

MÁSTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN FLAMENCO

Itinerario Interpretación: (Dossier).

ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya),

Curso 2017-2018

<http://www.masterflamenco.com>

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Coordinación
4. Estructura curricular del Máster
5. Descripción de las materias
6. Planes docentes de asignaturas
7. Proyecto final de máster
8. Otras informaciones de interés--Tasas y Normativas

Anexos

1. Anexo 1: Plantilla ante-proyecto
2. Anexo 2: Normativa para la realización del concierto fin de máster
3. Calendario Curso 2017-2018

1. Introducción

El *Máster de Enseñanzas Artísticas en Flamenco* (itinerario interpretación) es un máster oficial de 60 ECTS para poder ser cursado en un año. <http://www.aqu.cat/>

La aceptación del flamenco como disciplina académica y su inclusión en los conservatorios y universidades nos lleva a abrir y explorar nuevos conceptos y metodologías en el avance de la investigación. El flamenco es hoy un arte universal que rompe las barreras de lo estrictamente musical o artístico para convertirse en una expresión digna de un riguroso enfoque multidisciplinar y empírico.

El Máster en Flamenco es una iniciativa pionera dentro de esta especialidad y se divide en dos itinerarios:

- ✓ *Interpretación*: orientado al perfeccionamiento de la práctica interpretativa profesional (Objeto de este dossier).
- ✓ *Flamencología*: (modalidad online): orientado al campo de la teoría e investigación del arte flamenco.

El itinerario de interpretación va dirigido a estudiantes que quieran, por una parte, acceder a una formación avanzada y de especialización profesional en el campo de la interpretación del arte flamenco. El Máster ofrece los conocimientos para adentrarse en el mundo laboral profesional al máximo nivel, adquirir el conocimiento, la flexibilidad, la imaginación y los instrumentos de evaluación para poder contribuir al desarrollo de una praxis profesional en la vida artística actual.

Website del Máster: www.masterflamenco.com

2. Objetivos

El objetivo general del **Máster de Enseñanzas Artísticas en Flamenco** (itinerario interpretación), es la formación de profesionales especializados. Específicamente, este máster pretende:

- ✓ Promover en cada estudiante un proceso de desarrollo artístico continuo y de alta calidad.
- ✓ Ofrecer una formación avanzada y de especialización profesional en el campo de la interpretación en el género flamenco, promoviendo el sentido crítico para potenciar el trabajo auto dirigido o autónomo.
- ✓ Preparar a los músicos para la entrada en el mundo laboral profesional al máximo nivel para que puedan contribuir al desarrollo de una praxis profesional en la vida artística actual, incrementando autoconfianza y la confianza de poder proseguir su carrera artística de forma independiente.
- ✓ Fomentar que los estudiantes se consideren, se desarrollen y se consoliden como músicos inteligentes, expandiendo e integrando sus recursos intelectuales, emocionales y físicos, reflejados en la práctica de la excelencia musical, en el desafío personal y en la toma de riesgos en su especialización, planificando e implementando proyectos personales, tanto en un trabajo individual como formando parte de un conjunto o de un proyecto de equipo.
- ✓ Proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje y de reflexión que les posibilite reconocer y desarrollar sus potencialidades, reconocer y superar sus límites, retroalimentarse con fuentes diversas, incluyendo a sus iguales, e integrar estos elementos en su desarrollo, apoyando su necesidad individual de estudio y de praxis consciente.

3. Coordinación

Dirección: Dra. Melissa Mercadal Coll melissa.mercadal@esmuc.cat

Coordinación: Joan Asensio Esplugas joan.asensio@esmuc.cat

Secretaria académica: Maria Franch Batllori maria.franch@esmuc.cat

4. Estructura curricular del Máster

TIPO DE MATERIA	CRÉDITOS ECTS
OBLIGATORIA COMÚN	20
OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD	18
OPTATIVA	6
PRÁCTICAS EXTERNAS	4
TRABAJO FIN DE MÁSTER	12
CRÉDITOS TOTALES	60

MATERIAS	ASIGNATURAS	CRÉDITOS ECTS	HORAS	SEMESTRE
MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES				
INTERPRETACIÓN AVANZADA	INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL I	10	10 + 2 individual	1
	INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL II	10	10 + 2 individual	2
PRÁCTICAS PROFESIONALES	PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EXTERNAS	4	15 h	2
TRABAJO/CONCIERTO FIN DE MÁSTER	TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO	3	20 h col. (10 sesiones)	1 y 2
	PREPARACIÓN PROYECTO	3	6 Individual.	2

