

◆ Plan de Acción: Primer Bimestre (Mes 1 y 2)

Objetivo general: Iniciar al alumno en la práctica de improvisación ambiental, desarrollando una escucha consciente del espacio, un dominio del tiempo lento y la habilidad para construir progresiones simples con intención expresiva.

◆ Estructura general

- **Duración:** 8 semanas (1 clase semanal de 1 hora).
- **Material complementario:** audio de referencia, progresiones escritas, ejercicios pautados, indicaciones de estudio semanal.
- **Eje pedagógico:** construir desde la sencillez, explorando lo mínimo con profundidad.

Comencemos el Desarrollo “semana a semana”

Semana 1 – El piano como espacio sonoro

Objetivo: despertar la percepción del piano como generador de atmósferas.

Contenidos:

- Exploración de las **resonancias del pedal**, acordes abiertos, silencios.
- Distinguir registro grave, medio y agudo como zonas con color propio.
- Trabajo de escucha: cómo suena un acorde largo en el tiempo (sostener y observar el decaimiento del sonido).

Ejercicio para la semana:

- Grabar improvisaciones de 1 minuto por día con 3 acordes a elección (libre), usando pedal y tratando de **crear una atmósfera emocional distinta en cada una**.

Semana 2 – El tiempo interno y la lentitud

Objetivo: desarrollar la capacidad de tocar lento con consistencia rítmica y emocional.

Contenidos:

- Metrónomo a ♩=40. Tocar en negra, blanca y redonda.
- Acordes largos: I – IV – I (ej. Cmaj7 – Fmaj7 – Cmaj7).
- Cómo sostener un ambiente sin apurarse: el silencio como parte de la textura.

Ejercicio para la semana:

- Crear un loop de dos acordes por compás (ej. Cmaj7 – Amin7), con metrónomo a ♩=40, 4 compases de ida y vuelta.
- Grabar una improvisación sobre esa base sin cortar el tiempo, buscando **conectar fraseos con la respiración**.

Semana 3 – Introducción a la progresión como colchón

Objetivo: comprender cómo una progresión armónica puede generar un "campo de juego" para improvisar.

Contenidos:

- I – VIm – IV – I (ej. Cmaj7 – Am7 – Fmaj7 – Cmaj7)
- Usar solo la mano izquierda con voicings simples en bloque.
- Explorar la misma progresión en distintas intensidades y registros.

Ejercicio para la semana:

- Improvisar melodías con mano derecha sobre esa progresión con la izquierda.
- Hacer 3 versiones: **una muy suave, una con más intensidad, una minimalista (pocas notas)**.

Semana 4 – Voz líder melódica / improvisación desde el canto

Objetivo: aprender a crear una melodía sobre una progresión desde el canto interior.

Contenidos:

- Técnica: cantar una frase corta, luego buscarla en el piano.
- No pensar en escalas: pensar en frase emocional.
- Aplicarlo sobre la progresión de la semana 3.

Ejercicio para la semana:

- Grabar 2 versiones cantadas y luego tocadas.
- Transcribir (a oído) una frase creada y repetirla con distintas dinámicas.

Semana 5 – Formas simples cíclicas

Objetivo: trabajar estructuras breves que sirvan de base a ambientaciones.

Contenidos:

- Ciclos de 2 compases: I – VIm (Cmaj7 – Am7)
- Ciclos de 4 compases: I – VIm – IIm – V7
- Construir sentido de repetición sin monotonía.

Ejercicio para la semana:

- Crear una mini ambientación de 2 minutos con un solo ciclo de 4 compases.
- Enfocarse en **cómo transformar una idea mínima en algo envolvente.**

Semana 6 – Texturas y registros

Objetivo: comenzar a diseñar ambientes variando el registro y la textura.

Contenidos:

- Registro grave (colchón), registro medio (base armónica), agudo (melodía/sonidos flotantes).
- Acordes abiertos: incluir novenas, séptimas, sin sobrecargar.
- Construir una improvisación con 3 capas: grave, medio y agudo.

Ejercicio para la semana:

- Grabar un ambiente de 3 minutos sin cortar, en tres planos: bajo, armonía, melodía (no al mismo tiempo si no puede, hacerlo por capas).
- Escuchar y anotar cómo fue cambiando la densidad sonora.

Semana 7 – Integración: la intención emocional

Objetivo: relacionar elementos musicales con emociones específicas.

