

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Instrumento principal: CANTO JAZZ I	
CURSO ACADÉMICO: 2023/2024	MATERIA: Instrumento
ESPECIALIDAD: Interpretación-Itinerario:Jazz	TIPO: Obligatoria de Especialidad
RATIO: 1/1	CURSO: 1º
CRÉDITOS ECTS: 26	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1'5
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos de Jazz
PROFESORADO: Teresa Luján

DESCRIPTOR

Estudio y perfeccionamiento de las competencias necesarias para el uso correcto de la voz cantada con el fin de conseguir unas capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de Especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

En la Especialidad de Interpretación, "Instrumento principal" tiene continuidad a lo largo de los cuatro cursos de que consta el Grado superior. La asignatura "Instrumento principal I" corresponde al 1º curso del Plan de estudios.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Esta asignatura hace una aportación esencial a la formación del perfil profesional de la especialidad de Interpretación, principalmente en los siguientes aspectos:

- Dominio de la técnica e interpretación vocal.
- Conocimiento de las características técnicas y acústicas de la voz.
- Formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical.
- Criterio para aplicar la técnica vocal a los diferentes estilos del jazz.
- Desarrollo de la creatividad vocal a través de la improvisación.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Aprendizaje del sonido y del mecanismo vocal así como del mantenimiento y protección de la voz
- Interpretación de los estilos vocales del Jazz Tradicional y Clásico: swing, blues y balada clásica

- Aprendizaje de los elementos y recursos del lenguaje del Jazz Clásico y su aplicación al repertorio
- Aprendizaje de los diferentes conceptos de improvisación y su aplicación al repertorio
- Aprendizaje de las herramientas de estudio de la improvisación: transcripciones y composición de solos
- Preparación e interpretación de un repertorio que refleje los recursos técnicos y estilísticos aprendidos

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11, CG13, CG15, CG17, CG19, CG21, CG24, CG25	CT1, CT2, CT3, CT6, CT12, CT13, CT17	CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

--

CONTENIDOS

- **TÉCNICA VOCAL:** Postura. Técnica corporal. Respiración. Apoyo. Resonancia. Articulación. Ataque del sonido. Mantenimiento y protección de la voz
- **INTERPRETACIÓN:** Elementos estilísticos del swing, blues y balada clásica. El trabajo del texto. El fraseo del jazz: desplazamientos, acentos, etc. Recursos rítmicos. El vocalese.
- **LENGUAJE:** La escala mayor y sus modos. La escala cromática. La escala de blues. Las diferentes especies de tríadas y cuatríadas. La progresión II-V-I en mayor y en menor.
- **IMPROVISACIÓN**
 - Conceptos de improvisación: paráfrasis ornamental, improvisación melódica, rítmica, interválica, y motivica
 - Conexión y desarrollo de ideas musicales
 - Los patrones II-V-I
 - El scat: sílabas y posición
 - El intercambio vocal-instrumental: el vocalese

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

TÉCNICA VOCAL: Práctica de ejercicios técnicos específicos adecuados a las capacidades individuales de cada alumno.

INTERPRETACIÓN: Estudio de los elementos técnicos y estilísticos de la interpretación del Jazz Clásico aplicados a un repertorio de DOCE TEMAS a lo largo del curso. Trabajo separado del texto. Análisis del fraseo de diferentes vocalistas del Jazz Clásico.

LENGUAJE: Aprendizaje de patrones rítmicos y melódicos. Trabajo de las escalas con progresiones diatónicas. Canto de todas las cuatríadas y sus inversiones. Ejercicios específicos de ritmo.

