

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN JAZZ I	
CURSO ACADÉMICO: 2023/24	MATERIA: LENGUAJES Y TÉCNICA DE LA MÚSICA COMPLEMENTARIOS
ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN-JAZZ	TIPO: OBLIGATORIA
RATIO: 1/7	CURSO: 2º
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1.5
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL JAZZ
PROFESORADO: FRANCESCO CASALI, TERESA ZABALZA

DESCRIPTOR

Estudio, a través del análisis y la audición, de las técnicas y procedimientos constructivos y estilísticos propios de las composiciones de jazz. Aplicación de dichos procedimientos a la composición de piezas propias y a la elaboración de sus arreglos correspondientes.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Composición I es el primero de dos niveles de la asignatura, impartidos en 2º y 3er cursos respectivamente.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Completa la formación del instrumentista desarrollando su capacidad para realizar sus propias composiciones, así como comprender con mayor profundidad la estructura de los temas del repertorio tradicional del jazz.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Se recomienda tener conocimientos teóricos sobre armonía (escalas, acordes, intervalos, etc.), de la historia del jazz a través de su repertorio y grabaciones principales, así como destrezas musicales en cuanto a audición, canto y ritmo. Se recomienda a su vez un cierto dominio de edición de partituras con el programa Sibelius. Debido a las competencias que se trabajan, se recomienda haber aprobado y tener una cierta destreza con el contenido de las asignaturas teórico-prácticas de 1er curso: Análisis jazz, Armonía jazz I, Educación Auditiva Jazz y Educación Rítmica del Jazz.

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Aplicar el temario de armonía en los diferentes procedimientos de composición.
- Conocer los compositores de jazz más relevantes de las distintas épocas.
- Conseguir una elaboración profesional de las partituras instrumentales en cuanto a su contenido y presentación.
- Demostrar una capacidad creativa suficiente con la que conjugar los contenidos más neutros con planteamientos e

ideas personales.

- Dominar las herramientas de informática musical, con especial énfasis en el programa de edición Sibelius.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G1, G2, G3, G6, G7, G8, G11, G13, G17, G21, G22.	T1, T2, T3, T6, T10, T13.	EI2, EI7, EC5, EC6, EC7, EC10, EC11.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Disponer de las herramientas compositivas mínimas para elaborar partituras para diversos tipos de formaciones y contextos (artístico, educativo, divulgativo, etc.).
- Saber aplicar los contenidos teóricos de las asignaturas de análisis, armonía, etc. a contextos musicales reales.
- Comprender y valorar el repertorio "standard" de jazz.
- Desarrollar las competencias en improvisación, toda vez que se plantea esta como una composición instantánea.

CONTENIDOS

1. "Groove": Tipos de "grooves" característicos del jazz: swing, waltz, latin, balada, bossa - nova, etc.
2. Forma: Fraseos regulares de múltiplos de cuatro compases, intro, formas habituales (AABA, ABAC, etc), solos, "background", "soli" y codas.
3. Melodía: Intervalos, motivos, frases, secciones, análisis melódico, elección de tonalidad, dibujos melódicos, densidad rítmica etc.
4. Escalas: notas a evitar y tensiones. Concepto de aproximación.
5. Ritmo: Compases habituales, tempo, concepto de swing: "ritmo deducido" (posición, dibujo, articulación y acentuación de la línea).
6. Armonía: Acordes y escalas (notas a evitar y tensiones) con armaduras hasta siete bemoles y siete sostenidos, en mayor y menor natural, armónica y melódica de: grados, inversiones, dominantes secundarios y II relacionados, dominantes sustitutos y disminuidos; dominantes por extensión, y de función especial; II- V contiguos; otras escalas de dominante (alterada, sus4 b9, hexátónica, simétrica disminuida, etc). Círculo de quintas diatónico y simétrico. Movimientos de bajos habituales. Resoluciones deceptivas. Notas guía. Variación de color armónico.
7. Expresión musical: Articulación (ligaduras), duración, acentuación y matices.
8. Modelos de temas: pop, mayor y menor con modulaciones, con inversiones, bossa nova, samba, "ballad", "even", "jazz waltz", con disminuidos de paso. Blues: blues clásico: "Bessie's blues" (John Coltrane); blues jazz: "Billie's bounce" (Charlie Parker); blues Parker: "Blues for Alice" (Charlie Parker); blues menor: "Mr. P.C." (John Coltrane), "Hassan dreams" (Miles Davis); blues con variantes: "Stolen moments" (Oliver Nelson), "Israel" (John Carisi); bluesy: "Pork pie hat" (Mingus).
9. Instrumentación: Organización del "score" y de las partituras de cada instrumento. Registros instrumentales, transposición y tratamiento de los distintos instrumentos de viento (saxos, trompetas y trombones), voces y sección rítmica (piano, teclados, contrabajo, bajo eléctrico, guitarras acústica y eléctrica, batería y percusión) utilizados habitualmente en el jazz. Orquestación.
10. "Voicings": Teoría para "voicings" a 2 y 3 voces. Escritura simultánea y contrapuntística. Concepto de notas guía y su ornamentación. Concepto de consonancia y disonancia de los intervalos (tensión o relajación) y relación de las notas con el acorde. Concepto de "target note" (acorde completo: notas guía del "voicing" más el bajo) y colocación de las disonancias (relación con la acentuación). Conducción de voces. Límites de los intervalos bajos.
11. Formación instrumental: Composiciones para un instrumento de viento, más sección rítmica, otra para dos instrumentos de viento, más sección rítmica, y otra para tres instrumentos de viento, más sección rítmica.
12. Realización de partes instrumentales.
13. Informática: Uso del programa informático Sibelius.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