Contenidos:

- ¿Qué es un ambiente melancólico? ¿luminoso? ¿misterioso?
- Explorar cómo una misma progresión puede sonar diferente con:
 - Distintas velocidades,
 - Dinámicas,
 - Cambios de registro.

Ejercicio para la semana:

- Elegir una progresión de 4 compases y grabar **3 versiones con diferentes intenciones emocionales**.
- Hacer una bitácora escrita de lo que se sintió/intuyó en cada una.

Semana 8 – Presentación informal y devolución

Objetivo: realizar una improvisación que integre lo trabajado y reflexionar sobre el proceso.

Contenidos:

- Improvisación de 5 minutos con estructura libre.
- Feedback del docente sobre:
 - Intención clara,
 - Control del tiempo,
 - Capacidad de sostener la atmósfera,
 - Fluidez técnica y expresiva.

Ejercicio para la semana siguiente (preparatorio del segundo bimestre):

- Escuchar a tres artistas distintos que hagan ambientación o improvisación modal (se puede sugerir: Brian Eno, Bill Evans en baladas, Ryuichi Sakamoto).
- Hacer una ficha de escucha de cada uno con foco en:
 - Tipo de progresiones,
 - Registro,
 - Tempo,
 - Recursos melódicos o texturales.

♦ Segundo Bimestre: Mes 3 y 4

Objetivo general: Expandir la capacidad del alumno para diseñar ambientes con progresiones más variadas, introducir el uso modal como recurso emocional y trabajar las relaciones entre color armónico, repetición, forma y densidad sonora.

♦ Estructura general

- **Duración:** 8 semanas (1 clase semanal de 1 hora).
- **Material complementario:** progresiones escritas, lista de modos y escalas, audios de referencia, bitácoras semanales de escucha y análisis.
- **Eje pedagógico:** experimentar con color, forma y dirección sin abandonar el carácter contemplativo de la improvisación ambiental.

Semana 9 – Ambientes con tensión controlada: introducción al IIm7 – V7

Objetivo: explorar la tensión-resolución como recurso emocional dentro del ambiente.

Contenidos:

- Progresión: Dm7 – G7 – Cmaj7
- Diferenciar: ambiente estático vs. ambiente con "movimiento interno"
- Cómo usar la tensión sin romper la atmósfera (dinámica, tempo lento, uso de espacio).

Ejercicio para la semana:

- Improvisar con la progresión Dm7 – G7 – Cmaj7 a tempo lento.
- Grabar 2 versiones: una que suavice la tensión y otra que la intensifique.

Semana 10 – El modo dórico como color modal

Objetivo: comenzar a utilizar modos griegos para generar colores emocionales específicos.

Contenidos:

- Introducción al **modo dórico** (ej. D dórico: D – E – F – G – A – B – C – D).
- Comparación con menor natural (la sexta mayor como rasgo distintivo).
- Progresiones típicas dórico: Dm7 – G – Am7

Ejercicio para la semana:

- Crear un ambiente con base modal dórica (mano izquierda: Dm7 – G, repetido).
- Improvisar solo con las notas del modo dórico.
- Anotar la emoción predominante que surge al tocar este modo.

Semana 11 – Ambientes sobre acordes suspendidos

Objetivo: utilizar los acordes suspendidos (sus2, sus4) para generar espacios abiertos, flotantes.

Contenidos:

- Cadd9, Csus2, Csus4, Gsus2: construcción y color.
- El rol del intervalo de cuarta y segunda en el carácter "etéreo".
- Construcción de progresiones con acordes suspendidos (ej. Cadd9 – Gsus4 – Fmaj7 – Csus2).

Ejercicio para la semana:

- Crear un ambiente con 3 acordes suspendidos.
- Improvisar líneas melódicas que no rompan el carácter “suspendido”.

Semana 12 – Ambientes con pedal armónico

Objetivo: usar la técnica del **pedal armónico** para construir una base inmutable sobre la cual se desarrolla el ambiente.

Contenidos:

- Qué es un pedal armónico (nota constante en el bajo).
- Aplicación con pedal de C: Cmaj7 – Dm7/C – Fmaj7/C – G/C
- Cómo construir variaciones melódicas y texturales sobre una misma raíz.

Ejercicio para la semana:

- Crear un ambiente de 3 minutos con pedal de C.

- Improvisar en la parte superior con distintas intensidades, dinámicas, modos.

