

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: ANÁLISIS JAZZ

CURSO ACADÉMICO: 2024/25 **MATERIA:** LENGUAJES Y TÉCNICA DE LA MÚSICA COMPLEMENTARIOS

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN-JAZZ **TIPO:** OBLIGATORIA

RATIO: 1/15 **CURSO:** 1º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1.5

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL JAZZ

PROFESORADO: TERESA ZABALZA

DESCRIPTOR

Estudio de la obra musical jazzística a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compositores, escuelas y tendencias de la creación musical del jazz. Estudio de las diferentes formas pertenecientes al repertorio jazzístico: el blues, el rhythm changes, formas estándar y derivadas de éstas.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Análisis Jazz se imparte solamente en el primer curso de la carrera, al tiempo que Armonía I, Educación Rítmica y Auditiva Jazz, estableciendo unas bases de comprensión teórica de la música necesarias para el posterior desarrollo académico y profesional.

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 básicos 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 y de un instrumento armónico.

CONDICIONES DE ACCESO:

Con el fin de promover la accesibilidad y la atención a la diversidad, y en cumplimiento de la Disposición adicional primera del REAL DECRETO 631/2010, de 14 de mayo, y asimismo de la de la ORDEN FORAL 34/2014, de 24 de abril, en el caso de que un/a alumno/a con discapacidad reconocida curse esta asignatura, se adoptarán las medidas oportunas para su adaptación a las necesidades educativas detectadas, respetando, en todo caso, el desarrollo de las competencias previstas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Conocer los diversos métodos de análisis del repertorio de jazz.
- Aplicar en el repertorio los diversos métodos de análisis del repertorio de jazz.
- Conocer las diferencias analíticas de los diversos repertorios / estilos / autores y sus peculiaridades.
- Distinguir las diferentes épocas musicales del jazz a través del análisis.
- Descifrar y asimilar, a través del análisis, las estrategias compositivas de crecimiento formal de los principales autores del jazz.
- Contextualizar los contenidos de Armonía I en el repertorio.

COMPETENCIAS GENERALES:

G1, G4, G5, G7, G8, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T15, T17.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EI2, EI3, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Disponer de herramientas teóricas para favorecer el aprendizaje y la práctica como instrumentista y compositor.
- Comprender en profundidad el repertorio del jazz, sacando conclusiones técnicas útiles para el crecimiento musical del alumno.
- Comprender la improvisación tonal y la armonía que subyace en cada solo.
- Trascender las normas teóricas hacia una práctica de la música creativa y personal, más allá de convenciones.
- Disponer de un lenguaje teórico y concepción tonal compartidos con la comunidad musical circundante para favorecer el entendimiento y el mutuo crecimiento, así como desarrollar una escritura convencional clara y comprensible.
- Interpretar el instrumento/voz propio desde una mayor consciencia musical.
- Disponer de una mayor destreza en la capacidad de auto-aprendizaje a través de la transcripción e imitación de ideas musicales.
- Comprender en profundidad el hecho musical favoreciendo el disfrute estético.
- Coordinar las ideas musicales mentales con las que se ejecutan digitalmente.

CONTENIDOS

1.-Introducción a elementos analíticos propios de la música Jazz:

- 1.1. Nomenclatura flecha y corchete.
- 1.2. Intercambio modal.
- 1.3. Multitónicas / "Coltrane changes".
- 1.4. Acordes híbridos.
- 1.5. II V contiguos.
- 1.6. Comienzo anacrúsico, tético y acéfalo.

2.-Percepción, reconocimiento analítico de los siguientes elementos musicales:

- 2.1. Sección áurea.
- 2.2. Arreglos comparados.
- 2.3. Blues.
- 2.4. "Rhythm changes".
- 2.5. Jazz modal.
- 2.6. Free jazz.
- 2.7. Jazz fusión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología a seguir en el aula será eminentemente práctica, favoreciendo la participación del alumnado, y se desarrollará a través de las siguientes actividades formativas:

- Exposición de contenidos con ejemplos prácticos.

- Análisis del hecho musical en el jazz.
- Ejercicios basados en contenidos musicales jazzísticos desde el punto de vista analítico.
- Seguimiento personalizado del alumno.
- Enseñanza significativa.
- Recursos didácticos: selección de audiciones, ejercicios analíticos, guías de audición, partituras, programas informáticos.
- Recursos materiales: ordenador/equipo de música, piano/teclado, selección discográfica, partituras, proyector.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- Actividades dentro y fuera del aula: asistencia a conciertos, jam sessions, masterclasses, conferencias, etc.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Asimila los procesos de análisis del repertorio propuestos.
- Reconoce e identifica los elementos de análisis propuestos en las partituras o audiciones trabajadas.
- Comprende los procesos creativos analizados.
- Es capaz de replicar las estrategias creativas tratadas en su propia interpretación y composición.
- Realiza en tiempo y con eficacia los ejercicios planteados.
- Lleva al día los trabajos propuestos y los contenidos expuestos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Control de asistencia a clase y del nivel de participación.
- Registro de los resultados del aprendizaje mediante un examen en enero y otro en mayo.
- Reconocimiento de los ejercicios trabajados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Asistencia y participación en clase: 20%.
- Reconocimiento desde el punto de vista analítico de los recursos melódicos, armónicos, rítmicos, formales y estilísticos trabajados en clase: 60%.
- Trabajos realizados: 20%.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Identificación analítica de estructuras armónicas y formales; funciones, relación escala/acorde.
- Utilización de nomenclatura de números romanos, y flecha y corchete en temas jazz.
- Identificación estilística de los principales maestros y corrientes del jazz.

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

En caso de que el alumno tenga más de 9 faltas, se le realizará un examen final en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura, además de presentar los trabajos correspondientes al curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Realización de examen escrito y oral donde estarán incluidos los recursos analíticos trabajados durante el curso.

RECURSOS

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aldwell, E., & Schachter, C. (1989). Harmony and voice leading. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Berkman, D. (2013). The Jazz Harmony Book. Petaluma: Sher Music Corporation.
- Boling, M., & Coker, J. (1993). The Jazz Theory Workbook. Rottenburg: Advance Music.
- 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.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Composición.

- 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.

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.
- Dobbins, Bill. *Jazz Arranging and Composing: A Linear Approach*. Germany: Advance Music, 2005. 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.

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.