

COMPONER CON INSTRUMENTOS

(Página 1 de 5)

JAM SESSIONS

Este método se basa en la experiencia que se ha ido recopilando haciendo música en clase. En una jam session improvisada pueden probarse diferentes métodos. Cree un espacio para hacer música en clase y, si es necesario, empiece con una pieza que ya le sea familiar (y la tenga dominada). Primero, se explicarán las reglas de una jam session o sesión de improvisación:

- » Se trata de aprender a trabajar con la música de manera más libre para permitir que surjan estructuras nuevas y originales a la hora de componer canciones.
- » Hay que escuchar con atención, tratando de oír e identificar todos los instrumentos y encontrar el lugar de cada uno.
- » Se permite que surja el caos, por lo que los errores al probar cosas siempre son bienvenidos.
- » El director o directora decide qué gesto con la mano se hará para indicar que se mantenga el patrón que se ha creado como loop de manera continua (por ejemplo, el pulgar hacia arriba).
- » El director o directora tienen la opción de decidir una nueva incorporación. Esto puede hacerse mediante un gesto por la mano, con 1-2 grupos de instrumentos que siguen tocando, por ejemplo, y los demás instrumentos empiezan de nuevo.
- » Si es necesario, se explicarán de nuevo o se ensayarán los gestos con la mano ya conocidos.

Dependiendo de la edad, la experiencia, la composición del grupo y el estado de ánimo, el/la docente debe afrontar el reto de actuar con los grupos y responder metodológicamente a lo que está sucediendo. También puede hablarse del fracaso, ya que la euforia crece en cuanto aumenta el ritmo.

- » La estructura se desarrolla trozo a trozo, empezando por los instrumentos rítmicos. Dado que aquí hay menos margen de maniobra (por ejemplo, hay que evitar los cambios de tipo de compás, siempre debe haber un compás continuo, etc.), el objetivo principal es ir variando entre ellos. Cada uno de los músicos pueden ir saliendo uno tras otro y volver a entrar con nuevas ideas.
- » Para que todos los alumnos y alumnas puedan participar y crear sus propios patrones, hay que dar tiempo y libertad de movimiento suficientes. Por lo tanto, el grupo puede reestructurarse varias veces de manera que nadie se sienta sobrevalorado o infravalorado con su instrumento.
- » Si dentro del arreglo hay demasiado caos, pueden cambiarse directamente las posiciones o los instrumentos. Sin embargo, puede tener sentido explotar este límite.
- » Menos es más: A algunos grupos de instrumentos se les pide que dejen cada vez de tocar más notas, para que así lo que es realmente necesario esté equilibrado. A través de estas experiencias, pueden crearse patrones más variables, de modo que un patrón inicialmente de un solo compás puede convertirse en un patrón de cuatro compases más interesante. Una forma típica sería A B A C, o A A A B.
- » Se graban las partes que se han creado como loops (símbolos de la mano) (por ejemplo, con un smartphone), y estos pueden mantenerse como patrones básicos para la composición de canciones.

COMPONER CON INSTRUMENTOS

(Página 2 de 5)

Si surge un ritmo o groove que guste a todo el mundo, ya se puede dar el paso de hacer el arreglo. Aquí es donde entran en juego la intuición y la creatividad:

- » ¿Dónde se puede introducir una pausa, qué instrumentos dejan de sonar dónde y cuáles continúan tocando?
- » ¿Qué instrumentos pueden cambiar su tono cada dos o cuatro compases, por ejemplo?
- » ¿Qué grupos de instrumentos pueden hacer un cambio de acorde mientras los demás siguen tocando el acorde original?
- » ¿Puede el bajo tocar otras notas básicas?
- » ¿Alguien tiene alguna idea para una variación o una parte B?
- » ¿Se añadirá otro instrumento nuevo, un rap, una parte cantada o una melodía como improvisación?
- » ¿Existen consideraciones estilísticas que puedan desempeñar un papel (por ejemplo, caracterizar la pieza y ajustar los sonidos, cambios de tempo, cambiar el ritmo o groove)?

