

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022
Prof: Dr. Mauricio Araya Quesada
mauricio.araya@ucr.ac.cr

AM-1021

Guitarra Complementaria II

Características:

Horario:

Grupo 1: Martes: 8:00 am a 9:50 am

Grupo 2: Viernes: 8:00 am a 9:50 am

Créditos: 1

Requisitos: Aprobación de AM-1020 Guitarra Complementaria I.

Período: II-2022

Horario atención a estudiantes: Previa consulta con el profesor del curso.

Modalidad bajo virtual.

Descripción

Curso diseñado para el refuerzo y ampliación de las bases técnicas (para la ejecución) y pedagógicas (para la docencia) de la guitarra de estudiantes de la carrera “Enseñanza de la Música”, en función de diversas situaciones de la educación musical.

Objetivo General

Reforzar y ampliar los conocimientos y destrezas adquiridos en el curso AM-1020 Guitarra Complementaria I, con el fin de que cada estudiante sea capaz de desarrollar los criterios técnicos, pedagógicos y metodológicos para la utilización, enseñanza y adecuada aplicación de la guitarra como instrumento de apoyo y otros recursos relacionados, en diversas situaciones de la educación musical.

IV. Objetivos específicos

1. Demostrar dominio de la relajación dinámica durante la ejecución del instrumento.
2. Desarrollar nuevas articulaciones para la mano derecha.
3. Ejecutar melodías sencillas que involucren el uso de patrones de escalas mayores, leyéndolas de un pentagrama.
4. Experimentar nociones de improvisación con escalas pentatónicas sobre bases de acompañamiento de blues.

5. Interpretar la realización de acordes mediante lectura de cifrados, de acuerdo con el uso habitual de los estándares jazzísticos.
6. Realizar de memoria las posiciones de mano izquierda para los acordes enunciados en los contenidos.
7. Cantar acompañándose de la guitarra, eligiendo una tonalidad adecuada para su voz.
8. Ejecutar y desarrollar de forma creativa versiones instrumentales y cantadas de música de diversos géneros mediante una mecánica fluida en el instrumento.
9. Conocer y ejecutar ritmos costarricenses y latinoamericanos.
10. Dominar la construcción de acordes por medio del uso de posiciones móviles con tensiones de 7ma y 9na
11. Desarrollar sensibilidad y actitud crítica sobre las propuestas musicales de difusión masiva.

V. Contenidos

1. Refuerzo a postura de la guitarra mediante el uso del banquillo sin él.
2. Pulsación “apoyando”, “tirando”
3. Técnica de arpeggio.
4. Repaso de notas naturales en primera y segunda posición.
5. Cinco posibilidades de patrones de escalas mayores a lo largo del diapasón (CAGED).
6. Blues y ritmo de *shuffle*
7. Improvisación con cinco patrones de escalas pentatónicas
8. Utilización de acordes de *rock* en quintas (*power chords*).
9. Uso de la púa y técnica de apagado en la mano derecha (*palm mute*) para la ejecución de estos acordes (*power chords*).
10. Ritmo de Tambito/Parrandera, Bolero y, Bossanova
11. Posiciones móviles para acordes de sétima, disminuidos y con novena (natural, aumentada y disminuida).
12. Construcción e interpretación de acordes con el bajo cambiado tanto en el contexto de inversiones como de nomenclaturas alternativas.
13. Elaboración de “standard” con cifrados para las piezas estudiadas en clase.
14. Repertorio elegido por los estudiantes bajo los criterios del curso.
15. Conceptos básicos sobre mercadeo, arte y entretenimiento en el contexto de la música de difusión masiva.

VI. Evaluación

1. **Examen Parcial:** 30%
 - Una canción estudiada en clase con articulación de palm mute y power chords
 - Una canción con articulación de arpeggio.
 - Ejecución melódica utilizando digitación de patrones trabajados en clase.
 - La evaluación incluye un porcentaje (5%) de asistencia a revisiones.
2. **Examen Final :** 45%

- Canción en ritmo de Bolero ó Bossa Nova aplicando posiciones móviles para acordes de sétima.
- Ejecución del ritmo de Bolero ó Bossa Nova (distinto a la canción elegida) con una progresión dada en clase.
- Ejecución de una canción que haya tenido radiodifusión masiva en los últimos 24 meses en donde el acompañamiento de guitarra destaque o sea parte fundamental del arreglo.
- Ejecución melódica utilizando digitación de patrones trabajados en clase.
- Construcción de acordes con tensiones.
- La evaluación incluye un porcentaje (5%) de asistencia a revisiones.

