

INFORMACIÓN SOBRE AUDICIONES DEL PANAMA JAZZ FESTIVAL Y COMO PREPARARSE PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO

INTRODUCCIÓN:

Para muchos jóvenes panameños y latinoamericanos, estudiar música en el extranjero es un sueño que tienen desde temprana edad. Cuando se piensa estudiar en otros países, muchos factores entran en juego como los recursos económicos, la familia y la competencia.

La Fundación Danilo Pérez ha creado este documento para orientar e introducir a los jóvenes a los pasos que se requieren para poder estudiar música en el extranjero, específicamente a los Estados Unidos y Europa.

Para iniciar su preparación y cursar sus estudios en el extranjero usted debe tener en cuenta lo siguiente:

- 1- El estudio de la música no es fácil y se requiere de disciplina, reponsabilidad, perseverancia y paciencia para lograr sus objetivos a largo plazo.
- 2- El estudio de la música funciona como una inversión, usted practica para acumular conocimiento que puede parecer aburrido y sin sentido en un principio, pero en algún momento de su carrera este se convertirá en herramienta importante de su desarrollo continuo.
- 3- El talento es importante, pero de igual importancia es la disciplina y la capacidad de reconocer qué oportunidades son las mejores para su desarrollo artístico.
- 4- En el mundo siempre existirá algún joven que toque su instrumento mejor que usted, esto debe reconocerlo y apreciarlo para poder sin frustraciones.
- 5- La música es un fenómeno educativo universal e infinito. Nunca se conoce todo sobre la música. Cuando usted estudia la música occidental Europea, recuerde que también existe la música oriental China, y cuando estudia la oriental, recuerde que existe la música indígena Kuna, y así sucesivamente.
- 6- Cualquiera sea su instrumento, el piano o la guitarra deben ser siempre estudiados para practicar armonía y entrenar el oído.
- 7- Toda la información teórica sobre la música se encuentra en el internet disponible para todos. Diríjase a Google y escriba “escalas mayores” y le saldrán una infinidad de websites que muestran las escalas mayores.
- 8- Le recomendamos que si usted desea audicionar para una universidad o conservatorio extranjero visite su página web y lea toda la información acerca de la escuela, si esta en inglés busque sus respectivos traductores en la web, y conozca sobre los procesos y requisitos de admisión.
- 9- Recuerde que con esfuerzo, disciplina y humildad, todo es posible en la vida.

NIVELES

El próximo paso a seguir consiste en identificar en que nivel musical se encuentra: principiante, intermedio o avanzado. Usted puede evaluarse de la siguiente manera:

- 1- Principiante: usted acaba de comenzar a tocar su instrumento, su lectura y conocimiento teórico musical es mínimo. Nunca es muy temprano ni muy tarde para ser principiante.
- 2- Intermedio: usted ya sabe tocar su instrumento, su lectura musical es básica y tiene algún conocimiento teórico; o no tiene conocimiento teórico ni lee música, pero si tiene experiencia tocando con bandas musicales y puede tocar música “de oído.”
- 3- Avanzado: usted se siente seguro tocando su instrumento, componiendo, lee música, sabe improvisar sobre cambios armónicos, puede tocar temas musicales de memoria; o no lee música y nunca ha estudiado teoría pero si puede tocar con bandas profesionales y proveer la base rítmica, melódica y armónica adecuada y/o puede tocar como solista.

PREPARACIÓN

Los siguientes ejercicios son para practicarlos en su instrumento principal. Recuerde que no importa cual sea el estilo de música que toque una escala mayor afinada a 440 HZ es la misma en cualquier estilo. Si usted no tiene repertorio de jazz para practicar, practique sus estudios clásicos. Recuerde que estas materias siempre las debe estudiar con metrónomo.

Antes de comenzar a estudiar afine su instrumento (lo puede hacer con un afinador digital) y asegúrese que todos los ejercicios los toca afinados y en TODO el registro de su instrumento, esto significa de la nota mas baja hasta la nota mas alta que pueda tocar en el instrumento. PRACTIQUE TODO LENTO PRIMERO y después de muy bien aprendida la lección practique un poco más rápido.

