

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: ARMONÍA JAZZ I

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

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

RATIO: 1/7 **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 los elementos y procedimientos armónicos propios del Jazz y su evolución histórica. Realización escrita de trabajos. Práctica instrumental de los elementos y procedimientos estudiados. Conocimiento y práctica de los diferentes tipos de cifrado utilizados en el lenguaje jazzístico.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Armonía Jazz I es el primero de dos cursos de la asignatura, impartidos en 1º y 2º cursos respectivamente.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Contribuye a la comprensión teórica de las reglas de la armonía en cuanto a acordes y progresiones, relaciones tonales, escalas propicias, etc. Asimismo ayuda a comprender el valor del repertorio del jazz y estimula a usar las competencias implicadas para una mayor creatividad y riqueza en la composición e interpretación en general.

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 y practicar el cifrado del jazz.
- Conocer los diferentes modos asociados a las diferentes especies de acorde y utilizarlos creativamente.
- Adquirir destreza a la hora de analizar y componer progresiones armónicas.
- Desarrollar la creatividad utilizando la armonía desde un punto de vista compositivo.

COMPETENCIAS GENERALES:

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G11, G13, G15, G22, G23.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T17.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EI2, EI7.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Disponer de herramientas teóricas para favorecer el aprendizaje y la práctica como instrumentista y compositor.
- Ser capaz de 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.
- Ser capaz de 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.

CONTENIDOS

- Cifrado americano.
- Acordes tríadas y cuatríadas, acordes especiales: 7sus4, omit, add.
- Modos mayor y menor (natural, armónico y melódico): acordes, escalas, tensiones, avoid notes.
- Dominantes secundarias (acordes y escalas).
- Sustituto tritonal (acorde y escala).
- II menor relacionado.
- Simbología de flecha /corchete en el análisis.
- Escalas de dominante.
- Cadencias.
- Acordes disminuidos y sus escalas.
- Intercambio modal.
- Notas guía.
- Modulación.
- Escalas be-bop.
- Escalas pentatónicas.
- Turnarounds.
- Blues mayor y menor.
- Rhythm changes.
- Rearmonización.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

- Enseñanza significativa.
- Interacción profesor alumno.
- Seguimiento personalizado del alumno.
- Realización de una evaluación inicial para saber el nivel de conocimientos que posee el alumno en ese momento.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Actividades en el aula y fuera de ella: asistencia a conciertos, audiciones, jam sessions, clases magistrales, etc.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conoce y es capaz de utilizar de una manera práctica y creativa los contenidos enumerados.
- Reconoce e identifica los elementos armónicos en las partituras o audiciones trabajadas.
- Comprende los procesos de uso creativo de la armonía, más allá de las fórmulas teóricas.
- Es capaz de replicar las estrategias tonales 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:

- Dos evaluaciones cuatrimestrales
- Control de asistencia a clase y del nivel de participación
- Registro de los resultados del aprendizaje

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación de cada cuatrimestre se realiza en función de los siguientes criterios:

- Exámenes (40%).
- Ejercicios para realizar en casa (40%).
- Asistencia y participación en clase (20%).

La evaluación final se realiza con la media de las dos cuatrimestrales.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Se consideran criterios mínimos los relativos a la calidad técnica y expresiva de los trabajos presentados, así como una puntuación mínima de 5 (aprobado) en los ejercicios escritos.

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

En caso de que el alumno supere las 9 de asistencia, pierde el derecho a una evaluación continua. En este caso, la evaluación consistirá en los siguientes puntos:

- Examen final en el que se incluirán todos los contenidos del curso (50%).
- Presentación de los trabajos correspondientes al curso (50%).

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumno habrá de realizar un examen que incluya los contenidos del curso y presentará los trabajos obligatorios. Existen dos supuestos:

1. Alumnos que no han perdido la evaluación continua:

- Examen: 40%
- Trabajos: 40%
- Evaluación continua: 20%

2. Alumnos que han perdido la evaluación continua:

- Examen: 50%
- Trabajos: 50%

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.