Las indicaciones estilísticas y la experimentación pueden surgir del docente, o de los participantes de la sección rítmica. Un ritmo de hip-hop a 80 bpm sonará diferente a un ritmo de cuatro a 120 bpm. También puede utilizarse un ritmo programado para apoyar o reemplazar (parcialmente) a la sección rítmica. Por ejemplo, puede utilizarse la aplicación gratuita Pro Metronome para programar rápidamente beats de batería de uno o dos tiempos (seleccione el sonido 12 en los ajustes). Como alternativa, puede utilizarse una de las apps musicales recomendadas en la página web del concurso de canciones bajo el menú "Composición digital".

Los alumnos y alumnas a los que les cuesta participar activamente pueden tocar con alguien a quien le resulte más fácil encontrar patrones, o se les puede asignar una función simple específica.

Estas son solo algunas de las ideas y los métodos disponibles para hacer una jam session con su clase. ¡Dé rienda suelta a su creatividad!

Cuanta más libertad haya en la improvisación, más largo suele ser el camino hacia el éxito de la composición. Incluso los músicos sin experiencia pueden beneficiarse de llegar al punto en que la unidad musical y la comunicación surgen después de mucho ensayo y error, a pesar de contar con libertad y tener un objetivo poco claro, teniendo paciencia y mostrando disciplina y la seriedad. Puede sensibilizar a sus alumnos y alumnas en este sentido haciendo que el tema de la improvisación desempeñe un mayor papel en las clases, por ejemplo, ofreciendo información de contexto o con la experiencia práctica habitual.

COMPONER CON INSTRUMENTOS

(Página 3 de 5)

INSTANT COMPOSING

Los músicos y compositores profesionales crean sus patrones en el estudio o en una sesión de composición conjunta. Van probando cosas de manera espontánea. Graban las variaciones, por muy pequeñas que sean, una y otra vez, las escuchan, las descartan y las cambian. Seguir este proceso es especialmente importante para la melodía. Bandas como Kraftwerk, por ejemplo, ya se llegaron a pasar un día entero (o una noche) a principios de la década de 1970 ajustando una melodía corta para encontrar la mejor variación. A menudo son cruciales los tonos que dejamos o cambiamos, la tensión del ritmo melódico se crea y libera, y qué se repite y cuando. Hoy en día ya hay un topliner encargado de esto, un músico o música que solo es responsable de la melodía. Taylor Swift, por ejemplo, a menudo canta sus melodías de manera espontánea en el primer intento, idénticas a como terminan formando parte de la canción.

Si se da el caso, la clase puede empezar con un vídeo breve e interesante sobre el toplining o el instant composing, que significa composición espontánea.

Dividir la clase en dos o tres partes. El primer grupo se divide en melodías/topliners (2-4 músicos, preferiblemente cantando, alternativamente tocando un instrumento), acordes (al menos 3 para acordes rítmicos, acordes melódicos y acordes planos, claramente más para voces solas armónicas), posiblemente bajo y sección rítmica. Se forma un círculo o semicírculo.

Mientras el primer grupo toca, los otros alumnos de la clase tienen el reto de observar activamente. Dependiendo del grupo, se puede dar una tarea concreta (pensar mentalmente en una melodía, recopilar ideas de letra para el patrón), a través de la cual puede surgir al final una inspiración adicional o una colaboración entre los grupos (por ejemplo, alguien puede cantar una melodía alternativa o sugerir otra letra). O se asigna a cada persona un miembro del grupo de música y toma nota de lo que toca.

Ahora se compone en un círculo (circle composing) de forma ordenada. El primer miembro de la sección rítmica situado más en el extremo comienza a tocar un patrón de repetición. Cuando está contento(a) con lo que toca, mira directamente a los ojos de la siguiente persona, que entonces puede empezar a seguirle. Hay que prestar atención a probar siempre primero (la tendencia es pasar el balón rápidamente), y que cada uno de los músicos se tomen el tiempo suficiente. Además, lo que se toca debe ser lo suficientemente fácil para que todos puedan seguir tocando de forma coherente. A la sección rítmica le siguen el bajo, los acordes o voces individuales armónicas, y finalmente los toplineers. También se puede tocar una "ronda rápida" para probar el sistema y perder la vergüenza.