Una vez que usted identifica su nivel se puede preparar para avanzar en sus estudios musicales. Algunos temas básicos en los que debe trabajar en el estudio de la música son:

- 1- Notación Musical: cómo y donde se escriben las notas musicales, las diferentes claves, los círculos de cuarta y quinta.
- 2- Escalas Mayores: en todos los tonos
- 3- Escalas Menores: armónica, melódica
- 4- Escalas pentatónicas mayores y menores en todos los tonos.
- 5- Entrenamiento del Oído: reconocer intervalos, acordes, arpeggios
- 6- Armonía: I-V-I, I-IV-V-I, II-V-I, I-VI-II-V, en todos los tonos en piano o guitarra
- 7- Transcribir blues y temas standards con sus improvisaciones (ex: Blue Bossa, Autumn Leaves, Song For My Father, Now's The Time, Caravan)

- 8- Transcribir músicos de jazz como Duke Ellington, Miles Davis, Johnny Hodges, Benny Carter y Louis Armstrong.

Si sus estudios musicales ya comenzaron y su nivel es intermedio, los temas para practicar son los siguientes:

- 1- Escalas mayores y menores en intervalos de 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, y 7ma, todos los tonos, todas las velocidades (lento, medio, rápido, muy rápido), todas las dinámicas (pp, p, mp, mf, f, ff, fff)
- 2- Modos mayores y menores en todos los tonos, velocidades y dinámicas
- 3- Escalas disminuidas y aumentadas
- 4- Arpeggios, triadas, mayores 7ma, 9nas, 11nas, 13nas de todas las escalas y modos de todos los tonos, todas las velocidades y dinámicas.
- 5- Armonía: acordes disminuidos de paso, aumentados dominantes, estructura del blues y el rhythm & changes en Bb, F, G, C
- 6- Transcribir jazz standards con los solos que hacen todos los instrumentos ex: All The Things You Are, Stella By Starlight, All Charlie Parker Omnibook Solos, I Got Rhythm
- 7- Transcribir músicos de jazz como Dexter Gordon, Charlie Parker y Miles Davis.

Si su nivel es avanzado y usted ya tiene los puntos anteriores bien practicados puede practicar los siguientes temas:

- 1- Permutaciones de todas las escalas mayores, menores, aumentadas y disminuidas en todos los tonos y velocidades. 1235, 1379, 3579, 57911, 1345, 1567, 2367...etc
- 2- Estructuras Triádicas Extensas: 7-9-11-13 de todas las escalas, tonos, velocidades
- 3- Transcripción de temas con movimiento armónico inusual, ex: Giant Steps, Moments Notice, Along Came Betty.
- 4- Transcripción de músicos como John Coltrane, Herbie Hancock, Benny Golson, Thelonious Monk y Danilo Pérez!, etc

AUDICIONES

- 1- Si usted ya tiene la disciplina y puede comenzar a estudiar solo, recuerde siempre que necesita de un guía que le indique si está practicando bien o necesita cambiar algo. Si usted necesita que algunos de los profesores de la Fundación lo evalúe cada cierto tiempo escriba a info@fundaciondaniloperez.org y se le hará una evaluación cada tres meses. Si usted no tiene recursos económicos y es seguro que necesitará becas de la Fundación, se recomienda que se presente a la Fundación lo antes posible para que lo conozcan y pueda participar de las actividades de preparación de la Fundación.
- 2- Si usted desea estudiar en universidades extranjeras, escriba al email info@fundaciondaniloperez.org para reservar un puesto y audicionar a las instituciones que vienen al Panama Jazz Festival en Enero de cada año.

- También revise la página web www.panamajazzfestival.com y siga las instrucciones para las audiciones.
- 3- Actualmente usted puede audicionar a 4 instituciones del mas alto nivel educativo durante el festival, aumentando las posibilidades de ser aceptado. Estas instituciones le pueden admitir **con o sin beca**. Si lo admiten sin beca, usted puede audicionar para las becas que otorga la Fundación Danilo Pérez. La Fundación establece una comisión que evalúa cuidadosamente a los estudiantes que se registran para las becas y todos los estudiantes deben pasar el mismo proceso de audiciones y entrevistas.
 - 4- Si usted desea asistir a Berklee College of Music, la Fundación recomienda que se lea toda la información del website www.berklee.edu Si su situación lo permite, la mejor preparación para audicionar y entrar es tomar los cursos de música online que ofrece esta institución.
 - 5- Si usted desea audicionar e irse a estudiar a cualquier institución educacional extranjera, debe visitar su website, leer la información de los programas que ofrece, contactarse con la escuela via email, revisar los requisitos para admisión y becas de cada escuela, seguir absolutamente todos los pasos que las instituciones requieren.
 - 6- Si usted viene al Festival, recuerde que puede tocar en las jam sessions para que los profesores y estudiantes de las instituciones lo vean y lo recomienden para las becas.

