

IMPROVISACIÓN PARA INSTRUMENTOS MELÓDICOS

BÁSICO A

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Curso de improvisación para instrumentos melódicos Nivel Básico A Tónica y Dominante

Emilio Molina
Elena Molina

Método IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que trabaja para potenciar el uso de la improvisación como herramienta pedagógica.

El Método IEM es aplicable tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional.

Se basa en *el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación.*

Sus herramientas básicas son el análisis, la improvisación y la educación auditiva.

www.metodoiem.com

© Copyright 2023 by Enclave Creativa Ediciones S.L.

Avda. de los Pinos, 2

28806. Alcalá de Henares. Madrid.

E-mail: info@enclavecreativa.com

Web: www.enclavecreativa.com

www.metodoiem.com

Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.

All right reserved for all countries in the world.

1ª Edición: Septiembre 2023

I.S.B.N.: 978-84-17917-24-1

I.S.M.N. : 979-0-801240-72-9

**ENCLAVE
CREATIVA**

*Cuadernos de improvisación
para instrumentos melódicos
Básico A
Tónica y Dominante*

Introducción

Estos cuadernos de improvisación van dirigidos a estudiantes de cualquier instrumento melódico (violín, flauta, violoncello, clarinete, fagot, trompa,... de cualquiera de los cursos de Enseñanzas Profesionales, desde 1º a 6º. Para poder utilizar este libro no se necesita conocimiento alguno más que la técnica instrumental correspondiente.

Tratamos de enseñar a improvisar a todos los instrumentistas desde el principio de sus estudios, de forma que aprendan a manejar su instrumento para inventar sus propias composiciones.

La colección completa constará de sucesivos cuadernos organizados en torno a conceptos armónicos. Su progresión comienza con unos ejercicios básicos con el círculo de quintas y avanzará hasta complejas armonías extraídas de obras de todos los estilos.

Estos cuadernos forman parte de la Metodología IEM, que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un Sistema Pedagógico basado en el desarrollo de la improvisación, el análisis y la audición.

Consideraciones generales

- *El objetivo es improvisar melodías y acompañamientos*
- *El círculo de quintas es una herramienta de trabajo*
- *A lo largo de todo este libro sólo se trabajan estructuras armónicas con tónica y dominante (con o sin séptima). La intención es potenciar el trabajo de los acompañamientos y la creatividad melódica*
- *Lo más importante de cada propuesta es continuar inventando de acuerdo con ella*
- *Las tonalidades que utilizamos para los ejercicios van de 3 sostenidos a 3 bemoles, mayores y menores, pero cada estudiante puede limitarlas o aumentarlas a su gusto*
- *Es necesario trabajar los patrones que se proponen e inventar otros nuevos*
- *Es importante comprender cada ejercicio y memorizarlo*
- *La creación de melodías se hace primero sobre un acompañante y después como solista*
- *Se pueden inventar melodías libremente o siguiendo unas pautas más o menos estrictas según las sugerencias de cada momento*

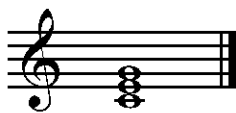
ÍNDICE

Bloque I Tonalidad mayor	05
<i>Círculo de quintas: acordes mayores</i>	<i>07</i>
<i>Patrones: acorde mayor.....</i>	<i>09</i>
<i>Dominante con 7^a.....</i>	<i>12</i>
<i>Patrones y estructuras I-V-V-I; I-I-V-I;</i>	<i>15</i>
<i>Creación de melodías.....</i>	<i>19</i>
Bloque II Tonalidad menor	24
<i>Círculo de quintas: acordes menores</i>	<i>25</i>
<i>Patrones: acorde menor.....</i>	<i>26</i>
<i>I-V-V-I; I-I-V-I; V-I-V-I.....</i>	<i>28</i>
<i>Creación de melodías</i>	<i>29</i>
Bloque III Notas de adorno	31
<i>Floreos, concepto y ejercicios</i>	<i>32</i>
<i>Notas de paso, concepto y ejercicios.....</i>	<i>37</i>
<i>Apoyaturas, concepto y ejercicios.....</i>	<i>40</i>
<i>Motivos melódicos.....</i>	<i>44</i>
<i>Desarrollo de motivos por transporte y enlace</i>	<i>48</i>
Bloque IV Anexos. Ejemplos clásicos y estructuras	51
<i>Ejemplos de autores clásicos</i>	<i>52</i>
<i>Estructuras armónicas.....</i>	<i>55</i>

BLOQUE I

TONALIDADES MAYORES

Acorde Mayor

Escala Mayor

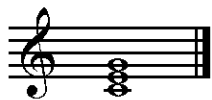

IMPROVISACIÓN EN EL SISTEMA TONAL

El Sistema tonal se desarrolla a partir de dos elementos básicos.