1. Explicación de contenidos. El profesor expondrá los contenidos que se trabajarán en las composiciones próximas, centrándose en los parámetros melodía, armonía, ritmo, forma, "voicings", instrumentación y estilo.
2. Análisis de ejemplos representativos. El profesor sugerirá la escucha de composiciones relevantes y repartirá las partituras necesarias como referencia para la elaboración de los trabajos propios.
3. Corrección de trabajos de los alumnos. El profesor guiará la corrección de las obras a través de sugerencias y propuestas de cambios, que implicarán a todos los alumnos en la tarea de aportar diferentes soluciones compositivas.
4. Audición de los temas. Los archivos de composición se complementarán con una escucha completa de la sección rítmica. Asimismo, con cierta asiduidad y en función de las posibilidades de espacio, se llevará a cabo un ensayo y audición de los temas.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Se organizarán dos audiciones internas para tocar las composiciones de los alumnos.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Asiste y participa activamente en las clases, proponiendo mejoras y soluciones técnicas y estéticas diversas.
- Participa en los "ensembles" que se organicen para la interpretación de las composiciones de los alumnos.
- Muestra originalidad en la elaboración de composiciones y sugerencias.
- Demuestra criterios y recursos técnicos y expresivos suficientes para componer piezas de jazz.
- Presenta dentro de las fechas requeridas las composiciones propuestas.
- Asimila y aplica las propuestas de cambio surgidas en las clases para las composiciones.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Los trabajos a realizar por el alumno se presentarán vía e-mail en las fechas señaladas, en archivos informáticos Sibelius 8, con las partituras de todos los instrumentos y unas pistas suplementarias para escuchar la sección rítmica. Las partituras incluirán todos los elementos requeridos para su interpretación, como cifrados armónicos, matices, articulaciones, signos de estructura, etc.

Primera evaluación:

- Entrega de los trabajos realizados durante el primer cuatrimestre en la tercera semana de enero.
- Composición de dos temas para un instrumento de viento y base rítmica.

Evaluación Final:

- Entrega de los trabajos realizados durante el segundo cuatrimestre en la tercera semana de mayo.
- Composición de un tema para dos instrumentos de viento y base rítmica. Estos incluirán tema, solos con "background" y soli. Se sugiere la utilización de intros, interludios y codas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

PRIMERA EVALUACIÓN

- Asistencia y participación activa en clase: 30%
- Elaboración de los trabajos exigidos: 70%.

Los trabajos se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios:

- Competencias técnicas relativas a la propia música (voicings, forma, ritmo, coherencia melódica, etc.) = 40%
- Competencias técnicas relativas a la elaboración de las partituras (score y partes) = 20%
- Competencias creativas / artísticas / expresivas (originalidad, eficacia, ambición, imaginación, etc.) = 40%.

EVALUACIÓN FINAL

30% = Asistencia y participación activa en clase.

70% = media de los trabajos del primer y segundo cuatrimestres, atendiendo a los tres criterios expuestos anteriormente (competencias técnico/musicales, técnicas de escritura y creativas).

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Presentación de los dos temas mínimos exigidos (uno por cuatrimestre).
- En los trabajos mínimos requeridos, demostrar una competencia suficiente en cuanto a la composición respetando las condiciones técnicas y creativas, y una escritura profesional y eficiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

En caso de que el alumno supere el límite de 9 faltas de asistencia, se le realizará un examen final en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura y se presentarán los trabajos correspondientes al curso.