TEMAS QUE LE PREGUNTARAN EN UNA AUDICIÓN:

- 1- Usualmente cada institución educacional tiene su propia manera de audicionar. Recomendamos que visiten la página website de la institución, imprima los requisitos y estudie eso específicamente. Algunas instituciones tienen mas requisitos que otras, pero la mayoría coinciden en tres aspectos. Aquí el ABC de una audición:
 - a- Entrenamiento del oído: aquí le solicitarán que cante, reconozca o toque en su instrumento arpeggios, acordes, intervalos, que repita melodías, improvise de oído, cante o toque el bajo de alguna canción, que reconozca cambios armónicos, etc.
 - b- Lectura: aquí le solicitarán que lea diferentes piezas musicales ya sean de jazz, populares o clásicas.
 - c- Una pieza estudiada: aquí le solicitarán que toque una pieza que se haya practicado. Muchas veces las audiciones comienzan con este tema y es la parte mas importante de su audición. Usted debe tener preparadas por lo menos dos piezas para su audición, una mid-tempo y otra un poco mas rápida. Lo importante de esta sección es que usted toque un buen solo (que lo puede practicar y memorizar si desea). Si usted audiciona para un programa de jazz es recomendable que toque un standard de jazz como Stella By Starlight, All The Things You Are, Confirmation, Anthropology,

Giant Steps, etc. Usted también puede tocar un blues y/o un rhytm and changes. Si usted prefiere audicionar con una composición clásica, también es aceptable, pero asegúrese que tiene bien aprendida la pieza musical con una buena interpretación, dinámica y conocimiento del estilo clásico que interpreta.

Todas las universidades y conservatorios tienen una sección donde publican las recomendaciones y los requisitos para sus audiciones. Lea estas secciones y cumpla con todos los requisitos.

La siguiente información se encuentra en el website del Conservatorio de Puerto Rico y es muy útil saberla.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda que el estudiante inicie su preparación para la audición con un año de antelación a la fecha.
- Seleccione el repertorio de acuerdo a los requisitos de cada programa, tomando en cuenta su nivel y destrezas.
- No presente un repertorio con un nivel de dificultad mayor a sus destrezas, escoja junto a su profesor un repertorio que además de cumplir con los requisitos, evidencie sus fortalezas.
- Qué esperar en la audición? El jurado puede escuchar todas las piezas y la técnica requerida o sólo algunas. También puede pedirle sólo parte de un movimiento, en caso de sonatas. Aún así, debe preparar la obra completa, según los requisitos, ya que es el jurado quien determinará hasta cuando escuchar.

RECOMENDACIONES PARA PRACTICAR PARA LA AUDICIÓN:

- Utilice afinador y metrónomo durante los primeros tiempos de práctica. Esto le ayudará a corregir problemas de ritmo y de afinación, respectivamente, mientras estudia la pieza.
- Aumente el tempo hasta llegar a ejecutar con corrección el pasaje.
- Acumule sus fuerzas y trabaje las áreas débiles.

EL DIA DE LA AUDICIÓN SE RECOMIENDA:

- Puntualidad. Se recomienda que esté una hora antes del inicio de la audición.
- Llegue temprano y realice ejercicios de calentamiento con calma y anticipación.
- Lleve la música y cualquier otra cosa que crea que pueda necesitar. (cuerdas, cañas, etc.) (La Fundación Danilo Pérez también recomienda que traiga copias de la música en caso que los jurados quieran verla mientras toca y/o tenga que pasársela al que acompaña)
- Estará audicionando para presentar lo mejor de sí mismo, no para competir con otros músicos. No escuche comentarios de otros que

están audicionando.