El acorde

Ejemplo: Acorde de Do Mayor

La escala

Ejemplo: Escala de Do Mayor

Con un acorde podemos hacer un acompañamiento

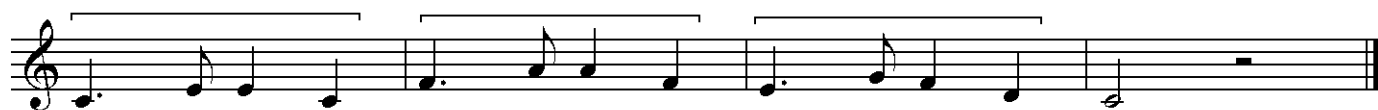
(para instrumentos melódicos en clave de sol)

(para instrumentos melódicos en clave de fa)

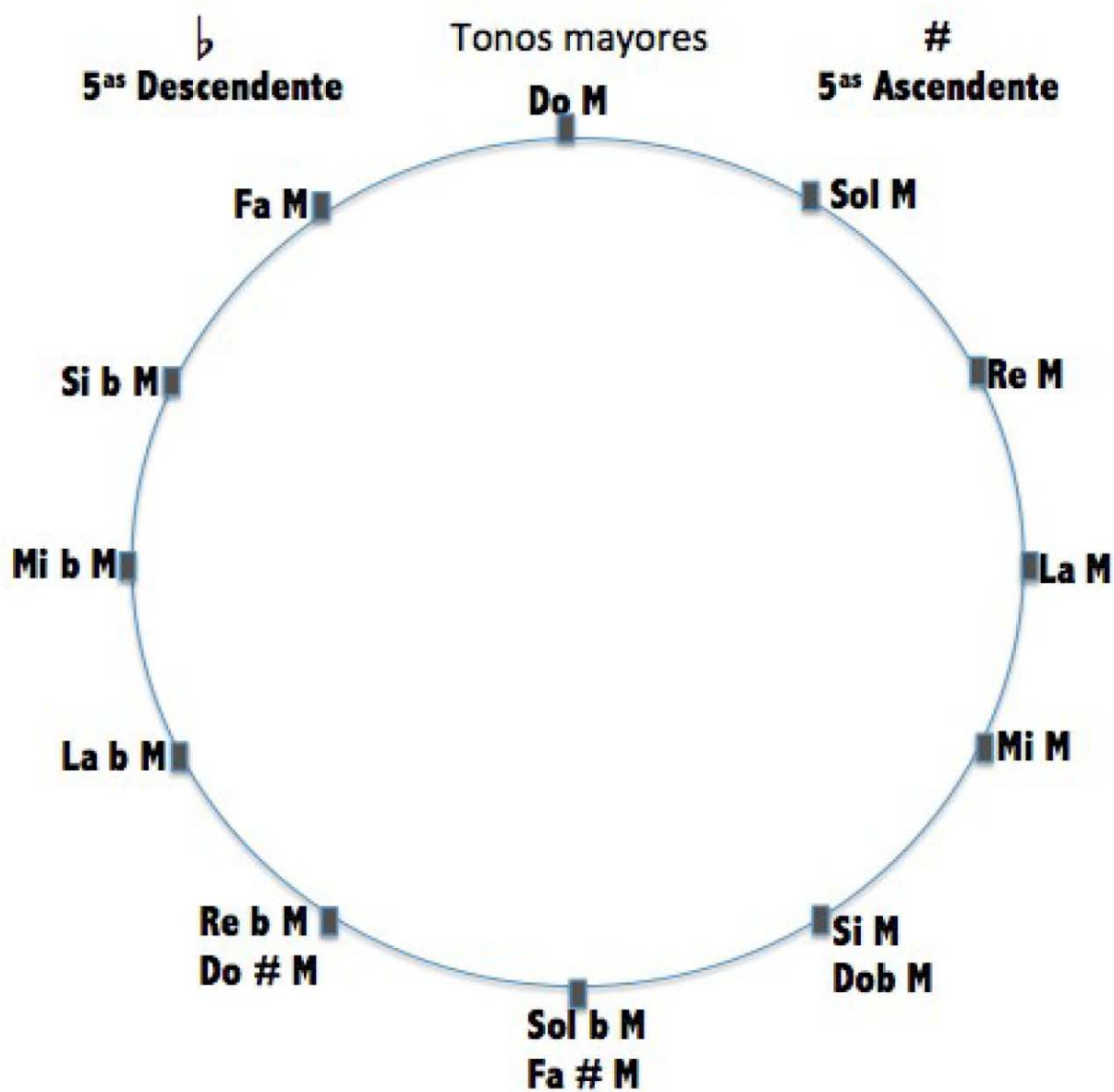
o una melodía

Con una escala podemos hacer melodías basadas también en el desarrollo de un motivo.