Semana 13 – Construcción formal: microformas y formas abiertas

Objetivo: comenzar a estructurar la improvisación en secciones con lógica interna.

Contenidos:

- Introducción – desarrollo – disolución
- Diseño de forma: A – A' – B – A (aunque sea improvisado)
- Diferenciar entre cambios por contraste (registro, ritmo, color) vs. cambios por desarrollo (evolución progresiva de un mismo motivo).

Ejercicio para la semana:

- Planear una improvisación con tres secciones:
 - A: introducción ambiental estática (Cmaj7 – Fmaj7)
 - B: sección de mayor tensión modal (Dm7 – G7 – Am7)
 - A': regreso a la calma con variante final

Semana 14 – Introducción al modo lidio: atmósfera luminosa

Objetivo: explorar el modo lidio como modo brillante, abierto, ideal para ambientes aéreos.

Contenidos:

- F lidio: F – G – A – B – C – D – E – F
- Característica principal: cuarta aumentada (B natural).
- Progresión sugerida: Fmaj7 – G/F – Csus2/F

Ejercicio para la semana:

- Crear una ambientación exclusivamente con el modo lidio.
- Evitar la cadencia tradicional. Sostener el espacio sin resolución.

Semana 15 – Improvisación libre con consigna emocional

Objetivo: trasladar emociones subjetivas a decisiones musicales.

Contenidos:

- Elección de un estado emocional abstracto (soledad, expansión, nostalgia, esperanza, quietud).
- Cómo traducirlo en:
 - Tempo,
 - Registro,
 - Acordes/modalidad,
 - Densidad sonora.

Ejercicio para la semana:

- Improvisar tres ambientes distintos, cada uno con un estado emocional explícito.
- Grabar y hacer un diario escrito de cada uno.

Semana 16 – Improvisación estructurada + devolución

Objetivo: consolidar herramientas aprendidas en una pieza libre con diseño consciente.

Contenidos:

- Planeamiento estructural previo:
 - ¿Usará pedal armónico?
 - ¿Qué modo o modos?
 - ¿Hay tensión-resolución?
 - ¿Cómo comienza y cómo termina?

Ejercicio para la semana:

- Realizar una improvisación de 5 a 7 minutos con forma libre planificada.
- Entregar un esquema previo escrito de la idea general.
- Grabar la improvisación y recibir devolución crítica.

♦ Observaciones para esta etapa

- En este bimestre ya puede comenzar a formar un **repertorio de ambientes personales**.
- Se sugiere que el alumno mantenga un **cuaderno de bitácora sonora** con descripciones escritas de lo que experimenta al tocar y escuchar.
- Es ideal complementar con **escucha semanal guiada** de artistas ambientales, jazz modal, minimalismo (Satie, Eno, Jarrett, Bill Evans, Debussy, Herbie Hancock en modo lírico, entre otros).

♦ Tercer Bimestre: Mes 5 y 6

Objetivo general: Consolidar todos los recursos aprendidos para que el alumno pueda crear, sostener y presentar improvisaciones ambientales con autonomía estética, expresividad emocional, lógica formal y madurez tímbrica.

♦ Estructura general

- **Duración:** 8 semanas (1 clase semanal de 1 hora).
- **Materiales complementarios:** grabaciones de improvisaciones propias, esquemas formales, referencias sonoras, ejercicios de diseño escénico.
- **Eje pedagógico:** desarrollar una **voz propia** desde los recursos adquiridos, trabajar la **puesta en escena** y experimentar **nuevas herramientas expresivas**.

Semana 17 – Identidad sonora I: lo que ya tenés

Objetivo: tomar conciencia de los rasgos que ya están presentes en su forma de improvisar.

Contenidos:

- Escucha activa de improvisaciones propias grabadas (de semanas anteriores).
- Detección de patrones: modos preferidos, ritmos, dinámicas, recursos texturales.
- Primer intento de definir: “¿cómo suena mi música cuando improviso?”

Ejercicio para la semana:

- Escribir un breve perfil de identidad sonora a partir de escuchas propias.
- Improvisar una pieza que refuerce conscientemente ese perfil.

Semana 18 – Identidad sonora II: lo que podés expandir

Objetivo: trabajar conscientemente sobre zonas no exploradas de su lenguaje.

Contenidos:

- Qué elementos no aparecen aún: ¿ritmos más libres? ¿Más silencios? ¿Cambios de densidad?
- ¿Qué modos aún no usó? ¿Qué registros evita?
- Uso de contrastes para ampliar el rango expresivo.