COMPONER CON INSTRUMENTOS

(Página 4 de 5)

Aquí encontrará algunas sugerencias sobre cómo manejar los patrones que vayan surgiendo:

- » Ver lo diferente que es la forma en que los músicos abordan la tarea puede inspirarles a experimentar. Cambiando las posiciones y los instrumentos, los participantes pueden probar diferentes roles.
- » Aquí, la falta de una estructura armónica es una ventaja. Cuando se compone y hacen arreglos de música, a menudo se trabaja con diferentes voces deliberadamente en lugar de un acorde simultáneo. Por ejemplo, cambiando una sola voz en el grupo de acordes, o cambiando la nota del bajo, se puede crear una nueva armonía. Los grupos pueden experimentar con esto, por ejemplo, permitiendo que un miembro de cada grupo pruebe un cambio durante cuatro compases.
- » Para animar la sesión de música en directo, se pueden incluir una parte B, descansos o variaciones. Usando señales de inicio y pausa para los músicos individuales y los distintos grupos de funciones, el docente o los propios alumnos y alumnas pueden crear un arreglo en directo. Una variación muy popular es la posibilidad de que el director o directora pueda hacer señales a los músicos individuales para que cambien el patrón libremente (según la tonalidad y los instrumentos elegidos, se puede experimentar con un desplazamiento gradual hacia arriba o hacia abajo; esto funciona, por ejemplo, en teclados, flautas e instrumentos que se tocan con baquetas en Do mayor y resulta más difícil para guitarras, bajos e instrumentos de transposición y en otras tonalidades).
- » Para la melodía, el método de ping-pong es una buena elección. Cuando solo queda el grupo de melodías, los miembros se ponen de acuerdo mediante un gesto con la mano para comenzar (en caso de duda, es la persona que tiene el turno dentro del círculo). Se canta una frase corta de no más de dos compases: esto se puede hacer directamente con un texto inventado sin significado o con sonidos. Ahora la siguiente persona canta una variación de todo el conjunto, y así sucesivamente. Las secuencias aquí son relativamente libres, pero hay que estar pendiente de que, después de una fase de prueba y error, se fije la corta melodía para que el trabajo pueda continuar. En caso de que cueste empezar, el grupo puede también cantar conjuntamente, primero por uno mismo ("juntando las cabezas") y luego presentando la melodía al grupo. El grupo que no está haciendo música puede ayudar si es necesario.
- » Para los instrumentos, es una buena idea que en el grupo de melodías se toquen melodías una tras otra siguiendo el orden lógico dentro del círculo. Si se quiere, se puede elegir una melodía común o tocarla en conjunto (por ejemplo, en octavas). Para poder encontrar un conjunto de dos compases mediante experimentación, vale la pena dedicarle algo de tiempo.
- » En lugar de crear su propia melodía, los miembros del grupo también pueden crear un mash-up usando un tema de éxito conocido. La letra conocida (por ejemplo, un breve extracto del estribillo) se canta simplemente sobre el patrón instrumental. La melodía y el ritmo melódico pueden cambiarse como se quiera.
- » En principio, las sugerencias y los ejemplos que encontramos en la literatura sobre método "Jam Sessions" también son adecuados para la composición espontánea.

COMPONER CON INSTRUMENTOS

(Página 5 de 5)

Una vez le haya tocado cada grupo, se continúa según el equipamiento del que se dispone y el resultado. Los patrones pueden combinarse entre sí como formas diferentes, la clase puede seguir trabajando junta en un resultado parcial o dividirse en diferentes salas para crear un arreglo fijo a partir de las experiencias recopiladas. Las melodías y los fragmentos de letra resultantes pueden seguir trabajándose. Un grupo puede empezar de nuevo.

Alternativas durante el confinamiento, la cuarentena o como ampliación a las clases presenciales:

El método también es adecuado para las clases en línea. Con la ayuda de una plataforma como Soundtrap o Bandlab, los músicos van tocando una pista tras otra. Aquí tiene sentido trabajar en varios proyectos en paralelo por grupo y seguir un calendario que muestre quién trabaja en qué y cuándo. Los patrones creados inicialmente durante una semana de clases se trabajan en la siguiente semana de clases.