

Estructura de las clases con Ximo Tebar

Introducción

La finalidad de una buena estructuración de la clase es ofrecer al alumno una formación completa, equilibrada, amena y estimulante que le refuerce en aquello en lo que es más hábil y que a la vez compense sus carencias hasta hacer de él un instrumentista completo, siempre según sus aspiraciones y aptitudes. Esta estructura es igual de válida para aquellos estudiantes que desean buscar un futuro profesional con el instrumento y para aquellos que simplemente lo contemplan como una afición.

Desde mi punto de vista, mantener una estructura en cuanto a cómo afrontar las clases, da al alumno y al profesor una correcta rutina que facilita la adquisición de los conocimientos que nos proponemos.

Esto no quiere decir que esta estructura sea invariable y no se modifique nunca, pero por norma general, esta forma de afrontar las clases, marca también el trabajo periódico y organizado del alumno.

El plan de trabajo está supeditado a los objetivos, sin olvidarnos de trabajar el máximo número de elementos de la práctica instrumental.

Por normal general, la clase dura una hora y ésta la divide en cinco fases:

1- Repaso/Evaluación

La primera fase de la clase se basa en la presentación de los trabajos propuestos en la anterior clase, y en la evaluación y corrección para el correcto entendimiento de las materias y su evolución.

2- Consultas

El perfil de alumnado es diverso, estudiantes de grado superior, profesionales o aficionados que desean ampliar su formación, incluso de otros instrumentos y estilos. Este apartado de la clase lo dedico a las consultas o dudas que puede tener un alumno en referencia a los contenidos que estamos estudiando, o a otras asignaturas que esté cursando como combo, big band, etc. También recibo a menudo consultas de músicos que tocan con grupos de diferentes estilos [profesionales o amateurs], y necesitan refuerzo o soluciones para afrontar repertorios, recursos de composición, armonización, arreglos, o improvisación. Incluso para consejos de business music, producción, grabación, o manejo de software musical o de marketing.

3- Técnica/Lectura

El tiempo dedicado a la técnica varía en función de las necesidades del alumno. No obstante los ejercicios técnicos los suelo basar en secuencias útiles y prácticas sobre patrones melódicos y rítmicos que también sirven para interpretar o improvisar. En esta sección trabajamos los siguientes elementos: calentamiento, lectura musical, sonido, articulación, ejercicios y combinaciones de escalas y arpeggios. Para ello nos ayudaremos de software play along, iReal Pro, Band in a Box, etc.

4- Repertorio y Armonía

El estudio del repertorio, requiere a su vez conocimiento, dominio y análisis de la armonía, la estética y el ritmo, tanto para interpretaciones en grupo como en solitario. También se trabaja sobre recursos interpretativos como intros, dirección [band leader], arreglos, simplificación armónica, etc. Audiciones guiadas de distintas versiones y fuentes para tener un mayor conocimiento estético. Para ello nos apoyamos en herramientas como Youtube o Spotify...

5- Improvisación

Sin duda la clave que permite aprender a improvisar de una manera más efectiva, práctica y amena es hacerlo tocando con acompañamiento y, a ser posible, mano a mano junto con el profesor. Para el alumno es sumamente motivante y al profesor le permite mostrar *in situ* al alumno aspectos y recursos de improvisación melódicos y rítmicos favoreciendo el entendimiento del lenguaje, la interpretación, la articulación, etc.

Conclusión

En conclusión, la estructuración de las clases va evolucionando con los años, analizando la experiencia con los resultados. Como docentes, debemos saber adaptarnos al alumnado, intentando buscar el equilibrio entre sus capacidades, sus limitaciones, y los objetivos que nos marquemos. Es conveniente explicar al alumno la estructura que se va a seguir en clase y de su variabilidad a lo largo del curso. El resultado final del esfuerzo se verá reflejado en los exámenes, recitales o pruebas de acceso.

Bibliografías

Algunos de los libros que suelo trabajar en mi programación, a parte de este método que uso como guía, son los de Mick Goodrick, Pat Martino, Barry Harris, Barry Galbraith, etc.

1.0 Técnicas de estudio

Recomendaciones

Cuando se está aprendiendo algo nuevo hay que concentrarse en desarrollar capacidad antes que desarrollar crecimiento o maestría y usar métodos de aprendizaje prácticos, y a ser posible simples, que den resultado lo antes posible.

Tener un profesor o un tutor al que puedas consultar, aunque sea eventualmente, de forma presencial u online, te ayudará a entender, evaluar y dosificar los elementos y la progresión concatenada de tu formación y evolución.

Idealmente, la sesión de estudio se compone de una variedad de elementos, no es conveniente estudiar solo ejercicios técnicos, o escalas.

Hay que encadenar los nuevos conocimientos con los que ya sabemos y buscar métodos propios de memorización.

Es fundamental, durante el periodo de formación, escuchar música de forma selectiva, en consonancia con el temario y los elementos que se estén trabajando en cada momento o etapa. De esta forma se consigue educar el oído, asimilar y reconocer estilos, contenidos, influencias, etc. y también conocer y respetar el lenguaje, la tradición y la evolución de la historia del jazz y de la música moderna.

Practicar sobre repertorio de canciones o standards realizando transcripciones y utilizando el resumen de los elementos estudiados previamente es la mejor forma de mejorar la técnica y la interpretación. Un tema cuenta una historia, contiene acordes, solos, escalas, letra, melodía, ritmo y forma. Esta forma de estudio aporta simultáneamente evolución en la técnica, la repertización e interiorización de recursos útiles de interpretación e improvisación, y potencia la memorización.

Es necesario contar con **herramientas y aplicaciones** en el ordenador que te permitan modificar la velocidad de un audio [ideal para transcripciones], grabar o secuenciar, para poner en práctica y repetir una y otra vez los elementos estudiados: iReal Pro, Transcribe, Logic, Finale, etc. Grabarse uno mismo también es un buen ejercicio de autoevaluación.

Ley de Pareto: el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. El 80% de los estándares de jazz están en cuatro tonalidades. El 20% de los estándares de jazz se tocan el 80% del tiempo. El 20% de las escalas se utilizan el 80% del tiempo.

Es mejor concentrar antes que dispersar, cuatro horas diarias de estudio durante un mes producen mejores resultados que una vez por semana durante meses.

Ejemplo de secuenciación de estudio:

Día 1 - Estudiamos un elemento nuevo, por ejemplo: la escala mayor en C (1.1). Leemos la teoría (1.2 armaduras, 1.3 lectura musical) y seguimos practicando la escala la digitación de escala mayor en diferentes tonalidades y en diferentes posiciones del mástil. Tocamos intentando recordar y potenciando todos los sentidos (vista, oído, tacto, mecánica de dedos, etc.).

Día 2 - Estudiamos un elemento nuevo, por ejemplo: La armonía moderna, los arpeggios, los acordes básicos. Tocamos intentando recordar de memoria los acordes básicos con su nombre y su arpeggio correspondiente. Buscamos elementos visuales y posiciones que nos permitan relacionar los acordes y los arpeggios con los trastes y las cuerdas en el mástil.

Día 3 - Repetimos la escala mayor del día 1 con diferentes digitaciones pero esta vez sin visualizar, intentando recordar, este esfuerzo intelectual refuerza la memoria, si no conseguimos recordar, visualizamos. Estudiamos un elemento nuevo, por ejemplo: los acordes en cuatriadas (1.10). Leemos la teoría (Cifrado americano 1.9). Tocamos intentando recordar, sin leer. Buscamos elementos visuales y posiciones que nos permitan relacionar los acordes cuatriadas con los trastes y las cuerdas a lo largo del mástil.

Día 4 - Practicamos la escala mayor, pero esta vez sin visualizar, intentando recordar, este esfuerzo intelectual refuerza la memoria, si no conseguimos recordar, visualizamos. Estudiamos un elemento nuevo, por ejemplo: la rítmica (1.4). Leemos la teoría y tocamos el ejemplo de comping rítmico sobre el Bb Blues jazzístico (1.4), intentando recordar, sin leer. **Escuchamos discos** de Louis Armstrong, Louie Prima, Count Basie para ir acostubrando el oído e interiorizando el pulso rítmico y el color armónico del jazz.

Día 5 - Tocamos la misma escala mayor en diferentes posiciones. Como llevamos varios días repitiendo esta escala, teóricamente, deberíamos ser capaces de recordarla rápidamente. Si no, buscamos alguna característica nueva que nos ayude a memorizar y seguimos repitiendo en los días sucesivos. Tocamos de memoria el Bb Blues jazzístico (1.4) y lo transportamos a otras tonalidades, si no conseguimos recordar, visualizamos.

Día 6 - Tocamos la escala mayor. Como la recordamos inmediatamente, de momento la dejamos. Pasado un tiempo, volvemos a autoexaminarnos en escala mayor. Repetimos el proceso de estudio de anteriores días (acordes cuatriadas, arpeggios, y rítmica) combinando los elementos: escalas y acordes sobre patrones rítmicos tocando secuencias de comping sobre diferentes progresiones armónicas, utilizando diferentes posiciones de acordes cuatriadas.