1. Examen: 60%. Composición de un tema para dos instrumentos de viento y base rítmica. Estos incluirán tema, solos con "background" y soli. Se sugiere la utilización de intros, interludios y codas. En esta composición se incluirán los contenidos teórico/prácticos del curso y se evaluará con los mismos criterios que las obras elaboradas durante las clases.

2. Presentación de los trabajos mínimos: 40%. Estos se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios:

- Competencias técnicas relativas a la propia música (voicings, forma, ritmo, coherencia melódica, etc.) = 40%
- Competencias técnicas relativas a la elaboración de las partituras (score y partes) = 20%
- Competencias creativas / artísticas / expresivas (originalidad, eficacia, ambición, imaginación, etc.) = 40%.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

A. Alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua:

- Asistencia y participación activa en clase: 30%
- Elaboración de los trabajos exigidos durante todo el curso: 70%.

Los trabajos se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios:

- Competencias técnicas relativas a la propia música (voicings, forma, ritmo, coherencia melódica, etc.) = 40%
- Competencias técnicas relativas a la elaboración de las partituras (score y partes) = 20%
- Competencias creativas / artísticas / expresivas (originalidad, eficacia, ambición, imaginación, etc.) = 40%.

B. Alumnos que hayan perdido la evaluación continua:

1. Examen: 60%. Composición de un tema para dos instrumentos de viento y base rítmica. Estos incluirán tema, solos con "background" y soli. Se sugiere la utilización de intros, interludios y codas. En esta composición se incluirán los contenidos teórico/prácticos del curso y se evaluará con los mismos criterios que las obras elaboradas durante las clases.

2. Presentación de los trabajos mínimos: 40%. Estos se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios:

- Competencias técnicas relativas a la propia música (voicings, forma, ritmo, coherencia melódica, etc.) = 40%
- Competencias técnicas relativas a la elaboración de las partituras (score y partes) = 20%
- Competencias creativas / artísticas / expresivas (originalidad, eficacia, ambición, imaginación, etc.) = 40%.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Gioia, T. (2012). *The Jazz Standards. A Guide for the Repertoire*. New York: Oxford University Press.
- Goldstein, G. (1993). *Jazz Composer's Companion*. Rottenburg: Advance Music.
- Jaffe, A. (2011). *Principles of Jazz Composition. Something Borrowed, Something Blue*. Rottenburg: Advance Music.
- Miller, R. (2002). *Modal Jazz Composition & Harmony*. Van Nuys: Advance Music.
- Pease, T. (2003). *Jazz Composition: Theory and Practice*. Boston: Berklee Press.
- Silver, H. (1995). *The Art Of Small Combo Jazz Playing, Composing and Arranging*. Hal Leonard Publishing.
- Waters, K. (2019). *Postbop Jazz in the 1960s: The Compositions of Wayne Shorter, Herbie Hancock, and Chick Corea*. New York: Oxford University Press.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Teoría (armonía y análisis).

- Berkman, D. (2013). *The Jazz Harmony Book*. Petaluma: Sher Music Corporation.
- Cugny, L. (2019). *Analysis of Jazz. A Comprehensive Approach*. Jackson: University Press of Mississippi.
- D'Andrea, F., & Zanchi, A. (1992). *Enciclopedia Comparata delle Scale e degli Accordi*. Milano: Carish.
- Haerle, D. (1980). *The Jazz Language. A Theory Text for Jazz Composition and Improvisation*. Miami: Studio 224.
- Herrera, E. (1995). *Teoría Musical y Armonía Moderna (Vol. I y II)*. Barcelona: Antoni Bosch.
- Jaffe, A. (1983). *Jazz Theory*. Dubuque: W.C. Brown Company.
- Jaffe, A. (1996). *Jazz Harmony*. Rottenburg: Advance Music.
- Lajoie, S. (2003). *Gil Evans & Miles Davis : historic collaborations : an analysis of selected Gil Evans works, 1957-1962*. Rottenburg am Neckar: Advance Music.
- Levine, M. (1995). *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music Corporation.
- Liebmann, D. (2001). *A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody*. Rottenburg: Advance Music.
- Mulholland, J., Hojnacki, T. (2013). *The Berklee Book of Jazz Harmony*. Boston: Berklee Press.
- Pease, T. (1977). *Workbook for Big Band Arranging and Score Analysis*. Boston: Berklee College of Music.
- Russell, G. (1959). *The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization for Improvisation*. New York: Concept

Publishing Company.