- Espere su turno callada y relajadamente, respire profundo. Concéntrese pensando en su propia música. Si otros lo distraen demasiado, retírese a un sitio más tranquilo.
- Apariencia. Vista apropiadamente, debe presentarse como profesional, utilizando ropa apropiada, como si estuviera entrevistándose para un trabajo. Déjele saber al jurado que esto es importante para usted.
- No utilice pantalones cortos, mini faldas, mahones “ragged”, logos que distraigan, joyería que suene, etc.
- Vístase nítido, cómodo y conservador, de manera tal que el jurado se concentre en su audición y no en su apariencia. Evite vestir con mahón, pantalones cortos, sandalias, zapatos extremadamente llamativos, accesorios grandes.

DURANTE LA AUDICION SE RECOMIENDA LO SIGUIENTE:

- Espere a que el profesor le dé señal para iniciar.
- Sonría y haga contacto visual con el jurado.
- Sea cortés, respetuoso y profesional.
- Tome su tiempo en la audición. No se apresure.
- Hable con confianza.
- Utilice buena postura.
- Continúe aún si comete errores.
- Si comete un error no se detenga, ignore su propio error y continúe ejecutando la pieza.
- No dé excusas por los errores. El jurado las ha escuchado todas.
- Espere a que el profesor le dé la señal para que continúe con otro repertorio. Ellos podrán necesitar un poco de tiempo para escribir sus comentarios entre piezas.
- El jurado, no necesariamente oír toda la pieza. Esté preparado para este tipo de interrupción.
- No escuchar toda la pieza no significa, necesariamente que no le gusta su interpretación. Usualmente significa que el jurado ya entiende su capacidad ejecutoria y no necesita escuchar más.
- Sepa que el jurado puede solicitarle que ejecute algún fragmento con un cambio. Esto no implica que lo ejecutó mal. Ellos quieren saber cómo usted ejecuta con estas nuevas instrucciones.
- El jurado está buscando su potencial, no la perfección.
- Al finalizar la audición: No haga gestos inapropiados, retírese silenciosamente. No debe hacer comentarios sobre la misma. Cada situación es única de por sí.
- Si la audición no fue satisfactoria, absténgase de hacer comentarios negativos sobre la decisión del jurado.
- Estas audiciones deben ser vistas como parte de un proceso de aprendizaje y una oportunidad para que el estudiante ejecute su instrumento.

- Recuerde, una buena audición depende de una buena preparación. No es cuestión de suerte, es cuestión de buena preparación y control.

ALGUNOS TEMAS DE JAZZ QUE SE RECOMIENDAN:

- Blues: Tenor Madness, Billie's Bounce, Blue Monk, etc
- Estándar de jazz: Stella by Starlight, All The Things You Are, There Will Never Be Another You, etc
- Be Bop Tune: Confirmation, Donna Lee, Anthropology, Half Nelson, etc
- Pieza Latina: Manteca, Mambo Inn, A Night In Tunisia, St.Thomas, etc
- Bossa Nova / Samba: Corcovado, Recorda-Me, One Note Samba etc

Para la lista de repertorio clásico diríjase a las respectivas instituciones y que ellos le recomienden piezas para audicionar. Algunas instituciones requieren piezas específicas, para éstas audiciones revise los requisitos de cada institución.

NOTA FINAL

Como nota final, la Fundación Danilo Pérez recomienda que en las audiciones exponga la música que usted interpreta mejor. Si usted puede interpretar muy bien algunas piezas clásicas, folklóricas, o de otros estilos, utilícelas para audicionar. Muchas veces los profesores buscan su individualidad y su destreza, especialmente cuando son piezas que demuestran su virtuosismo y conocimiento de estilos específicos. Recuerde que la música es un lenguaje universal y la calidad y excelencia se transmite a través de cualquier estilo.

Cualquier pregunta sobre este documento y/o audiciones puede dirigirse a la oficina de la Comisión Educativa de la Fundación Danilo Pérez ubicada en el Edificio del Antiguo Conservatorio, Calle A, Casco Antiguo Edif. # 1069, Ciudad de Panamá. Tel. 00(507) 211-0272// 3491.

Algunos websites sugeridos:

Fundación Danilo Pérez: www.fundaciondaniloperez.org

Panama Jazz Festival: www.panamajazzfestival.com

New England Conservatory: <http://www.newenglandconservatory.edu/>

Berklee College of Music: <http://www.berklee.edu/>

Conservatorio de Puerto Rico: <http://www.cmpr.edu/>

Golandsky Piano Institute: <http://www.golandskyinstitute.org/>