em7 Am7 D7 G Fm7 Bb7 Eb Am7 D7 C Ab^{o7} Am7 D7.

// // - // // - //// - // // - //// - // // // - // //

b) bbb 4/4 Fm7 Em7 Eb Gb^{o7} Fm7 Eb7 Eb Db7 C7.

//// - //// - //// - //// - //// - //// - //// - // //

c) 4/4 D7 Dm7 G7 C Dm7 C Eb^{o7} Dm7 G7 Em7(-5) A7 Dm7 G7 C

//// - // // - // // - //// - // // - // // - // // - ////

d) bbbbb 4/4 Db Bbm7 Ebm7 Ab7 Bb Ebm7 Ebm7 Ab7 Am7 D7 G

// // - // // - // // - // // // // - ////

e) # 4/4 Am7 D7 G F#m7 (-5) B7 Em Bbm7 Eb7 Ab Am7 D7 G

// // - //// - / / // - //// / / // //// - // // - ////

4- Utilizando cada una de las siguientes progresiones acordales como guía, establezca una partitura a cuatro pentagramas como el siguiente modelo:

Melodía original utilizando los acordes, E y C

Continuidad armónica

Fundamentales de los acordes

a) # 4/4 Em7 A7 Am7 D7 G Bb^{o7} Am7 D7 G Cm G

// // - // // - //// - //// - //// - //// - ////

b) bb 4/4 Bb Gm7 Cm7 F7 Bb Am7(b5) Ab7 Gm Gm7 C7 Cm7 F7 Bb

// // - // // - //// / / // - //// // // - // // - ////

c) bbbb 4/4 Ab E7 Bbm7 Eb7 Ab F7 Bbm7 A7 Ab

//// - //// - //// - //// - //// - //// - // // - ////

d) bbb 4/4 Eb Fm7 Eb Fm7 Eb Fm7 Eb Am7 D7 Gm7 C7 Fm7 Bb7 Eb

// // - // // - // // - //// - // // - // // - // // - ////

e) b 4/4 F F#^{o7} Gm7 C7 F Faug7 Bb Bbm F Eb7 D7 G7 Gm7 C7 F

//// - // // - // // - // // - //// - // // - // // - / / - ////

5- Escriba una armonización a cuatro voces sobre cada una de las siguientes melodías: (codifique primero, armonice después)

6- Escriba una armonización a cuatro voces en POSICION ABIERTA de cada una de las melodías dadas en la figura anterior (a dos pentagramas para evitar las líneas adicionales innecesarias).

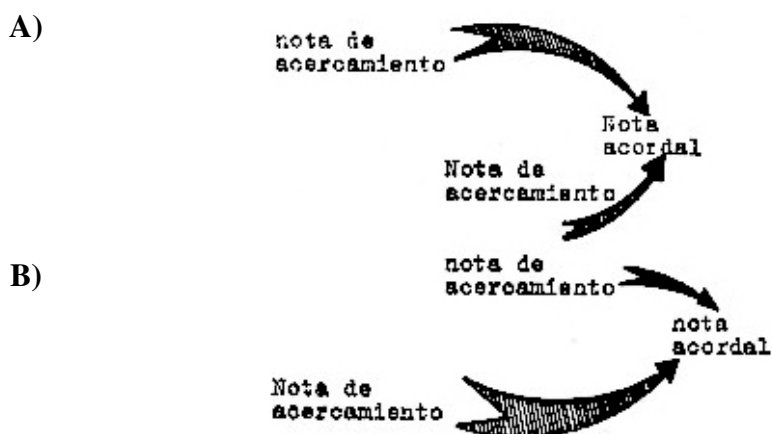
LECCION No. 6

A. PRINCIPIO DE LA IMPROVISACION (continuación)

En la lección No. 5 hemos cubierto algunos elementos melódicos que deben ser considerados en la improvisación. Continuaremos ahora con algunas figuraciones melódicas que pueden ser utilizadas con efectividad.

1. LA RESOLUCION RETARDADA (RR)

En este tipo de figuración, el acercamiento realiza dos movimientos: uno ascendente y otro descendente, y viceversa, antes de que tenga lugar la resolución. La resolución retardada puede presentar estas dos formas:

A continuación presentamos algunos ejemplos típicos de resoluciones retardadas.

2. ACERCAMIENTO DOBLE CROMATICO (DC)

Tal como indica este título, esta figuración melódica consiste en dos notas cromáticas moviéndose en la misma dirección hacia la nota acordal. El acercamiento doble cromático casi siempre asume una de las siguientes formas: