

IMPROVISACIÓN ORGANÍSTICA II

Identificación de la asignatura

Asignatura: Improvisación Organística II			
Materia: Formación instrumental complementaria		Departamento de Música Antigua	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: práctica		Duración: anual	
Ubicación temporal: Segundo curso, especialidad de Interpretación, itinerario de Órgano			
Horas lectivas: 1 h. lectiva a la semana		Aulas: Auditorio / Aula 001	
Profesores	Saskia Roures Navarro	@	saskiam.rounav@educa.jcyl.es

Introducción

Elaborar un discurso musical con conocimiento de causa y sin el mandato de la partitura, otorga al músico la plenitud y consciencia de quien conoce las “reglas del juego” en profundidad. La asignatura de Improvisación organística I brindará la oportunidad al alumnado de comenzar a comprender y vivir el hecho musical en su totalidad: desde la concepción musical *ex tempore* hasta la creación sonora.

Este proceso creativo reflejará la suma de varios elementos: la comprensión analítica, que permitirá el reconocimiento de los diversos elementos musicales (rítmico, melódico, armónico y formal); el dominio técnico del instrumento, que hará posible la recreación de todos estos elementos musicales en el pedal y/o los teclados; el pleno conocimiento de la paleta sonora y de los recursos técnicos del órgano, sea cual sea su escuela de construcción, que construirán el “viaje tímbrico” en esta aventura; finalmente, aunque no menos importante, la creatividad, que ofrecerá al alumnado la posibilidad de transmitir su mensaje interior con libertad, plenitud y convicción o, como decía Tomás de Santa María, con “caudal y abundancia de fantasía” (1565, f. 28 r.).

En definitiva, la presente asignatura tiene como objetivo proveer a la futura organista de la autonomía necesaria para poder desenvolverse en su instrumento sin necesidad de tener que atenerse exclusivamente a la música escrita, sino que pueda ser capaz de utilizar los recursos del órgano y su riqueza tímbrica a través de la improvisación. Por otra parte, todo futuro/a organista debe haber adquirido una sólida capacidad de ser buen/a lector/a, buen/a acompañante e improvisador o improvisadora.

Requisitos previos de formación

El alumnado que accede a este segundo curso deberá haber adquirido el grado de dominio suficiente y sus correspondientes competencias establecidas en Improvisación organística I.

Contenidos (BOCYL de 21 de septiembre de 2011)

- Práctica de la lectura a vista, improvisación, transposición y, en su caso, acompañamiento y reducción de partituras.
- Práctica de los diversos tipos de registración aplicables a las distintas texturas y géneros propios de la improvisación organística.

Competencias / Resultados del aprendizaje (BOCYL de 21 de septiembre de 2011)

- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Construir una idea interpretativa coherente y propia.
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
- Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre material musical.
- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
- Adquirir un estilo propio como improvisador y transmisor de procesos creativos.
- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

Metodología y actividades formativas

Metodología y actividades formativas		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas (1 h. grupal/semana)	30 h		30 h
2	Interpretación en audiciones/conciertos	2 h		2 h
	Pruebas de evaluación	3 h		3 h
4	Estudio personal (ca. 3 horas/semana)		85 h	85 h
TOTALES		35 h	85 h	120 h

Evaluación: criterios generales

- Grado de dominio del acompañamiento improvisado de una melodía.
- Grado de dominio de secuencias cadenciales improvisadas en diferentes estilos.
- Grado de dominio del arte de la registración según las texturas.
- Grado de dominio en la construcción formal.
- Grado de dominio, en su caso, en la aplicación de criterios estilísticos (improvisación histórica)
- Grado de dominio de la creatividad y la fantasía.
- Grado de dominio en la lectura a vista.
- Grado de dominio en la transposición y, en su caso, acompañamiento y reducción de partituras.

Evaluación: sistema de evaluación

Evaluación en la convocatoria ordinaria (evaluación continua)

Evaluación continua	%
Control del rendimiento en clase	60 %
Pruebas de interpretación: exámenes y prueba final	25 %
Audiciones y conciertos a lo largo del curso	15 %
TOTAL	100 %

- Calendario de la evaluación ordinaria: 1º semestre: febrero (evaluación y, en su caso, calificación orientativa); 2º semestre: junio (calificación final).
- Asistencia a clase: la asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que acumule un 20% o más de inasistencia no justificada perderá el derecho a evaluación continua (ver apartado siguiente).
- Asistencia a las audiciones: obligatoria, la no asistencia a las mismas se evaluará con un 0 en este apartado.
- Programa mínimo de curso:
 - Improvisación libre: preludio modal
 - Partita coral (introducción):
 - Coral armonizado (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el soprano (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el tenor (*pedaliter*)
 - *Bicinium*: canon y/o contrapunto imitativo (*manualiter*)
 - Bajo continuo (izquierda) y *cantus firmus* (*manualiter*)
 - Preludio barroco y *concerto*
 - Lectura a vista e improvisación sobre la lectura dada
 - Improvisación libre a partir de imágenes, poesías o vídeos

Evaluación en la convocatoria ordinaria (pérdida de evaluación continua)

- El alumnado que acumule un 20% o más de inasistencia no justificada perderá el derecho a evaluación continua. Quien se encuentre en esta situación, tendrá derecho a un examen en junio que será valorado por un tribunal de tres miembros y que supondrá el 100% de la calificación.

- Contenidos del examen:
 - Improvisación libre: preludio modal
 - Partita coral:
 - Coral armonizado (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el soprano (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el tenor (*pedaliter*)
 - *Bicinium*: canon y/o contrapunto imitativo (*manualiter*)
 - Bajo continuo (izquierda) y *cantus firmus* (*manualiter*)
 - Preludio barroco y *concerto*
 - Lectura a vista e improvisación sobre la lectura dada
 - Improvisación libre a partir de imágenes, poesías o vídeos

Evaluación en la convocatoria extraordinaria (septiembre)

- El alumnado que acumule un 20% o más de inasistencia no justificada perderá el derecho a evaluación continua. Quien se encuentre en esta situación, tendrá derecho a un examen en septiembre que será valorado por un tribunal de tres miembros y que supondrá el 100% de la calificación.
- Contenidos del examen:
 - Improvisación libre: preludio modal
 - Partita coral:
 - Coral armonizado (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el soprano (*pedaliter*)
 - Melodía ornamentada en el tenor (*pedaliter*)
 - *Bicinium*: canon y/o contrapunto imitativo (*manualiter*)
 - Bajo continuo (izquierda) y *cantus firmus* (*manualiter*)
 - Preludio barroco y *concerto*
 - Lectura a vista e improvisación sobre la lectura dada
 - Improvisación libre a partir de imágenes, poesías o vídeos

Derechos de imagen y propiedad intelectual del material compartido

Salvo consentimiento expreso por parte del profesorado, queda totalmente prohibido tomar imágenes o hacer capturas de pantalla, grabar vídeos y compartir el contenido de las clases. Los power point o cualquier material proyectado durante las clases, así como los comentarios e imagen de la profesora están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen; ante cualquier vulneración de estos derechos, la profesora podrá tomar medidas legales. Del mismo modo, todo el material compartido por la profesora en cualquier otro formato (vídeos ocultos, apuntes y tareas) está protegido también por las leyes de propiedad intelectual por lo que está terminantemente prohibida su divulgación, restringiéndose su uso y disfrute al estrictamente personal.

Recursos

A lo largo del curso se compartirá con el alumnado una amplia selección de ejemplos de la literatura organística. Así mismo, se ofrecerán listas de reproducción de audio y vídeo (Spotify, YouTube, etc.) para completar y enriquecer el proceso de aprendizaje.

Bibliografía

- Boquet, P. y Rebours, G. (2007). *50 Renaissance & Baroque Standard*. Courlay: Éditions Fuzeau Classique.
- Caporali, F. (1999). *L'Improvisazione Organistica. Una guida pratica e teorica*. Padua: Edizioni Armelin Musica.
- De Vries, S. (2007). *Harmonizing. A method to encourage the art of improvising*. Leeuwarden: Boeijenga Music Publications.
- Dupré, M. (1925). *Cours Complet d'Improvisation à l'Orgue*. París: Alphonse Leduc.
- Erhardt, M. (2013). *Upon a Ground. Improvisation on Ostinato Bases from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries* [Libro-CD]. Magdeburg: Edition Walhall.
- Gaar, R. (1995). *Orgelimprovisation*. Stuttgart: Carus-Verlag.
- Hancock, G. (1994). *Improvising. How to Master the Art*. Oxford: Oxford University Press.
- Kreckel, P. G. (1946, 1974). *Modulations*. Van Nuys (California): Alfred Publishing Co., Inc.
- Michel-Ostertun, C. (2011). *Arbeitsblätter zur Orgelimprovisation. Band 1: Barock*. Múnich: Strube Edition.
- Michel-Ostertun, C. (2014). *Arbeitsblätter zur Orgelimprovisation. Band 3: Deutsche Romantik*. Múnich: Strube Edition.
- Rogg, L. (1988). *Cours d'Improvisation pour les Organistes. Harmonie pratique, Contrepoint ornamental. Choral*. Fleurier: Éditions Musicales de la Schola Cantorum.
- Rogg, L. (2001). *Cours d'Improvisation modale ou libre pour les Organistes*. Fleurier: Éditions Musicales de la Schola Cantorum.
- Schmid, K. N. (1981, 1987, 3ª ed). *Schule der Orgel-Improvisation. Teil I*. Regensburg: Verlag Feuchtinger & Gleichauf.

- Schmid, K. N. (1986). *Schule der Orgel-Improvisation. Teil II*. Regensburg: Verlag Feuchtinger & Gleichauf.
- Schwenkreis, M. (ed.). (2018). *Compendium Improvisation. Fantasieren nach historischen Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts*. Basilea: Schwabe Verlag.
- Wagner, P. (1999). *Orgel-Improvisation mit Pfiff* [Libro-CD]. Múnich: Strube Edition.
- Wagner, P. (2002). *Orgel-Improvisation mit Pfiff. Band 2* [Libro-CD]. Múnich: Strube Edition