TRABAJO/GRABACIÓN ESTUDIO FIN DE MÁSTER	GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO	6	16 horas	2
MATERIAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD				
PRÁCTICA INTERPRETATIVA DE CONJUNTO	COMBO FLAMENCO	3	22,5	1
	ACOMPañAMIENTO AL CANTE/BAILE	3	22,5	2
	COMBO FLAMENCO-FUSIÓN	3	22,5	1
FORMACIÓN TEÓRICA COMPLEMENTARIA	TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN DEL FLAMENCO	3	30	2
	ANÁLISIS DEL FLAMENCO	3	30	1
	COMPÁS FLAMENCO: Palmas y recursos rítmicos	3	30	1
MATERIAS OPTATIVAS				
FORMACIÓN PROFESIONAL COMPLEMENTARIA	NOTACIÓN MUSICAL CON MEDIOS INFORMÁTICOS (presencial)	3	30	2
	SOCIOLOGÍA DEL FLAMENCO (Online)	3	45	1
	ACÚSTICA DE SALAS Y TÉCNICAS DE GRABACIÓN AVANZADAS. (presencial)	6	30	1
	IMPROVISACIÓN DEL JAZZ. (presencial)	3	22,5	2
	EL NEGOCIO DEL FLAMENCO Y SU	3	45	2

	COMUNICACIÓN (Online)			
	HISTORIA DE LA GUITARRA FLAMENCA (Online)	3	30	1
	HISTORIA DEL FLAMENCO. (Online)	3	30	1
	HISTORIA DEL FLAMENCO EN CATALUNYA. (Online)	3	30	1
	EL FLAMENCO EN LAS ARTES (Online)	3	30	2
	APLICACIÓN DE TÉCNICAS RÍTMICAS KARNÁTICAS EN LA MÚSICA OCCIDENTAL (presencial)	3	30	2
	METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN (Online)	3	30	1

5. Descripción de las materias.

El máster está organizado en materias [**obligatorias comunes, obligatorias de especialidad y optativas**] Cada una de ellas incluye un número determinado de asignaturas.

Materias Obligatorias Comunes

- ✓ **Enseñanza Individual de Especialidad** incluye las asignaturas: *Interpretación Instrumental I* y *Interpretación Instrumental II*. La materia está diseñada para trabajar con el profesor de instrumento repertorio específico y avanzado que se elegirá de mutuo acuerdo entre el alumno/a-profesor/a teniendo en cuenta los intereses del alumno/a y el

consejo del profesor/a. Incluirá un total de 12 horas de clases individuales convencionales de instrumento por trimestre.

- ✓ Las **Prácticas Profesionales**: Para esta materia/asignatura, el estudiante ofrecerá, como mínimo, un concierto público en un entorno profesional, no como líder. Será tutorizado por el profesor de instrumento principal para la preparación, ensayos, concierto y valoración posterior. La Esmuc se reserva la posibilidad de establecer acuerdos con salas específicas. También puede incluir la participación en proyectos de la Esmuc: proyectos finales de compañeros o estudiantes de otros masters (Jazz, antigua, clásica y contemporánea). Las fechas de realización de la(s) práctica(s) deberán ser entre los meses de enero y junio.

- ✓ El **Proyecto / Concierto Final de máster** consta de dos asignaturas:
 - a) **Técnicas de Grabación y Post-Producción**. Esta asignatura consiste en prácticas de grabación, mezcla, edición y post-producción en estudio, para que el estudiante se familiarice con este entorno de trabajo.
 - b) **Memoria escrita, Concierto Final** (las dos especialidades) y **Grabación, mezcla y post-producción de un máster discográfico**.

- 1. Presentación de un ante-proyecto
- 2. Presentación de una memoria escrita
- 3. Un recital público
- 4. Grabación, mezcla y post-producción de un máster de audio con el repertorio del proyecto final (ver anexo 4)

Materias Obligatorias de Especialidad

- ✓ La materia **Práctica Interpretativa de Conjunto** incluye 3 asignaturas. El objetivo general de estas asignaturas es que el alumno pueda profundizar en el repertorio avanzado y el acompañamiento al cante/baile e incluso explorando la combinación de estilos diversos como puede ser el Jazz o la música clásica.

La materia **Formación Teórica Complementaria** incluye 3 asignaturas:

- ✓ **Técnicas de Composición del flamenco.** Asignatura que implica el trato de las herramientas compositivas en los diferentes estilos del flamenco. Quiere dotar al alumno de las herramientas y las técnicas básicas de composición del flamenco.
- ✓ **Análisis del flamenco** asignatura que incide en el análisis del género en el aspecto armónico, rítmico y formal. Basado en el análisis de la idiosincrasia de la música flamenca.
- ✓ **Compás flamenco** es la asignatura dónde se profundiza en el aprendizaje de los patrones del flamenco en todas sus técnicas y expresiones. Se trabajan las palmas en todos los estilos.

Materias Optativas

Algunas de las materias optativas son del itinerario online de Flamencología, otras son de otros másters como el de Jazz.

Asignaturas optativas específicas del Barcelona Jazz Máster:

- ✓ **Aplicación de Técnicas Rítmicas Karnáticas a la Música Occidental,** encaminada a ofrecer una visión más amplia de conceptos rítmicos y estructurales. Los conceptos de polirritmia, polipulsos y figuras irregulares usados en la música Karnática están reestructurados de tal manera que el estudiante puede trabajar exclusivamente con los conceptos y técnicas dejando a un lado la estética India y poder crear e improvisar obras de jazz contemporáneo con cualquier estética que el músico desee.
- ✓ **Improvisación del Jazz**

Asignaturas optativas compartidas con el Máster Artístico de Estudios Avanzados en Interpretación Musical: Instrumentos de la Música Clásica y Contemporánea:

Asignaturas optativas compartidas con el máster de flamenco:

Análisis del Flamenco (para ambos itinerarios) **Compás Flamenco: Palmas y Recursos Rítmicos,** (para el itinerario de interpretación) **Técnicas de Composición del Flamenco** (para el itinerario de composición) Estas

asignaturas están diseñadas para dar a conocer y profundizar en aspectos estilísticos propios del flamenco, estilo que actualmente se combina con el jazz, para que el/la alumno/a pueda incorporarlos en sus actividades interpretativas o de composición.