- Rawlins, R., Bahha, N.E. (2005). *Jazzology. The Encyclopedia of Jazz Theory for all Musicians*. Milwaukee: Hal Leonard Corp.
- Strunk, S. (1979). *Early Bebop Harmony*. *Journal of Jazz Studies* 6: 4–53.
- Sikora, F. (2019). *Jazz Harmony Think, Listen, Play, a Practical Approach*. London: Schott Music Ltd.
- Terefenko, D. (2020). *Jazz Theory Workbook. From Basic to Advanced Study*. New York: Routledge.

2. Partituras y "play along".

- Aebersold, J. (1967-2010). *Play-A-Lone. Book and Recording Set. (Vols.1-128)*. Jamey Aebersold, New Albany.
- Emile, M. y Leonard, H. (2001). *Real jazz standards Fake Book*. Milwaukee: Hal Leonard Corp..*Just Standards Real Book (2001)*. Miami: Warner Bros Publications.
- Leonard, H. (2020-2013). *Jazz Play-Along Series. (Vols. 1-165)* Milwaukee: Hal Leonard Corp.
- Sher, C. (1988). *The New Real Book*. Petaluma: Sher Music Co.
- Sher, C. (1991). *The New Real Book. Volume 2*. Petaluma: Sher Music Co.
- Sher, C. (1995). *The New Real Book. Volume 3*. Petaluma: Sher Music Co.
- Sher, C. (2000). *The Standards Real Book*. Petaluma: Sher Music Co.
- Sickler, D. (ed.), Cardenas, S. (tr.) (2002). *Thelonious Monk Fake Book: C Edition*. Milwaukee: Hal Leonard.

3. Arreglos y orquestación.

- Baker, D. (1985). *Arranging and Composing for the Small Ensemble: Jazz/R&B/Jazz-Rock*. Bloomington: Frangipani Press.
- de Ulierte, E. (1965). *Tratado Moderno de Instrumentación para Orquesta de Jazz*. Barcelona: Ediciones Canciones del Mundo.
- Felts, R. (2002). *Reharmonization Techniques*. Boston: Berklee Press.
- Garcia, R. (1954). *The Professional Arranger Composer: Book I*. Hollywood: Criterion Music Corp.
- Herrera, E. (1993). *Técnicas de Arrglos para la Orquesta Moderna*. Barcelona: Antoni Bosch.
- Lowell, D., and Pullig, K. (2003). *Arranging for Large Jazz Ensemble*. Boston: Berklee Press.
- Muccioli, J. (ed.) (1997). *The Gil Evans Collection: 15 Study and Sketch Scores from Gil's Manuscripts*. Milwaukee: Hal Leonard Corp.
- Nestico, S. (2006). *The Complete Arranger: Revised Edition*. Carlsbad, CA: Fenwood Music Co. Pease, T, Pullig K. (2001). *Modern Jazz Voicings: Arranging for Small and Medium Ensembles*. Boston: Berklee Press.
- Pease, T. (1977). *Workbook for Big Band Arranging and Score Analysis*. Boston: Berklee College of Music.
- Rinzler, P. (1989). *Jazz Arranging and Performance Practice. A Guide for Small Ensembles*. London: The Scarecrow, Inc.
- Wright, R. (1982). *Inside the Score*. New York: Kendor Music, Inc.
- Sebesky, D. (1994). *The Contemporary Arranger: Definitive Edition*. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co.
- Sturm, F. (1995). *Changes over time: the evolution of jazz arranging*. Rottenburg: Advance Music.
- Tomaro, M., Wilson, J. (2009). *Instrumental Jazz Arranging: A Comprehensive and Practical Guide*. Milwaukee: Hal Leonard Corp.
- Dobbins, Bill. *Jazz Arranging and Composing: A Linear Approach*. Germany: Advance Music, 2005.

REPERTORIO

- Standards de jazz (Cole Porter, Rodgers and Hart, Van Heusen, Victor Young, etc.
- Compositores de orquestas de jazz: Duke Ellington, Strayhorn, Count Basie, Gil Evans, Sammy Nestico, etc.
- Originales del bebop: Parker, Dizzy, Powell, etc.
- Originales del hard bop: Lee Morgan, Horace Silver, Kenny Dorham, etc.
- Temas del jazz post bop: Miles, Shorter, Hancock, Coltrane, Henderson, Bill Evans, Mingus, Corea, etc.
- Temas de fusion y jazz contemporáneo: Weather Report, Steps Ahead, Pat Metheny, etc.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

Se dispondrá de un ordenador con el programa Sibelius, un teclado midi, un equipo de sonido, un proyector y una impresora.