Ejercicio para la semana:

- Improvisar una pieza que explore elementos **no habituales** en su lenguaje.
- Contrastar esta pieza con la de la semana anterior.

Semana 19 – Ambientes híbridos: combinaciones modales

Objetivo: aprender a combinar modos en una misma improvisación sin perder coherencia sonora.

Contenidos:

- Modo dórico + lidio (ej. C dórico → F lidio).
- Relación de terceras y cuartas entre modos.
- Transiciones suaves entre modos (notas pivote, progresiones pivotales, preparación tímbrica).

Ejercicio para la semana:

- Improvisar una pieza con al menos **dos modos diferentes**, que se entrelacen o alternen sin corte abrupto.
- Esquematizar el plan previo: forma, tonalidad, transición.

Semana 20 – Diseño escénico: cómo tocar en vivo para otros

Objetivo: trabajar el criterio escénico en la presentación de improvisaciones ambientales.

Contenidos:

- Relación entre espacio físico y dinámica sonora.
- Cómo estructurar una improvisación en vivo: presentación – exploración – cierre.
- Qué mirar (público, manos, interior), qué no mirar.
- Tiempo: cómo sostener una atmósfera sin acelerarse ni repetir.

Ejercicio para la semana:

- Improvisar como si estuviera tocando en un espacio real (café, galería, sala de espera).
- Grabar con celular, visual y sonoramente. Observar la postura, el flujo, el sonido.

Semana 21 – Improvisación con célula rítmica base

Objetivo: usar una célula rítmica como punto de partida para una improvisación atmosférica.

Contenidos:

- Qué es una célula rítmica.
- Ejemplos: negra-corchea-corchea / blanca-corchea-corchea-negra / negra-puntillo-corchea
- La célula como textura, no como groove.
- Evitar patrones de batería; pensar en respiración, pulsación interna.

Ejercicio para la semana:

- Diseñar una célula rítmica simple y repetirla en diferentes registros, dinámicas, acordes y modos.
- Improvisar un ambiente que se funde con esa célula.

Semana 22 – Textura, densidad y silencio

Objetivo: aprender a modular la textura de la improvisación: cuándo sonar más lleno, cuándo más vacío.

Contenidos:

- Tipos de textura: monofónica, homofónica, contrapuntística, heterofónica.
- Silencio: pausa como color, como respiro, como ruptura.
- Planificación de densidades: zonas densas, zonas aireadas, zonas mínimas.

Ejercicio para la semana:

- Improvisar una pieza con cambios de densidad planificados:
 - A (textura densa)
 - B (textura mínima)
 - C (textura media)
- Anotar con qué recursos logró cada sección.

Semana 23 – Performance general (ensayo de presentación)

Objetivo: preparar una improvisación extensa de 7 a 10 minutos con diseño completo.

Contenidos:

- Planificación estructural (A–B–C o introducción–cuerpo–cierre).
- Qué colores armónicos usar, qué modos, qué progresiones, qué tipo de textura.
- Revisión de recursos expresivos (pedales, suspensiones, modos, silencios, célula rítmica, forma, dinámicas).

Ejercicio para la semana:

- Preparar una improvisación formal como si fuera para tocar en público.
- Grabarla, o tocarla frente a alguien si es posible.

Semana 24 – Presentación final + devolución integral

Objetivo: presentar una improvisación ambiental como cierre del proceso semestral.

Contenidos:

- Improvisación libre planificada de entre 7 y 10 minutos.
- Bitácora de reflexión final: ¿qué cambió desde el inicio? ¿Qué recursos se volvieron parte del lenguaje? ¿Qué sigue?

Ejercicio:

- Grabar una pieza final y entregar un escrito con:
 - Título
 - Esquema de forma
 - Recursos armónicos/modalidad
 - Intención emocional
 - Reflexión personal sobre el proceso vivido

✦ Cierre del curso: propuestas futuras

En esta última etapa se puede sugerir:

- Seguir construyendo un **repertorio propio de improvisaciones** (con nombres, esquemas, grabaciones).
- Incorporar gradualmente tecnologías (loop station, efectos, sintetizadores suaves, ambientes multicanal).
- Pensar en contextos reales donde tocar: iglesias, museos, cafés, clínicas, instalaciones artísticas, cine en vivo.