Asignaturas optativas compartidas con el máster de Composición de Bandas Sonoras:

Secuenciación MIDI, asignatura que proporciona al estudiante las técnicas para manejar herramientas de instrumentación virtual (librerías de sonido, programas de secuenciación) y ***Fundamentos de instrumentación y orquestación*** con la que se pretende que el/la estudiante se familiarice con los instrumentos y sus familias y adquiera técnicas básicas y avanzadas de instrumentación y orquestación sinfónica.

6. Planes Docentes de Asignaturas

INTERPRETACIÓN AVANZADA I y II

- Tipología de asignatura: **obligatoria de especialidad (interpretación)**
- Impartición **Anual**
- Créditos ECTS: **20** Valor total en horas (*1 crédito=25h*): **500**
- Desglose del número total de horas en:

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES	ESPECIALIDAD	PROFESOR
	<i>Guitarra Flamenca:</i>	Rafael Cañizares
	<i>Cante Flamenco</i>	José Miguel Vizcaya "Chiki"
	<i>Bajo Flamenco:</i>	Carles Benavent
	<i>Percusión Flamenca</i>	Pablo Gómez
	<i>Piano Flamenco</i>	Javier Galiana
	<i>Flamenco para Instrumentos de Viento</i>	Joaquin Sánchez
	<i>Flamenco para Instrumentos de Arco</i>	Ernesto Briceño

Presentación

La práctica instrumental individual.

Objetivos generales

La práctica de la interpretación musical . Interpretar un repertorio de nivel avanzado de la especialidad escogida. Conocer las obras más representativas de la amplia variedad estilística del flamenco en sus diferentes etapas.

Contenidos

Interpretar un repertorio de nivel avanzado de la especialidad escogida. Conocer las obras más representativas de la amplia variedad estilística del flamenco en sus diferentes etapas.

Trabajo técnico de todo el lenguaje del instrumento que permita abordar el repertorio específico.

Potenciar y mejorar los recursos propios del lenguaje flamenco en cada instrumentista: compás flamenco, técnicas de acompañamiento al cante y al baile, estructuras flamencas.

Desarrollar una autonomía que permita utilizar sus conocimientos teórico-prácticos para solucionar problemas relacionados con la interpretación.

Potenciar y profundizar en los diferentes roles del músico Flamenco de hoy. El intérprete concertista y el intérprete en el acompañamiento al cante y al baile, el *cante palante* y el *cante patras*.

La composición en el instrumento. Estimular y guiar la composición del instrumentista.

La improvisación. Patrones para enriquecer los recursos propios en la amplia variedad estilística del flamenco.

El instrumentista flamenco y su relación con otras músicas.

Metodología

Clases prácticas individuales.

Evaluación

Repertorio específico: ejecución técnica y expresiva	Los dos semestres	60%
Pruebas de interpretación	Los dos semestres	15%
Pruebas objetivas	Los dos semestres	25%

PRÁCTICA INTERPRETATIVA DE CONJUNTO

- Tipología de asignatura: **obligatoria de especialidad (interpretación)**
- Impartición **Anual**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (1 crédito=25h): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	22,5
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial....</i>):	7,5
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	30
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo	15

- Profesor/a, profesores/as de la asignatura:
- **JOAN ASENSIO** joan.asensio@esmuc.cat
- **JORGE MESA** jorge.mesa@esmuc.cat
- **José Vizcaya**

Presentación

La práctica de conjunto, el cuadro flamenco, el flamenco fusión y el acompañamiento al cante y al baile flamenco.

Objetivos generales

La práctica de la interpretación musical en grupo. Montaje del repertorio de conjunto más representativo en formaciones diversas (flamenco tradicional, flamenco-fusión, flamenco-jazz).

Contenidos

La interpretación colectiva. Grupo estándar. Roles característicos de los diferentes instrumentos y secciones en cada uno de los grupos y estilos del flamenco. Elementos para la interpretación colectiva. Elementos para la comunicación a través de la interpretación colectiva. Técnicas de ensayo en grupo, generales y específicas de cada estilo. Interpretación colectiva en formaciones de configuración diversa y representativa.

Interpretación del repertorio clásico y moderno. Iniciativa y liderazgo en el trabajo en grupo.

Control auditivo de la interpretación colectiva.

Estudio de las diferentes formaciones en el flamenco, de las más tradicionales a las más transgresoras.

Las formas y estructuras más representativas de las formaciones de flamenco. Acompañamiento al cante y al baile.

El compás flamenco: comprensión y ejecución de los patrones rítmicos propios del flamenco.

Montaje de repertorio tradicional y moderno con las diferentes formaciones.