IMPROVISACIÓN: transcripción de SEIS solos y realización de CUATRO solos originales y análisis e interpretación de los mismos. Memorización de estudios de improvisación de Bob Stoloff. Ejercicios separados de los diferentes conceptos de improvisación. Ejercicios de improvisación tomando como modelos los conceptos de solos transcritos. Ejercicios de continuidad melódica.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Al tratarse de clases de atención individualizada, consideramos conveniente complementarlas con audiciones públicas periódicas, dentro y fuera del aula, cuando el profesor lo determine. En ellas, los alumnos se escucharán unos a otros y se intercambiarán ideas sobre la interpretación de las obras trabajadas. Todo ello desarrollará y educará el espíritu crítico del alumno, a la par que le hará conocer gran cantidad de música, aumentando notablemente su motivación. Se programará como mínimo un examen-audición por cada cuatrimestre, ampliable a más cuando el profesor lo estime oportuno.

Como actividad complementaria a la formación dentro del aula, se animará al alumno a asistir a cursos o masterclasses organizados dentro y fuera del Departamento de Instrumentos del Jazz; especialmente cuando tengan una relación directa con los contenidos de nuestra asignatura. Se aconsejará también la asistencia a conciertos y manifestaciones culturales de todo tipo, como complemento indispensable para reforzar su bagaje cultural y madurez artística.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Valoración de la interpretación de un número de temas determinado por la profesora, en los que el alumno demostrará tanto sus capacidades individuales como la aplicación de los recursos y herramientas aprendidos.
- Valoración de los métodos de trabajo adecuados, en el estudio personal (CA2,CG8).
 - Valoración del interés del alumnos por enriquecerse y ampliar la autoformación. (CA2,CA3,CG24)
 - Valoración del conocimiento y madurez del alumno -acordes con el curso- en el desarrollo de ideas y argumentos relacionados con la asignatura (CA3,CA4,CT8).
 - Valoración de las capacidades interpretativas del alumnos, aplicadas a un repertorio de nivel de dificultad adecuado al curso, demostrando el conocimiento de los diferentes criterios estilísticos (CA4,CA5,CE11).
 - Valoración de la capacidad de adaptación del alumnos a las exigencias y especificidades del repertorio trabajado (CA5,CA6).
 - Valoración de la creatividad y coherencia del alumno en el ámbito interpretativo (CA7,CE12).
 - Valoración de la capacidad de concentración, comunicación y control escénico del alumnos a la hora de interpretar de memoria el repertorio en público (CA6, CA7,CE110).
 - Valoración de las capacidades de planificación y organización del trabajo que se pretende realizar a lo largo del curso. (CT1)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- A lo largo del curso se realizará una evaluación continua basada en la observación, por parte del profesor, de los progresos alcanzados por el alumno durante las clases.
- Realización de evaluaciones parciales, exámenes-audiciones cuatrimestrales en los que el alumno deberá interpretar el repertorio establecido o autorizado por el profesor.
 - Participación obligatoria en al menos un recital público durante el curso.
 - Se valorará la asistencia a masterclass y cursos de formación relacionados con la asignatura.
 - Evaluación final, mediante un examen con tribunal, que consistirá en un concierto de una duración de 30 minutos cuyo programa será establecido o autorizado por el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Se valorará:

- El nivel que presenta el alumno en relación a las competencias planteadas para este curso.
- La actitud, evolución y rendimiento del alumno a lo largo del curso (evaluación continua).
- La capacidad del alumno para presentar en público (en forma de audiciones de clase o recital), de memoria, el repertorio trabajado durante el curso.

Los procedimientos de calificación se observarán como sigue, de acuerdo con la normativa vigente:

- Tendrá lugar cuatrimestralmente, otorgándose una calificación numérica de 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: Suspenso(SS), Aprobado(AP), Notable(NT), Sobresaliente(SB).
- La calificación del primer cuatrimestre será competencia del profesor.
- La calificación del segundo cuatrimestre, calificación final del curso, se obtendrá de la siguiente manera: La evaluación continua puntuará un 40%. El concierto-examen, evaluado por un tribunal convocado a tal efecto, puntuará un 60%.
- La calificación otorgada en el mes de mayo (segundo cuatrimestre) figurará en el acta de calificación de la evaluación final.
- La convocatoria extraordinaria correspondiente al mes de junio será evaluada por un tribunal.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Haber trabajado el repertorio especificado en el apartado Contenidos (punto 9), alcanzando un nivel de corrección técnica e interpretativa suficiente.
- Mostrar un interés por superarse a sí mismo, enriquecerse y ampliar su autoformación.
 - Demostrar capacidad de concentración, creatividad y comunicación a la hora de interpretar de memoria el repertorio en público.
 - La promoción del alumno al curso siguiente estará condicionada a la obtención de la calificación 5, como mínimo, en la evaluación final.

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

Según la normativa del Centro, los alumnos pierden el derecho a la evaluación continua si superan las 10 faltas de asistencia (sean éstas justificadas o no). No obstante, estos alumnos tendrán derecho a un examen con tribunal en mayo y/o junio. El programa de dicho examen deberá ser autorizado por el profesor correspondiente. Los trabajos que se han ido

realizando durante el curso serán entregados antes del día del examen a la profesora de la asignatura, siendo puntuados con un 40%. El concierto-examen, será evaluado por un tribunal convocado a tal efecto, y puntuará un 60%.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Consistirá en un examen en la segunda quincena del mes de junio. El alumno deberá interpretar un repertorio de una duración de treinta minutos. El repertorio a interpretar será establecido o autorizado por el profesor correspondiente. Los trabajos que se han ido realizando durante el curso serán entregados antes del día del examen a la profesora de la asignatura. Los trabajos entregados serán puntuados con un 40% y el concierto-examen, evaluado por un tribunal convocado a tal efecto, puntuará un 60%.

RECURSOS

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

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, piano, micrófono y equipo de amplificación. Aplicaciones y programas informáticos de acompañamiento instrumental (iReal Pro) y de edición de partituras (Sibelius). Discos y material de audio. Material audiovisual, vídeos pedagógicos, etc. Partituras. Transcripciones.

BIBLIOGRAFÍA

Aebersold, Jamey: Jazz Ear Training

Anders, Susan: Singing with Style: Jazz Vocal Warm Up, Singing Technique & Vocal Style
Singing Lessons

Anderson, Doug: Jazz and Show Choir Handbook 2nd Edition

Baker, Chet: Greatest Solos

Berkman, David: The Jazz Singer's Guidebook

Clayton, Jay: Sing Your Story

Clayton, Jay: Jazz Vocal Practice Series Vol 1

Clayton, Jay: Jazz Vocal Practice Series Vol 2 – Vamps and Blues – Practice Improvisation

Cooper, Gloria & Sickler, Don: Jazz Phrasing - A Workshop For The Jazz Vocalist

Crowther, Bruce & Pinfold, Mike: Jazz Singing: America's Great Voices From Bessie Smith To
Bebop And Beyond

Crook, Hal: How to improvise

DiBlasio, Denis: Guide for Jazz and Scat Vocalists

Fredrickson, Scott: Scat Singing Method - Beginning Vocal Improvisation

Friedwald, Will: Jazz Singing: America's Great Voices From Bessie Smith To Bebop And Beyond

Hill, Willie (Jr): Approaching the Standards for Jazz Vocalists

Javeri, Niranjana: New Vocal Techniques For Jazz & Modern Music

Mattson, Hill: Vocal Jazz, The Art & Technique

Nakasian, Stephanie: It's Not on The Page!

Niemack, Judy: Hear It And Sing It! - Exploring Modal Jazz

Niemack, Judy: Exploring the Blues

Pullig, Ken & Pease, Ted: Modern Jazz Voicings

Rawlins, Steve: 21 BeBop Exercises

Rhiannon: Flight

Ricker, Ramón: Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation

Rutherford, Paris: The Vocal Jazz Ensemble

Shaw, Kirby: Soul Clinic