

TALLERES PARA MÚSICOS

IMPROVISACION CON SEÑAS

Rodrigo Alberto Matta

PRESENTACIÓN

El taller se presenta como un complemento en el entrenamiento ofrecido por instituciones musicales. Desarrolla y mejora habilidades como creatividad, composición, improvisación y entrenamiento auditivo grupal. Para ello utiliza una técnica inovativa conocida como **Improvisación con Señas** o **Ritmo y Percusión con Señas**¹.

A través de éste método se logra que, independientemente de su nivel musical, un grupo de personas se reúna para improvisar con toda clase de instrumentos de una forma divertida, efectiva y coordinada. El proceso involucra la creatividad y el aporte individual dirigido y orientada hacia el logro grupal de una composición en tiempo real.

¿Qué es La Improvisación con Señas? Es una nueva forma de crear música en grupo basada en la improvisación conducida, en la cual mediante un lenguaje de alrededor de 150 señas realizadas con las manos y el cuerpo, un director puede coordinar el flujo de las ideas individuales de los integrantes en una creación colectiva orientada a un mismo objetivo. La técnica de Ritmo y Percusión con Señas es tanto un método como un juego musical, en el que se ponen en foco y se entrenan de forma efectiva y totalmente disfrutable las habilidades personales e interpersonales necesarias para la cooperación musical colectiva.¹

¿Cuáles son sus aplicaciones? Más allá de su aplicación en grupos musicales como técnica de composición en vivo, la técnica de Ritmo y Percusión con Señas ha trascendido rápidamente el ámbito de los escenarios para pasar a convertirse en una poderosa herramienta en varios contextos debido a la simplicidad de su aprendizaje, y a la profundidad y la inmediatez de sus resultados.

¿Quién es su creador y quien lo enseña? Este lenguaje fue inventado por el percusionista, director y compositor argentino **Santiago Vázquez**, y ya ha sido adoptado por una gran cantidad de grupos en varios países, entre ellos el grupo **La Percumotora** quien es el **grupo pionero en Colombia** en usar este método. Su director y el facilitador de los talleres, **Rodrigo Matta** es actualmente el único colombiano entrenado en el uso y aplicación de este método. Recibió instrucción y entrenamiento directo en este sistema en Argentina desde el año 2008.

¿Por qué es importante este curso? Es una técnica innovadora, diferente, única en Colombia, disfrutable, lúdica, experiencial y altamente especializada que aporta a sus participantes herramientas de improvisación, composición, creación y entrenamiento auditivo grupal, logrando darle una nueva perspectiva a la forma de escuchar, sentir y abordar la música

¹ Vázquez, Santiago. Manual de Ritmo y Percusión con Señas. Ed Atlántida. 2013.

DIRIGIDO A

Grupos musicales, aficionados, estudiantes o profesionales, con o sin previa experiencia tocando juntos.

MÉTODO

El método requiere que cada participante invente una idea o frase rítmica con un instrumento. Una frase que sea musical, entendible, repetida y clara. Cada instrumento hace parte de toda una sección, la cual a su vez cumple una función específica dentro de la creación colectiva. Cada sección tiene además un líder que vela para que la función de su sección se cumpla y se adapte a las ideas de las demás secciones. Los participantes pueden cambiar de rol y de sección (en el caso que sean multi-instrumentistas), incluso ocupar el rol de director para experimentar habilidades interpretativas y compositivas desde varias dimensiones. Tener un rol definido implica una responsabilidad, cada uno debe lograr realizar su trabajo, aportando, escuchando a los demás y dejando que los demás se expresen

El rol del director, consiste en ordenar, potenciar, aprovechar, corregir, aprovechar errores, y conducir las ideas de todos impartiendo comandos con señas hechas con las manos y el cuerpo. Sin embargo cada participante debe también ser su propio director, ya que cada persona elige cómo interpretar las señas para resolver situaciones dentro de un esquema de reglas claras sin perder de foco el objetivo común de la composición musical.

OBJETIVOS

Brindar herramientas de improvisación y composición en tiempo real. Se desarrolla la creatividad y el entrenamiento auditivo grupal de los participantes, valiéndose de una innovadora técnica llamada Improvisación con Señas o Ritmo y Percusión con Señas.