CÍRCULO DE QUINTAS

ACORDES MAYORES

Arpeggia libremente cada uno de los acordes del círculo de 5as descendentes
Escribimos los acordes en clave de Sol y clave de Fa para que sirva
a cualquier instrumento (menos la viola)

continua arpegiando libremente estos acordes

Instrumentos
en clave de Sol

Instrumentos
enClave de Fa

This musical notation shows two staves. The top staff is in G major (one sharp) and the bottom staff is in F major (one flat). Both staves begin with a melodic line of eighth notes: G4-A4-B4-C5-D5-E5-F#5 (top) and F3-E3-D3-C3-B2-A2-G2 (bottom). This is followed by six measures of chords: G major, F major, E major, D major, C major, and B major. Each chord is written in both staves, with the top staff showing the chord in its natural key and the bottom staff showing its enharmonic equivalent in the other key.

enharmoniza

This diagram shows six pairs of chords, each pair enclosed in a large parenthesis. The first pair is G major (top staff) and F major (bottom staff). The subsequent pairs are: F major (top) and E major (bottom); E major (top) and D major (bottom); D major (top) and C major (bottom); C major (top) and B major (bottom); and B major (top) and A major (bottom). Each pair is written in its respective key signature.

Arpeggia libremente cada uno de los acordes del círculo de 5as ascendentes

This musical notation shows two staves. The top staff is in G major (one sharp) and the bottom staff is in F major (one flat). Both staves begin with a melodic line of eighth notes: G4-A4-B4-C5-D5-E5-F#5 (top) and F3-E3-D3-C3-B2-A2-G2 (bottom). This is followed by six measures of chords: G major, A major, B major, C major, D major, and E major. Each chord is written in both staves, with the top staff showing the chord in its natural key and the bottom staff showing its enharmonic equivalent in the other key.

enharmoniza

This diagram shows six pairs of chords, each pair enclosed in a large parenthesis. The first pair is G major (top staff) and F major (bottom staff). The subsequent pairs are: A major (top) and G major (bottom); B major (top) and A major (bottom); C major (top) and B major (bottom); D major (top) and C major (bottom); and E major (top) and D major (bottom). Each pair is written in its respective key signature.

Acordes mayores en el orden del círculo de quintas en dirección descendente

Do Fa Sib Mib Lab Reb

Enharmonización

Solb/Fa# Si Mi La Re Sol

Podemos elegir un patrón de arpeggio y repetirlo igual en cada acorde

cont. el círculo de quintas

Sugerencias de patrones

cont.

cont

Inventa otros patrones en el compás que quieras y desarróllalos de acuerdo con el círculo de quintas