Metodología

Clases prácticas colectivas con la colaboración de un profesor guitarrista y un profesor asistente cantautor y/o de otro profesor/a bailar/a.

Evaluación

Asistencia	Todo el semestre	40%
Participación	Todo el semestre	40%
Pruebas objetivas	Final de semestre	20%

COMPÁS FLAMENCO: PALMAS Y RECURSOS RÍTMICOS

- Tipología de asignatura: **Optativa (compartida con el Máster de Flamenco)**
- Impartición **Segon semestre**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (1 crédito=25h): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	22,5
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial...</i>):	7,5
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	15
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo	30

- Profesor/a, profesores/as de la asignatura:
- **JOAN ASENSIO** joan.asensio@esmuc.cat
- **JORGE MESA** jorge.mesa@esmuc.cat

Presentación

Asignatura dirigida a aquellos estudiantes que deseen profundizar en el conocimiento y la práctica de los diversos patrones rítmicos del flamenco

Objetivos generales

Conocer el inventario de recursos rítmicos del flamenco

Conocer y ser capaz de interpretar las distintas pulsaciones de los compases flamencos, conocer las subdivisiones en los patrones.

Conocer, valorar e interpretar los patrones de palmas en sus diferentes contextos musicales

Ser capaz de adaptarlos y aplicarlos a su propia especialidad instrumental

Comprender los distintos ritmos armónicos y asimilarlos de forma creativa.

Contenidos

El término de compás flamenco y su indisoluble asociación con el ritmo armónico.

Patrones y recursos técnicos para la rítmica en la variedad estilística del flamenco. Diferentes formas de entender los compases flamencos. Diferentes formas de llevar el pulso (pie) en los compases flamencos, las subdivisiones en los patrones.

El acompañamiento al cante, el acompañamiento al baile, contextos de flamenco-fusión. Conocimiento de sus estructuras formales. Crear y desarrollar diferentes variaciones a partir de ejemplos concretos. La precisión rítmica en el flamenco.

El ritmo armónico en el Flamenco: reconocimiento y análisis de los principales elementos y estructuras tales como las llamadas de la guitarra y del baile. Su conocimiento, asimilación y recreación personal en el instrumento propio. La improvisación rítmica.

Las formas y estructuras más representativas de las formaciones de flamenco. Acompañamiento al cante y al baile.

El compás flamenco de 12 tiempos. La poliritmia y el medio compás. Estudio rítmico de los remates y falsetas de los guitarristas más representativos

Metodología

Clases teórico-prácticas colectivas con la colaboración de un profesor guitarrista y un profesor asistente cantaor y/o de otro profesor/a bailar/a.

Evaluación

Asistencia	Todo el semestre	40%
Participación	Todo el semestre	40%
Pruebas objetivas	Final de semestre	20%

ANÁLISIS DEL FLAMENCO

- Tipología de asignatura: **Optativa (compartida con el Máster de Flamenco)**
- Impartición **Segon semestre**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (*1 crédito=25h*): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial...</i>):	
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo	

- Profesor de la asignatura: **JOAN ASENSIO joan.asensio@esmuc.cat**

Presentación

Asignatura dirigida a aquellos estudiantes que deseen profundizar en el conocimiento y en el análisis de la variedad estilística del flamenco, desde un punto de vista armónico y formal.

Objetivos generales

Conocer las estructuras armónicas y formales del flamenco
Tener una visión que abarque toda la variedad estilística del flamenco
Adquirir herramientas para el análisis rítmico, armónico, estructural, textural y estético del flamenco.

Contenidos

Conocimiento de las estructuras harmónicas y formales del flamenco.
Análisis auditivos y análisis de partituras de las obras y autores más representativos del género flamenco, pasando por las diferentes etapas del género. Resaltando los aspectos estructurales e instrumentales de su discurso.
Análisis rítmico del flamenco. Complejidad de los patrones rítmicos propios. La polirítmia.
El tratamiento de la heterofonía y la polifonía en el lenguaje flamenco: texturas.
El tratamiento de la Armonía: Modo Flamenco, modos Mayor y menor. El bimodalismo característico del género flamenco.
Escalas propias y escalas prestadas.

Metodología

Clases presenciales colectivas donde el estudiante participa de su propio aprendizaje.
Análisis de partitura y auditivos.
Transcripciones de los autores más relevantes.
Revisión de trabajos de análisis concretos.

Evaluación

Asistencia	Todo el semestre	33%
Participación	Todo el semestre	33%
Realización de trabajos	Todo el semestre	33%

TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN DEL FLAMENCO

- Tipología de asignatura: **Optativa (compartida con el Máster de Flamenco)**
- Impartición **Segon semestre**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (1 crédito=25h): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial...</i>):	
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo	

- Profesor de la asignatura: **A Asignar**

Presentación

Asignatura dirigida a aquellos estudiantes que deseen adquirir herramientas para la composición de piezas de música flamenca, originales o adaptadas

Objetivos generales

Conocer las estructuras armónicas y formales del flamenco, así como sus técnicas compositivas básicas.
Tener una visión que abarque toda la variedad estilística del flamenco
Adquirir herramientas para la composición de piezas de música flamenca, originales o adaptadas

Contenidos

Conocimiento de las estructuras armónicas y formales del flamenco para aplicarlos en el campo de la composición.
Técnicas compositivas tonales y modales, recursos orquestales para la composición en el flamenco
Procedimientos compositivos característicos. Estudio de la curvatura melódica y su potenciación frente al uso de recursos armónicos característicos. Técnicas instrumentales, haciendo especial énfasis en aquellas formaciones menos habituales en la estética flamenca. Procedimientos texturales característicos.
Análisis de las obras de autores más representativos de los últimos periodos, resaltando aspectos estructurales de discurso y instrumentales que los caracterizan.

Metodología

Clases presenciales colectivas donde el estudiante participa de su propio aprendizaje.
Audiciones
Análisis de temas representativos
Transcripciones de los autores más relevantes
Estudio de las estructuras armónicas y formales propias, y de conducción de voces.
Realización y revisión de los ejercicios y las tareas propuestas

Evaluación

Asistencia	Todo el semestre	33%
Participación	Todo el semestre	33%
Realización de trabajos	Todo el semestre	33%

TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y POST-PRODUCCIÓN

- Tipología de asignatura: **Obligatoria de especialidad**
- Impartición **Segon semestre**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (*1 crédito=25h*): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	18
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial...</i>):	7
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	30
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo	20

- **Profesor/a, profesores/as de la asignatura:**
PERE CASULLERAS pere.casulleras@esmuc.cat
ENRIC GINÉ enric.gine@esmuc.cat
FERRAN CONANGLA ferran.conangla@esmuc.cat

Presentación

El conocimiento y el dominio básico de técnicas de grabación y de post-producción es imprescindible en la actividad profesional del músico de jazz, tanto intérprete como compositor.

Objetivos generales

Conocer los criterios de sonorización y microfonía para las diversas situaciones de concierto y/o grabación.

Adquirir los recursos y conocimientos necesarios para un proceso de edición, mezcla y post-producción de audio. Aplicar estos recursos de forma coherente con la propuesta estilística.

Contenidos

Técnicas de grabación en directo y en estudio. La mesa de mezclas digital y el software/hardware

ProTools. Técnicas y criterios de edición, masterización y post-producción de audio.

Estrategias para la optimización del tiempo en el estudio de grabación.

Diseño de las sesiones de grabación y de mezclas y post-producción.

Metodología

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos y en estudio de casos que permitan ilustrar la aplicación práctica de los conceptos teóricos.

Prácticas en situación real de estudio de grabación

Mezcla y producción de un master de audio de formato profesional.

Evaluación

Asistencia	todo el semestre	20%
Participación	todo el semestre	30%
Trabajos	final de semestre	50%

APLICACIÓN DE TÉCNICAS RÍTMICAS KARNÁTICAS A LA MÚSICA OCCIDENTAL

- Tipología de asignatura: **Optativa**
- Impartición **Segon semestre**
- Créditos ECTS: **3** Valor total en horas (1 crédito=25h): **75**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (<i>clases individuales, clases colectivas, prácticas</i>):	16
Estimación otras horas presenciales (<i>atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial....</i>):	4
Estimación horas para trabajos dirigidos (<i>no presenciales</i>):	25
Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo:	30

- Profesor/a, profesores/as de la asignatura: **RAFAEL REINA** r.reina@ahk.nl

Presentación

Asignatura dirigida a improvisadores que quieran obtener una visión mas amplia de conceptos rítmicos y estructurales. Los conceptos de poliritmia, polipulsos y figuras irregulares usados en la música Karnática proveen de un método flexible con el cual el estudiante puede experimentar sin necesidad de intentar copiar la música Karnática en sí. Todos los conceptos están reestructurados de tal manera que el estudiante puede trabajar exclusivamente con los conceptos y técnicas dejando a un lado la estética India y poder crear e improvisar obras de jazz contemporáneo con cualquier estética que el músico desee.

Objetivos generales

Ser capaces de realizar polirítmias y polipulsaciones que cualquier músico puede encontrar en la práctica musical contemporánea y en el jazz contemporáneo

Aprender a superponer 3, 4, 5 y 7 notas sobre 2, 3, 4, 5 y 7 pulsaciones.

Aprender a frasear entorno a un acento aplicado sistemáticamente a una subdivisión de compás.

Desarrollar una mayor sensación de pulsación y mejorar la precisión y la comprensión rítmica en general.

Ser capaces de improvisar sobre compases de amalgama con total precisión y soltura, así como ser capaces de frasear con cinquillos y septillos con total precisión.

Definir una metodología más concreta y completa para aplicar a la enseñanza del solfeo rítmico de cualquier nivel.

Desarrollar técnicas creativas basadas en la organización del material rítmico en conceptos concretos que posibiliten al creador utilizar los mencionados conceptos de una forma orgánica y precisa.

Contenidos

Gatis: Subdivisión del pulso en 3 (tisra), 4 (chatusra), 5 (khanda) y 7 (misra)

Jathis: Acentos regulares sobre los gatis creando la ilusión de polipulsos

3 técnicas verticales mezclando diferentes tipos de combinaciones de gatis y jathis y creando diferentes tipos de 'ilusión' de poliritmia y polipulso

Trabajo con todas las células posibles que se pueden crear en 5, 6 y 7.

Frasear permutando células

Aplicar silencios y ligaduras a las células para improvisar frases

Gati Bhedam: Frasear alrededor del jathi dando la sensación de que se esta en otra métrica y pulso diferente al pulso del 'metrónomo'.

Improvisaciones en dos niveles: uno con gati bhedam y otro con el pulso: primer paso hacia un trabajo de polipulso real

Jathi Bhedam: Estructuras de acentos irregulares que representa la equivalencia karnática al cambio

continuo de compas.

Improvisaciones sobre estructuras de jathi bhedam usando dos técnicas diferentes de fraseo sobre las células de la estructura.

Metodología

Clases colectivas

Explicación de las técnicas

Ejercicios prácticos para internalizar las técnicas

Escucha de fragmentos karnáticos donde se usan las técnicas impartidas

Escucha de obras de jazz donde se pueden encontrar paralelos con las técnicas enseñadas.

Evaluación

Asistencia	Todo el semestre (mínimo 80%)	60%
Participación	Todo el semestre	20%
Exámenes/audiciones	Final de semestre	20%

Fuentes de información básica

Programa de 5 años 'Contemporary music through non-western techniques' que se aplica en el Conservatorio van Amsterdam.

<http://www.contemporary-music-through-non-western-techniques.com>

Libro "Applying karnatic rhythmic techniques to western music" (Rafael Reina)

<http://www.ashgate.com/isbn/9781472451507>

IMPROVISACION

- Tipología de asignatura: **Obligatoria de especialidad**
- Impartición **Anual**
- Créditos ECTS: **4** Valor total en horas (*1 crédito=25h*): **100**
- Desglose del número total de horas en:

Horas presenciales lectivas (*clases individuales, clases colectivas, prácticas*):

Estimación otras horas presenciales (*atención personalizada, asistencia a otras actividades ensayos, sesiones con acompañantes, actividades de evaluación presencial...*):

Estimación horas para trabajos dirigidos (*no presenciales*):

Estimación horas para estudio y aprendizaje autónomo

- **Profesor/a, profesores/as de la asignatura:**

RAFAEL REINA r.reina@ahk.nl

DANI PÉREZ dani.perez@esmuc.cat

JOAN MONNE joan.monne@esmuc.cat

ELADIO REINON eladio.reinon@esmuc.cat

Presentación

La práctica de la improvisación es la herramienta principal para el músico de jazz, ya sea intérprete o compositor. Su estudio y su práctica abarcan la formación auditiva y la formación rítmica, así como la armonía, las escalas y los modos.

Objetivos generales

Expresarse libremente y con voz propia como solista o formando parte de un ensemble

Conocer, valorar e interpretar la improvisación en diferentes estilos de jazz y música moderna, y tener conocimientos de su historia, su estética y su técnica

Adquirir los conocimientos necesarios para poder improvisar con fluidez.

Desarrollar la capacidad de escucha consciente (audición activa) para poderse integrar, participar y influir en una improvisación.

Estimular y fomentar la creatividad.

Desarrollar espontaneidad con el instrumento

Ser capaz de improvisar libremente y saber aplicar esta capacidad en cualquier contexto.

Aumentar la memoria auditiva y la capacidad de comunicarse con los otros miembros del ensemble.

Aprender a tocar escuchando y siendo consciente del resultado sonoro global.

Aumentar la capacidad de reacción e interacción musical durante una improvisación o su acompañamiento.

Contenidos

Estructura, interpretación rítmico-armónica y creatividad en la improvisación.

Patrones melódicos, rítmicos i armónicos para la improvisación: relación acordes/escalas, intervalos, acordes.

Técnicas de construcción melódica.

Ciclos de quintas y otros ciclos simétricos.

Armonías de la escala mayor y menor

Armonías modales

Conceptos y límites de acompañamiento y improvisación en los diferentes estilos de jazz y música moderna

Improvisación atonal

Técnicas de acción / reacción

Metodología

Clases presenciales, organizadas en torno a tres bloques de 10 horas cada uno: formación auditiva (clases con y sin instrumento) formación rítmica (clases con y sin instrumento) improvisación melódica y armónica (clases con instrumento)

Pacto con los estudiantes sobre el (los) enfoque(s) estilístico(s) de la asignatura, teniendo en cuenta sus inclinaciones.

Prácticas de: atención al sonido real, imitación, reflejos, acción/reacción, utilización del espacio musical, silencios activos, uso de centros tonales/atonales, técnicas instrumentales, concentración, equilibrio sonoro, roles, estrategias de posicionamiento, tensión-relax, tempos interno i externo, exploración de límites y

contrastes, estructuras formales simétricas, asimétricas o libres, polimetrías y polirítmia, composición instantánea, captura de la inspiración.

Grabación de prácticas, audición y análisis crítico.

Práctica autónoma de los diferentes ejercicios propuestos

Búsqueda de estrategias de práctica para proponer al colectivo

Ejercicios de análisis de grabaciones realizadas en clase

Evaluación

Asistencia	todo el curso	40%
Participación	todo el curso	20%
Trabajos	todo el curso	20%
Exámenes/audiciones	Final de cada trimestre	20%

Fuentes de información básica

Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music (Rafael Reina)

7. Proyecto Final de Máster

- Título del proyecto (Opcional: subtítulo)
- Introducción: motivación, planificación, expectativas
- Descripción analítica de los temas que conforman el repertorio, tanto arreglos como composiciones originales
- Adjuntos:

Para los estudiantes de **interpretación**: propuesta de contenidos para el diseño gráfico de la hipotética edición: créditos artísticos y técnicos, agradecimientos y dedicatoria (en el caso de que la haya), posible(s) texto(s) de acompañamiento, propuesta (aunque solos sea descriptiva) de concepto gráfico (puede ir acompañada de imágenes)

Conclusión: breve auto-valoración del proceso de realización del proyecto.

Anexos: Fuentes: discografía de referencia, bibliografía (en caso de que la haya), consultas electrónicas on-line, etc.

Extensión: Entre 4500 y 5000 palabras o 27.000 y 30.000 caracteres con espacios. (se corresponde con 9/10 páginas)

Fecha de entrega: En papel, por triplicado, 2 semanas antes de la fecha asignada para el concierto, pues parte de su contenido puede ser usado para la elaboración de notas de programa.

Idiomas aceptados: castellano, inglés, catalán

Imagen gráfica de las páginas: Utilizar folios DIN A4 impresos por una sola cara. Elegir tipografías de alta legibilidad (Times, Garamond, Arial, Helvética, etc.) Utilizar cuerpo 12, interlineado de 1,5 líneas. Utilizar los márgenes que aplican automáticamente los procesadores de texto: 2,5 cm márgenes superior e inferior, 3cm. márgenes laterales

Jerarquizar correctamente los diferentes epígrafes

Estructura general:

1. Título del proyecto
Opcional: subtítulo
2. Introducción: motivación, planificación, expectativas
3. Descripción analítica de los temas que conforman el repertorio, tanto arreglos como composiciones originales
4. Conclusión: breve auto-valoración del proceso de realización del proyecto.
5. Anexos: Fuentes: discografía de referencia, bibliografía (en caso que la haya), consultas

electrónicas on-line, etc.

Listar las fuentes por tipos (libros, artículos, partituras, discos, direcciones electrónicas) y por orden alfabético: Apellidos, Nombre, Título, Año de publicación, Lugar y Editorial.

Criterios de evaluación:

- Evaluación del director/tutor (5%)
- Memoria escrita (5%)
- Concierto (60%)
- Calidad del máster discográfico (interpretación) (30%).

Composición del tribunal:

- Director / tutor del proyecto
- Profesor principal (en caso de que no coincida con el director/tutor).
- Coordinador del màster (Joan Asensio).
- Responsable del àrea de màsters y post-grados de la ESMUC (Dra. Melissa Mercadal).

8. Otras informaciones de interés. Tasas y Normativas

Régimen de precios

- Seguro escolar (menores de 28 años): 1,12€
- Seguro escolar (mayores de 28 años): 26,20€
- Material diverso: 11€
- Certificación académica: 24 €
- Otras certificaciones 11,00 €

Validación, reconocimiento y transferencia de créditos:

- Precio por crédito validado: 25% del precio del crédito
- Solicitud de validación y reconocimiento: 47€

Pagos y devolución de pagos

Como condición previa de matrícula o de expedición de títulos o certificados, será necesario abonar el pago de las cantidades pendientes para matrículas de cursos académicos anteriores o simultáneos, oficiales o no oficiales.

El hecho de no pagar la matrícula o alguno de sus fraccionamientos en los plazos que establece la Esmuc conllevará la suspensión temporal de los derechos del/la alumno/a, incluido el acceso a todos los Servicios de la Esmuc, i si es el caso, la anulación de la matrícula y de los efectos que esta haya producido, sin ningún derecho a devolución.

El recargo que se aplicará al importe de los recibos no satisfechos será de 40€ (de 20€ en concepto de devolución y 20€ en concepto de gastos de gestión).

Se procederá a la devolución de los importes efectivamente ingresados en los siguientes casos:

- 1) Cuando por causas no imputables a los estudiantes no se preste el servicio académico que obligaba al pago
- 2) Que se hayan producido pagos superiores a los precios en vigor, tanto por errores materiales o de hecho, como por errores aritméticos en la liquidación
- 3) Que con posterioridad al pago de la matrícula se justifique que en el momento de realizar ésta se encontraba en situación administrativa o legal de exención o bonificación

Anulación de convocatoria

- El estudiante puede solicitar anulación de convocatoria dentro del plazo establecido por el centro de una o más asignaturas matriculadas que no pueda cursar o que decida no cursar, de manera que no se le califique como suspenso ni le compute en el número máximo de convocatorias autorizado para superar una asignatura.
- La anulación se puede solicitar **antes de que haya transcurrido el 50% del tiempo** destinado a la docencia de la asignatura.
- La anulación de convocatoria no comportará la devolución del importe abonado en concepto de matrícula.
- El estudiante tendrá que abonar nuevamente el importe de la matrícula correspondiente al número de créditos de la asignatura que vuelva a matricular.

Anexo 1: Plantilla ante-proyecto

PLANTILLA ANTE-PROYECTO

AVANTPROJECTE/ANTEPROYECTO/RESEARCH PROPOSAL

CURSO 2015-2016

Tema/Título

Subtítulo (si es el caso)

Estudiante:

Director/a:

Visto bueno

Director/a del proyecto

DATOS DE CONTACTO

	Director/a <u>Supervisor</u>	Estudiant/a <i>Estudiante</i> Student
Nom i cognoms <i>Nombre y apellidos</i> <u>Name and surname</u>		
Telèfon		

<i>Teléfono</i> <u>Phone number</u>		
E-mail		

Anexo 2: Normativa para la realización del concierto fin de máster

Para poder realizar el concierto es un requisito indispensable haber entregado la memoria del proyecto final con 15 días naturales de antelación a la fecha fijada para el concierto. En caso contrario el concierto deberá aplazarse

Las fechas para la realización del concierto serán las comprendidas entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2016, y se fijarán de acuerdo con el tutor del proyecto y el coordinador del máster.

La duración del concierto debe ser de 40 a 60 minutos.

Habrá que comunicar los requisitos técnicos específicos (instrumental, amplificación) igualmente con un mínimo de 15 días naturales de antelación, al coordinador de máster y al tutor del proyecto.

Los conciertos tendrán lugar en la sala de orquesta de la escuela, o en otro espacio adecuado que decida la coordinación del máster. En caso de que el estudiante desee realizar el concierto en otro lugar, deberá asumir todos los posibles gastos derivados de dicho cambio de emplazamiento.

Plantillas instrumentales:

La plantilla instrumental con la que se vaya a grabar el proyecto deberá coincidir con la del concierto final, y la fecha del concierto debe ser previa a la de la grabación. La duración del concierto puede ser inferior a la duración de la música que se vaya a grabar.

GRABACIÓN DEL PROYECTO FINAL

La grabación se llevará a cabo después del concierto. La escuela designa el estudio de grabación dónde el estudiante realizará la grabación .

Será un estudio que cumplirá con los estándares profesionales. El estudiante dispone de 2 días para realizar la grabación y la mezcla.

Si el estudiante deseara disponer de más tiempo, deberá negociarlo con el estudio y asumir los gastos derivados de ello.

Las fechas de la grabación deberán ser durante el mes de julio o septiembre y deberán ser fijadas con un mínimo de dos meses y medio de antelación.

Una vez terminada la mezcla, el estudiante deberá entregar tres copias del máster en formato de CD de audio a la coordinación, que las hará llegar al tribunal correspondiente. El estudiante es el propietario único de este máster, las copias solo son a efecto de evaluación del proyecto. Posteriormente podrá pues hacer cualquier uso, difusión, edición, explotación, etc. que desee, siempre haciendo constar que se trata de un proyecto final del máster de jazz de la Esmuc.

ANNEXO 3. Calendario Curso 2017-2018

CALENDARIO CLASES MFI. 2017/18 INTERPRETACION/PERFORMING

Seta	Jueves / Monday 18.9	viernes/Tuesday 18.9	sabado/Wednesday 20.9	domingo / Thursday 21.9	lunes / Friday 22.9	martes / Saturday 23.9
9-9.30						
9.30-10						
10-10.30						
10.30-11						
11-11.30						
11.30-12						
12-12.30		COMPLET FLAMENCO (LUM)				
12.30-13		Prof. Juan Asensio/ Jorge Mesa				
13-13.30		COMPLET FLAMENCO (M.F.T)				
13.30-14		Prof. Juan Asensio/ Jorge Mesa				
14-14.30						
14.30-15						
15-15.30	Combo Flamenco Prof. José					
15.30-16	Muñoz					
16-16.30						
16.30-17	Combo Flamenco Prof. Juan					
17-17.30	Asensio					
17.30-18						
18-18.30						
18.30-19						
19-19.30						
19.30-20						
20-20.30						
20.30-21						

Tipología de asignatura / subject type

- Obigatorias comunes
- Obigatorias especialitat
- Optativas / Elective

Seta	Jueves / Monday 25.9	viernes/Tuesday 25.9	sabado/Wednesday 27.9	domingo / Thursday 28.9	lunes / Friday 29.9	martes / Saturday 30.9
9-9.30						
9.30-10		ANÁLISIS DEL				
10-10.30		FLAMENCO Prof. Juan				
10.30-11		Asensio				
11-11.30						
11.30-12		Completo Flamenco (LUM)				
12.30-13		Prof. Juan Asensio/ Jorge Mesa				
13-13.30		COMPLET FLAMENCO (M.F.T)				
13.30-14		Prof. Juan Asensio/ Jorge Mesa				
14-14.30						
14.30-15						
15-15.30	Combo Flamenco Prof. José					
15.30-16	Muñoz					
16-16.30						
16.30-17	Combo Flamenco Prof. Juan					
17-17.30	Asensio					
17.30-18						
18-18.30						
18.30-19						
19-19.30						
19.30-20						
20-20.30						
20.30-21						