Este taller contribuye al desarrollo de las siguientes habilidades:

- Dar herramientas para la creación de frases en tiempo real
- Introduce una nueva forma de pensar los elementos musicales
- Ser un disparador de ideas propias en la y creación
- Coordinar y potenciar los aportes de cada uno de los participantes
- Aporta al desarrollo de un lenguaje musical personal
- Aporte a la asimilación de conceptos rítmicos, musicales y de ensamble perdurables y utilizables en cualquier campo de la música
- Fortalecer capacidades de entrenamiento auditivo como escucha simultanea de la frase propia y la de los demás, memorizar frases inventadas, contrapunto, ensamblar varias frases e ideas musicales rápidamente
- Descubrir múltiples y nuevas maneras y caminos de desarrollar situaciones grupales de improvisación , de forma rápida y eficaz.
- Propiciar relaciones de mejor comunicación y confianza entre el grupo.
- Experimentar nuevos roles dentro de un ensamble.
- Experimentar el aprovechamiento del error como fuente alternativa de resolución de problemas y aprendizaje.

CONTENIDO

Contextualización, acuerdo de objetivos y número de sesiones: con anterioridad a la realización del taller, se acuerdan con la institución contratante los procesos pedagógicos específicos que se busca alimentar con este taller. Esto permitirá al facilitador la realización de ajustes a los contenidos para que queden más alineados con la situación actual, así como a determinar el número de sesiones necesarias

Algunos de los contenidos que aborda el taller están listados a continuación. Pueden variar según el nivel musical de los participantes, desde nivel principiante hasta avanzado:

- Distribución de roles y secciones
- Memoria musical
- Dinámicas
- Staccato
- Lectura rítmica
- Creación de frases
- Mutear y mantener la frase en la cabeza
- Cortes improvisados
- Solos
- Subdivisiones
- Pulso
- Noción de compas y cuenta de compases
- Heterofonía (aleatoria, por zonas, dictada, por frase orquestada)
- Atender al director sin desatender el toque
- Independencia frase propia y frases ajenas
- Frases A, B, C
- Claves (teoría de claves de Musotto con variantes Vazquez para improvisación grupal)
- Lenguaje de sección en relación a la clave, el pulso y la subdivisión
- Subdivisiones regulares e irregulares: binaria, ternaria, pentaria, corchea swing.
- Compases irregulares (5/4, 6/4, 7/4, 5/8, 7/8, etc)
- Polirritmias 2 contra 3, 4 contra 3
- Adaptación de frases en diferentes subdivisiones
- Ciclos de compases
- Modulaciones rítmicas y politempos
- Compases y convenciones de amalgamas
- Cambios de compases
- Cambios de subdivisión completa y ocasional
- Tocar sin tempo
- Desplazamientos
- Tocar a tierra y a aire
- Lectura rítmica en tiempo real
- Armonías libres
- Aumentación y disminución de tonos. Modulaciones armónicas
- Probar varias velocidades
- Doblar o disminuir tempo a la mitad

DOCENTE

Rodrigo Alberto Matta Diaz: músico percusionista y especialista en Ritmo y Percusión con Señas con estudios en el Centro de Estudios del Ritmo y Percusión con Señas (CERPS) y estudios de jazz en Escuela de Música Contemporánea, Buenos Aires – Argentina. Adicionalmente, es Administrador de Empresas de la Universidad Javeriana Cali y Especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad de San Martín – Argentina.

Rodrigo tiene quince años de experiencia como músico y docente en varias instituciones educativas y empresas, entre ellas : Schule fürs Leben en Frankfurt- Alemania, Universidad Javeriana Cali (Centro de Expresión Cultural), Hotel Spiwak, Banco BBVA, Escuela para la Vida en Cali – Colombia, Liceo Francés Paul Valery, Colegio Alas, Instituto Popular de Cultura IPC y el Conservatorio de Bellas Artes de Cali.

Adicionalmente, tiene experiencia laboral en administración, gestión e investigación en varias empresas como: Universidad Javeriana Cali, Proartes, Arepas del Pilar, y en áreas como, mercadeo, exportaciones, gestión cultural, emprendimiento, diseño, producción y ejecución de eventos, investigación en mercadeo, competitividad y políticas públicas.

DURACIÓN

Cada sesión de taller tiene una duración de 3 horas. Se puede realizar una única sesión, sin embargo si se desea ir profundizando es recomendable participar en más de una ocasión. El número de sesiones se puede pactar con el grupo o la institución en coherencia con sus objetivos y el tipo de proceso que va a ser dirigido con este método.

BIBLIOGRAFIA:

- VÁZQUEZ, Santiago. Manual de Ritmo y Percusión con Señas. Ed Atlántida. 2013.