3. **Proyectos:** 25 %:

- Una ejecución instrumental a dúo utilizando pentatónicas para improvisar sobre base de shuffle (10%).
- Proyecto a elegir entre las siguientes opciones. 15%.
 - Análisis armónico de una canción que involucre los acordes estudiados en el curso, análisis de grados armónicos y ejecución del acompañamiento en 2 tonalidades diferentes de la original.
 - Composición libre de una canción utilizando los contenidos de acompañamiento estudiados en clase.
 - Propuesta pedagógica o artística particular de acuerdo con los intereses del estudiante, que implique la aplicación de los contenidos trabajados en el curso.
 - Elaboración de lead sheet de una canción costarricense no publicada (15%).

METODOLOGIA

La participación activa de la persona estudiante en cada clase es indispensable. El curso tiene dos ejes de trabajo principales que son la lectura melódica en el instrumento y el canto acompañándose con la guitarra, se privilegiará la vivencia intuitiva de los conceptos de forma inicial, para posteriormente analizarlos y explicarlos teóricamente, sin excluir ninguno de estos aspectos pero vigilando cuidadosamente que lo vivencial suceda primero.

Mediante la lectura melódica se desarrolla el mapeo y la familiaridad con la mecánica del diapasón, ello se trabaja con revisiones semanales de melodías asignadas para estudio individual en casa. Al cantar acompañándose del instrumento se le da la oportunidad al estudiante de estar cómodo con su voz, elegir una tonalidad adecuada para su tesitura vocal, vivenciar la relación entre el ritmo armónico, la métrica y la melodía, realizar análisis armónico, entre otros.

El repertorio cantado se elige en función de los patrones rítmicos de acompañamiento que se van a estudiar, ofreciéndole primero a la o el estudiante la posibilidad de relacionar cada patrón con alguna canción que le sea familiar y sea de su agrado con miras a elegirla como repertorio del curso. Posteriormente, en coordinación con el profesor y una vez que este valore la factibilidad y la pertinencia de cada canción, se revisará semanalmente el avance del o la estudiante, buscando una interpretación expresiva, correcta técnicamente y que aproveche las posibilidades musicales y

creativas de cada estudiante. (por ejemplo: quienes tengan más experiencia podrían interpretar arreglos más elaborados que aquellos y aquellas que por primera vez tienen contacto con el instrumento).

En este nivel se incluye además un mayor trabajo de ensamble, en donde se buscará el resultado más creativo y expresivo posible dentro de las posibilidades técnicas y musicales de las y los estudiantes.

Las clases virtuales se realizarán utilizando actividades asincrónicas para poder desarrollar los contenidos y las estrategias didácticas según cronograma.

Nota/

Finalmente, es importante recordar que bajo ninguna circunstancia se debe aceptar el acoso en ninguna modalidad, por esto se recomienda que ante una situación de este tipo se acceda a las instancias respectivas que la Universidad de Costa Rica ha habilitado para estas razones.

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909 ó 2511-1984, correo: comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr,

Reglamento: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

Cronograma.

Semana 1

Lectura del programa del curso.

Diagnóstico de conocimientos previos.

Trabajo sobre postura ergonómica.

Ejercicios de cuádruplos y escala diatónica en primera posición.

Semana 2

Ubicación en el pentagrama de las cuerdas al aire y ejercicios.

Ejercicios de cuádruplos y escala diatónica en primera posición.

Técnica de rasgueo, ritmo balada sencilla sobre acordes de A, D, E (trabajo sobre ritmo de vals para estudiantes iniciales sin conocimiento previo).

Características de la notación en cifrado y elaboración de standards

Posiciones de acordes mayores y menores sin cejilla C, Am, Dm, G7.

Explicación de ritmos básicos: Baladas, ritmos nacionales.

Semana 3

Revisión de melodías asignadas.

Revisión de posible repertorio y trabajar sobre recomendaciones.

Ampliación de ritmos de baladas (balada rítmica con síncope)

*Posiciones de acordes mayores y menores sin cejilla G, Em, Am, D7. (Si en la prueba diagnóstica las personas estudiantes dominan las posiciones básicas se continuará hacia posiciones raíz y transporte).