BLOQUE II

TONALIDADES MENORES

MODELO: LA MENOR

Acorde menor

Escala menor natural

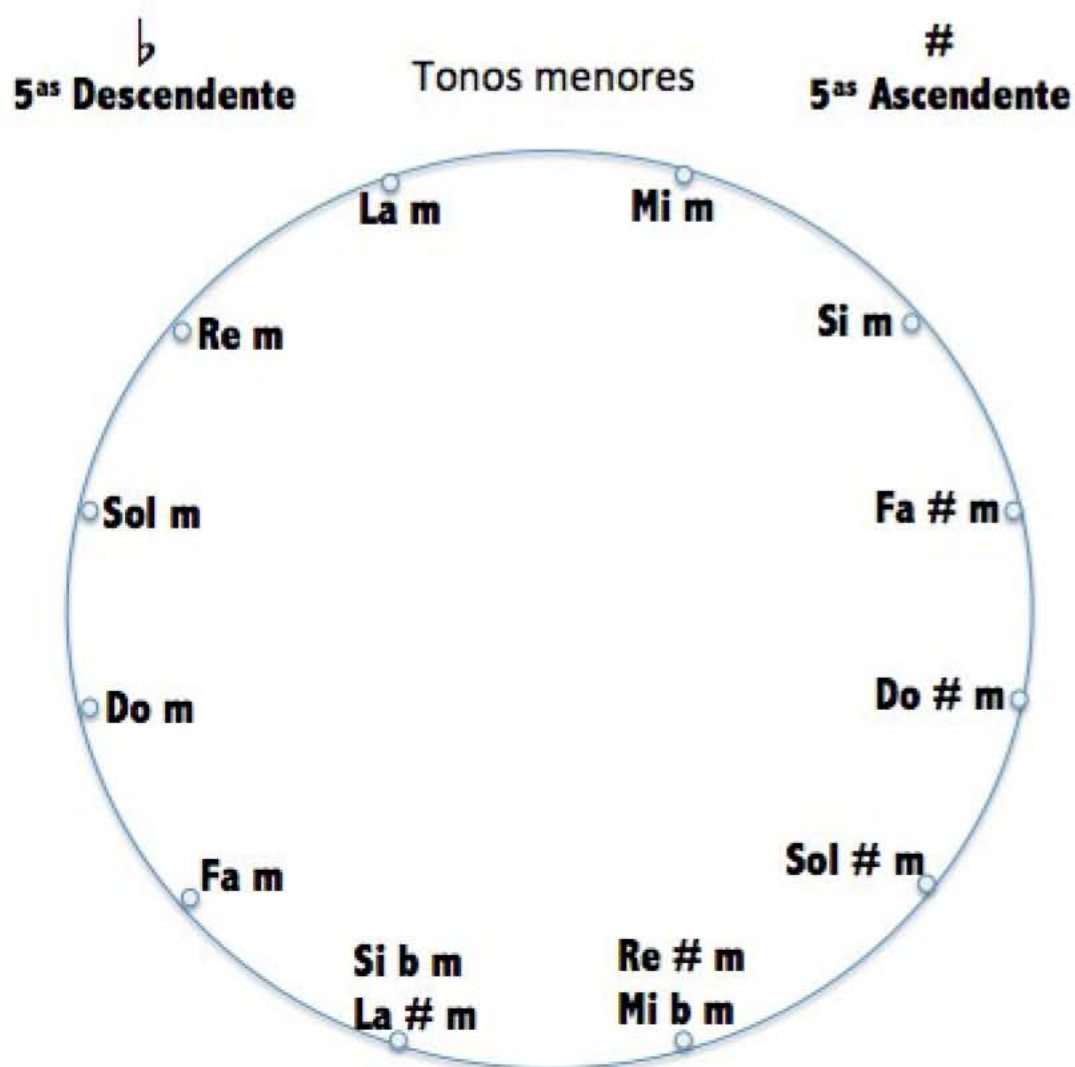
Escala menor armónica

Escala menor melódica

CÍRCULO DE QUINTAS

ACORDES MENORES

Arpeggia libremente cada uno de los acordes del círculo de 5as descendentes

Instrumentos
Clave de Sol

continua

Clave de Fa

enharmoniza

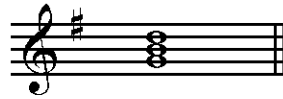
Arpeggia libremente cada uno de los acordes del círculo de 5as ascendentes

enharmoniza

IMPROVISACIÓN CON NOTAS DE PASO

① Ejercicios para dos intérpretes

1. Elegir un acorde mayor o menor.
Ej. Sol Mayor

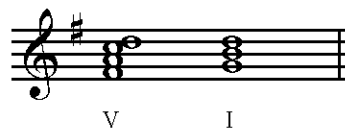
- 2 elegir un patrón de acompañamiento
 - 3 un intérprete toca el patrón
 - otro intérprete improvisa melodía libremente con notas reales y notas de paso
- Ejemplo:

melodía

Acomp

cont.

1. Elegir dos acordes de una misma tonalidad
Ej. V - I de Sol M

- 2 elegir un patrón de acompañamiento
 - 3 un intérprete toca el patrón
 - otro intérprete improvisa melodía libremente con las notas reales y notas de paso.
- Ejemplo:

cont

V I V

IMPROVISACIÓN CON NOTAS DE PASO

Ejercicios para dos intérpretes

Re Mayor

The diagram shows two staves in treble and bass clef. The treble staff contains four chords: D major (D-F#-A), A major (A-C#-E), A major (A-C#-E), and D major (D-F#-A). The bass staff contains four notes: D, A, A, D.

1. Elegir una estructura armónica.

Ej. I - V - V - I en Re M

2 elegir un patrón de acompañamiento

3 un intérprete toca el patrón de acompañamiento

3 otro intérprete improvisa melodía libremente con las notas reales y notas de paso siguiendo la estructura armónica. Ej.:

The diagram shows two staves in treble and bass clef. The treble staff is labeled 'Melodía' and contains a melodic line with eighth and quarter notes. The bass staff is labeled 'Acomp.' and contains a bass line with quarter notes. The bass line follows the I-V-V-I pattern: D, A, A, D. The piece ends with a double bar line and the word 'cont.'.

Si b Mayor

The diagram shows two staves in treble and bass clef. The treble staff contains four chords: B-flat major (B-flat-D-F), B-flat major (B-flat-D-F), F major (F-A-C), and B-flat major (B-flat-D-F). The bass staff contains four notes: B-flat, F, F, B-flat.

Prueba en otras tonalidades

Ej. I - I - V - I de Si b M

I I V I

The diagram shows two staves in treble and bass clef. The treble staff is labeled 'Melodía' and contains a melodic line with eighth and quarter notes. The bass staff is labeled 'Acomp.' and contains a bass line with quarter notes. The bass line follows the I-I-V-I pattern: B-flat, F, F, B-flat. The piece ends with a double bar line and the word 'cont.'.

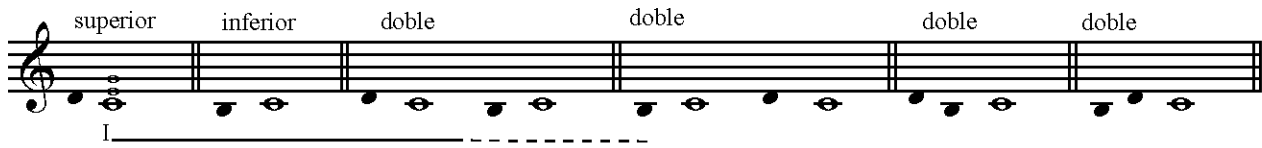
Practica también en otras tonalidades mayores y menores

APOYATURA: Es una NOTA DE ADORNO que se coloca a distancia de 2a DIATÓNICA o CROMÁTICA superior o inferior de una NOTA REAL a la que la desplaza de la parte fuerte.

Si la apoyatura está presente como nota real en el ACORDE anterior, entonces hablamos de RETARDO.

Tipos:

Ejemplo suponiendo el acorde de Tónica de Re M

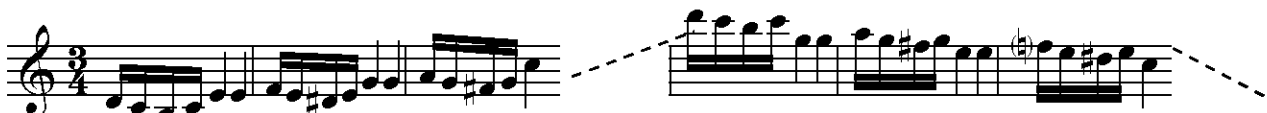
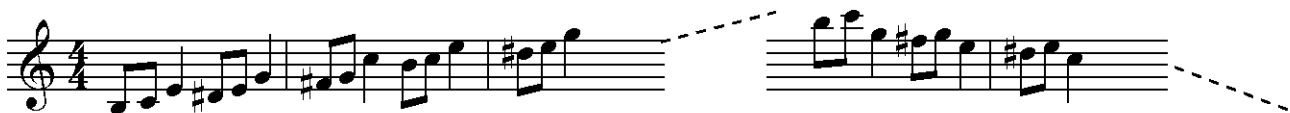
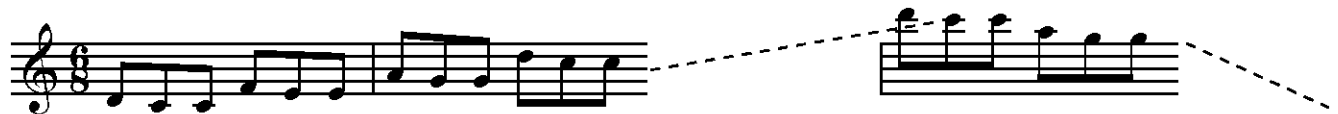
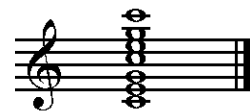
Las apoyaturas (notas negras) deben situarse en parte o fracción fuerte (f).

Los dos últimos tipos admiten el nombre de doble apoyatura aunque la segunda apoyatura esté en parte débil.

Las apoyaturas superiores son mayoritariamente diatónicas y las inferiores pueden ser indistintamente diatónicas o cromáticas.

EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA IMPROVISAR CON APOYATURAS

Tomamos como modelo un acorde mayor.
Por ejemplo Re M

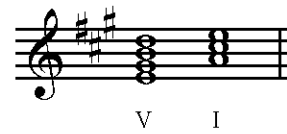
Ensayar los mismo ejercicios con otros acordes

Inventa otras posibilidad para utilizar las apoyaturas

IMPROVISACIÓN LIBRE CON APOYATURAS

Ejercicios para dos intérpretes sobre un acorde

1. Elegir la estructura V I V I
Ej. La Mayor

- 2 elegir un patrón de acompañamiento
 - 3 un intérprete toca el patrón de acompañamiento
otro intérprete improvisa melodía libremente con notas reales y apoyaturas.
- Ejemplo (el patrón puede ser cambiado a voluntad del acompañante)

melodía

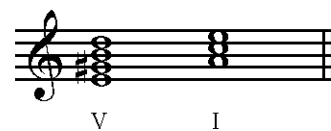
Patrón

cont.

V I

Musical notation for a melody exercise in D major. The top staff is labeled 'melodía' and the bottom staff is labeled 'Patrón'. The key signature is two sharps (D major) and the time signature is 4/4. The melody consists of quarter notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C#5, D5. The accompaniment pattern consists of quarter notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C#4, D4. The pattern is labeled 'cont.' and 'V I' below the staff.

- Ejercicio igual al anterior pero utilizando un tono menor
Ej. La menor

Inventa melodía libre, con apoyaturas.

cont

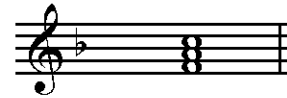
V I

Musical notation for a free melody exercise in D major. The top staff is labeled 'cont' and the bottom staff is labeled 'V I'. The key signature is two sharps (D major) and the time signature is 4/4. The melody consists of quarter notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C#5, D5. The accompaniment pattern consists of quarter notes: D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C#4, D4.

IMPROVISACIÓN LIBRE CON APOYATURAS

Ejercicios para dos intérpretes sobre un acorde

1. Elegir un acorde mayor o menor.
Ej. Fa Mayor

- 2 elegir un patrón de acompañamiento
 - 3 un intérprete toca el patrón de acompañamiento
 - 3 otro intérprete improvisa melodía libremente con notas reales y apoyaturas.
- Ejemplo (el patrón puede ser cambiado a voluntad del acompañante)

melodía

Patrón

cont.

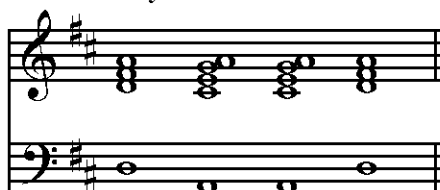
- Ejercicio igual al anterior pero utilizando un acorde menor
Ej. Fa menor

cont

IMPROVISACIÓN MELÓDICA CON APOYATURAS

Ejercicios para dos intérpretes

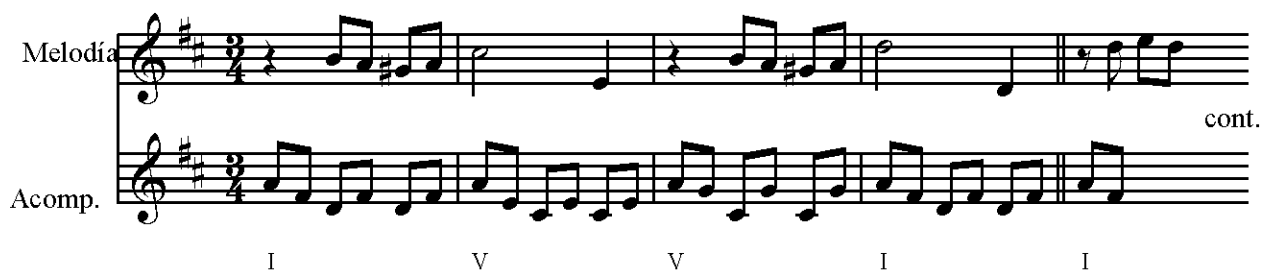
Re Mayor

1. Elegir una estructura armónica.
Ej. I - V - V - I en Re M

2 elegir un patrón de acompañamiento
3 un intérprete toca el patrón de acompañamiento
otro intérprete improvisa melodía libremente con las notas reales y apoyaturas
siguiendo la estructura armónica.

Ejemplo:

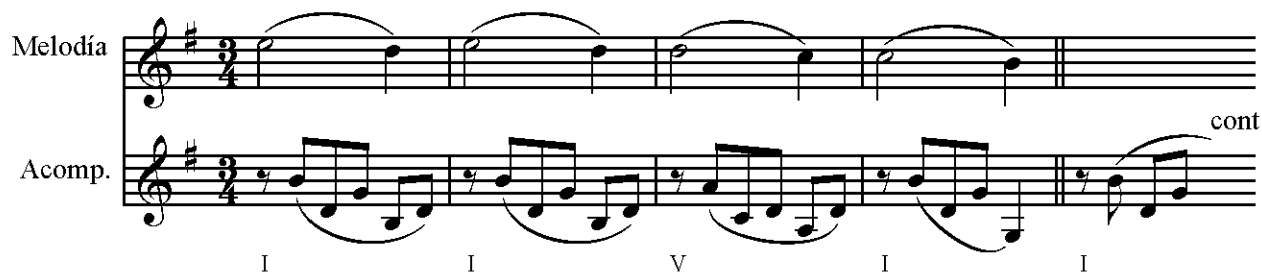

Sol Mayor

Prueba en otras tonalidades
Ej. I - I - V - I de Sol M

I I V I

Practica también en otras tonalidades mayores y menores

Motivos melódicos

Motivo es un fragmento melódico con cierto sentido a partir del cual se elabora una frase.
Los motivos más sencillos son los que se inventan sobre un solo acorde.

Motivos de un acorde

Ejemplos

Los motivos pueden contener sólo notas reales o también notas de adorno.
Los motivos pueden tener diferentes compases y duraciones.

Supongamos que queremos inventar motivos con el acorde de Fa M

Ejemplos:

Con notas reales

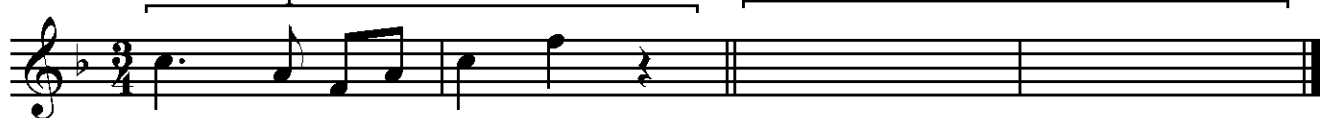
Motivos de un compás

Inventa motivos

anacrúsico

Motivos de dos compases

Con floreos

Motivos de un compás

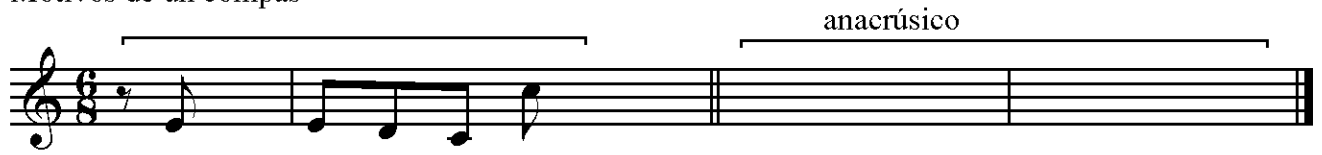

Motivos de dos compases

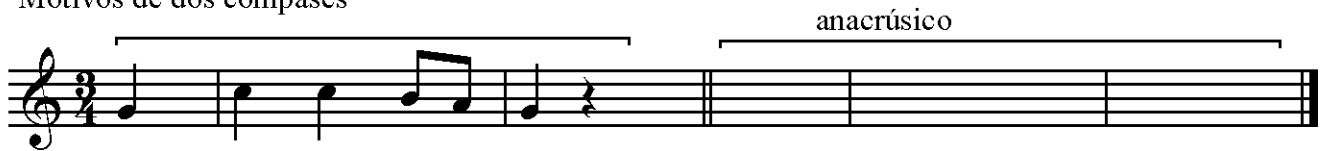

Con notas de paso
Motivos de un compás

Inventa motivos

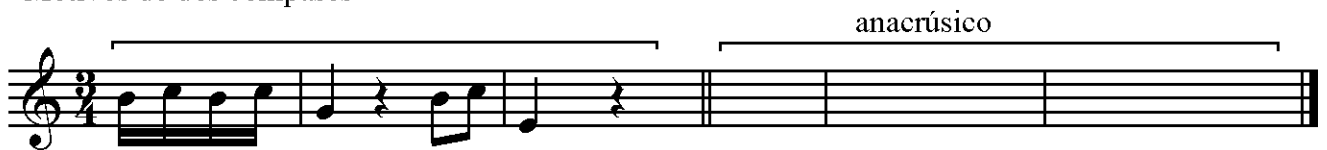
Motivos de dos compases

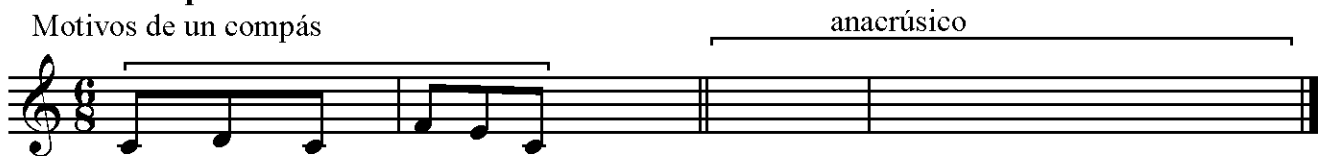
Con apoyaturas
Motivos de un compás

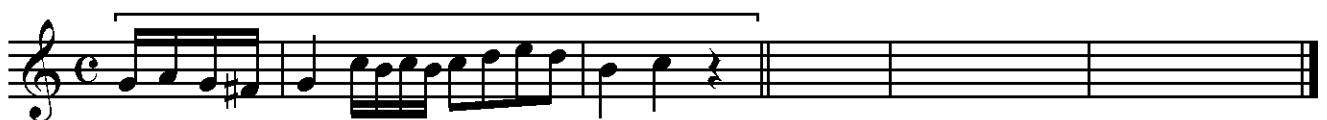
Motivos de dos compases

Con todo tipo de notas de adorno
Motivos de un compás

Motivos de dos compases

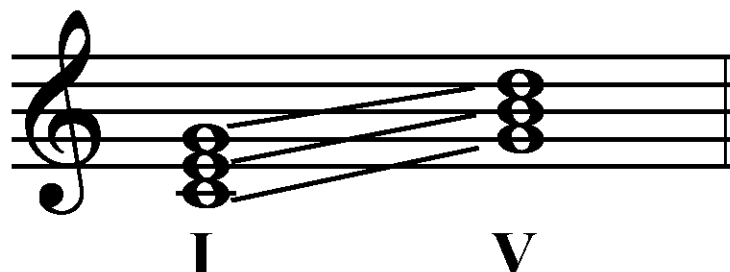
inventa muchos motivos en tonos diferentes

Construir una frase a partir de un motivo

Desarrollo de un motivo por transporte

Transporte: sistema que consiste en mover diatónicamente todas las notas del motivo, trasladando la fundamental de un acorde a la fundamental de otro, la tercera a la tercera y así sucesivamente.

Observa las correspondencias que se producen entre los acordes de tónica y dominante de Do M.

Ejemplo:

I V V I

Para acabar la frase el motivo puede modificarse

Desarrollo de un motivo por enlace armónico

Enlace armónico: sistema que consiste en unir acordes sucesivos siguiendo las reglas básicas de la armonía tonal, que no permiten los movimientos paralelos de 5ª ni de 8ª y que aconsejan mover las voces con las distancias lo más cortas posible.

Observa los enlaces que se producen entre los acordes de tónica y dominante de Do M. Siempre son entre notas muy próximas

Enlace armónico

I V

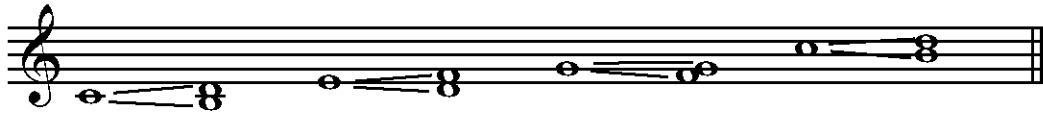
Cada una de las notas del motivo en tónica tiene dos posibilidades de enlazarse en el acorde de dominante.

Ejemplo:

I V V I

Tanto el transporte de motivos como el enlace armónico producen excelentes melodías

Enlace armónico

Ejemplos de motivos desarrollados por enlace armónico

Motivos anacrúsicos

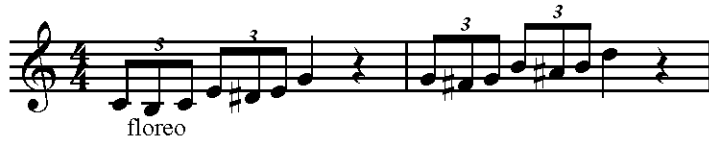
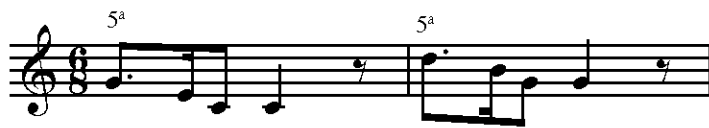
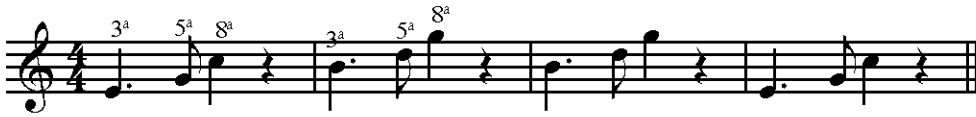
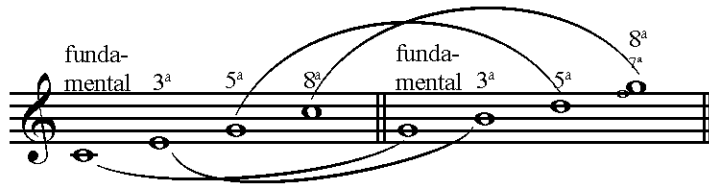

Adaptar un motivo por transporte

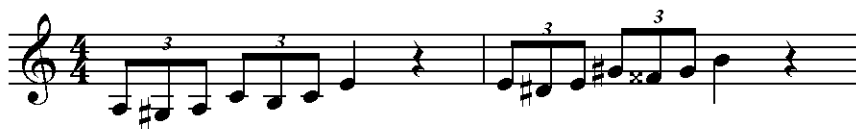
Un intérprete acompaña y otro inventa melodías.
 Observa el motivo y su desarrollo.
 Continua inventando melodías con el mismo sistema.

Con otra estructura armónica y
 otra tonalidad.
 Ej.: Re Mayor

Do Mayor
Equivalencia de notas en el transporte

La menor

Inventa motivos en distintas tonalidades mayores y menores y transpórtalos.

Desarrollar un motivo por enlace armónico
Tonos menores

Un intérprete acompaña y otro inventa melodías.

Observa el motivo y su desarrollo.
 Continúa inventando melodías con el mismo sistema.

Re menor enlace

I V V I

motivo enlace enlace modificación cadencial

I V V I

cont.

Con otra estructura armónica y
 otra tonalidad

Do menor. Enlace

I I V I

motivo motivo enlace modificación cadencial

I I V I

cont.

BLOQUE IV

Anexos

Ejemplos clásicos y estructuras armónicas

Cursos

Improvisación para instrumentos melódicos

CONTENIDO DE LOS VIDEOS DE CADA CURSO

Básico A

- Básico A-1 Círculo de 5as. Acorde mayor
- Básico A-2 Círculo de 5as. Acorde menor
- Básico A-3 Círculo de 5as. Acorde de 7ª de dominante
- Básico A-4 V7 - I Crear melodía libre
- Básico A-5 V7 - I (tonos relativos) Melodía libre
- Básico A-6 Notas de adorno. Notas de paso
- Básico A-7 Notas de adorno. Floreos
- Básico A-8 Notas de floreo con 2 acordes
- Básico A-9 Notas de adorno. Apoyaturas
- Básico A-10 Apoyaturas con 2 acordes

Básico B

- Básico B-1 Estructuras armónicas: I - V - V - I Cadencia perfecta
- Básico B-2 Estructuras armónicas: I - IV - V - I (mayor)
- Básico B-3 I - IV - V - I (menor)
- Básico B-4 I - II - V - I (mayor)
- Básico B-5 I - II - V - I (menor)
- Básico B-6 I - VI - V - I (mayor y menor)
- Básico B-7 I - III - V - I (menor). y I - bVII - V - I (mayor)
- Básico B-8 Cadencia plagal. I - ¿? - IV - I
- Básico B-9 Cadencia plagal con la escala dórica
- Básico B-10 Improvisación libre (pendiente)

Básico C

- Básico C-1 Círculo de 5as. Acorde mayor
- Básico C-2 Círculo de 5as. Acordes y escalas mayores
- Básico C-3 Círculo, menores, notas de adorno
- Básico C-4 Círculo 7as dominante, notas de adorno
- Básico C-5 I IV V I (M y m) con notas de adorno
- Básico C-6 I II V I (M y m) con notas de adorno
- Básico C-7 I X V I melodía libre
- Básico C-8 I X IV I melodía libre
- Básico C-9 I X V VI melodía libre
- Básico C-10 Improvisación libre