Semana 4

Revisión del repertorio.

Revisión de melodías.

Revisión no evaluada del proyecto.

Semana 5
Asincrónica

Semana 6
Revisión general del repertorio y
Revisión de melodías.

Semana 7
Revisión de melodías en segunda posición.
Revisión de repertorio y trabajar sobre recomendaciones
Retomar el uso de técnica de cejilla para transportar las posiciones de A y E (+ - 7) para
ampliar el vocabulario armónico a todos los acordes sobre las notas de la escala
cromática.

Semana 8
Ejercicios de transporte armónico y melódico.
Uso del capodastro como recurso para transportar.
Revisión de repertorio y trabajar sobre recomendaciones
Repaso de ritmos.

Examen Parcial

Semana 9
Asíncrona

Semana 10
Revisión de melodías
Revisión de repertorio y trabajar sobre recomendaciones
Revisión de ritmos

Semana 11
Discusión de propuestas de proyecto escrito.
Revisión de canciones para examen.
Revisión de melodías para examen.

Semana 12

Segundo avance de proyecto: 2,5%.
Revisión de canciones para examen.
Revisión de melodías para examen.

Semana 13
Entrega y presentación de proyecto

Semana 14
Revisión de canciones para examen.
Revisión de melodías para examen.
Práctica para examen

Semana 15

Práctica para examen asíncrona

Semana 16

Práctica para examen

Semana 17

Examen Final

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Alchourrón, Roberto. 1991. *Composición y Arreglos de Música Popular*. Editorial Ricordi. Buenos Aires Argentina.

Cardoso, Jorge. 1988. *Ciencia y método de la Guitarra*. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Carlevaro, Abel. 1984. Cuaderno #1 y #2. Serie didáctica para Guitarra. Editorial Barry. Buenos Aires, Argentina.

Christiansen, Corey. 2001. *Jazz Scales for Guitar*. Mel Bay Publications. USA.

Constanzo, Irma. 1978. *20 Clases Para Aprender Música Tocando Guitarra*. Editorial Ricordi. Buenos Aires, Argentina.

Guilliani, Mauro. 1972. *Ejercicios de Arpeggios*. Editorial Ricordi. Buenos Aires, Argentina.

Leavitt, William. 1999. *A Modern Method for Guitar*. Editorial Berkley press. Boston.

Sagreras, Julio. 1978. *Técnica Superior de Guitarra*. Editorial Ricordi. Buenos Aires, Argentina.

Saavedra, Carlos. 2005. *Calipsos Limonenses Música del Caribe de Costa Rica*.

Stachak, Tatiana. 2000. *First Class Guitar*. Editorial Schott. Polonia.

Vardanyan, Gohar. 2013. *Complete Warm Up- for Classical Guitar*. Mel Bay Publications. USA.

Páginas web

<https://www.cifraclub.com/>

<https://lacuerda.net>

<https://guitarra.online/>

<https://www.edx.org/es/aprende/guitarra>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Amelar, Chris . 1995. *Funk Guitar 'Jammin'*. Editorial Hal Leonard. Bluemound, Milwaukee.

Campos Carlos. SD. *Salsa, afrocuban montunos for guitar*. Editorial A.D.G Productions. Cordary Ave. Lawndale CA 90260. ISBN 1-882146-72-7.

Dormond, Randall. 2010. *La Guitarra en Costa Rica (1800-1940)*. Editorial UCR. Costa Rica

_____. 2019. *Obra guitarrística Abelardo (Lalo) Álvarez. Edición crítica de obras escogidas Vol.II*. Editorial UCR.

Pedreira, Martín. 2016. *Historia de la Guitarra. Selección de lecturas*. Editorial Museo de la Música. La Habana, Cuba.

Rodríguez, Ramonet. 2011. *Estudios Para Guitarra, Autores Costarricenses*. Editorial UCR. Costa Rica. \

Solano, Miguel A. 2019. *La guitarra Nota a Nota y Cuerda a Cuerda*. PILES Editorial de Música S.A. Valencia, España.

Zúñiga, Nuria. 2017. *La Construcción y Consolidación del Campo de Producción Guitarrístico Centroamericano*. Editorial Alma Mater. San José, Costa Rica.