

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: CONJUNTO JAZZ III

CURSO ACADÉMICO: 2024/25 **MATERIA:** MÚSICA DE CONJUNTO

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

RATIO: S/D **CURSO:** 3º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1,5

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL JAZZ

PROFESORADO: DARÍO GUIBERT, IVÁN SAN MIGUEL

DESCRIPTOR

Aprendizaje, ensayo y ejecución pública de los principales repertorios del Jazz (autores, estilos y épocas) en una pequeña agrupación estándar, formada por base rítmica e instrumentos solistas. Práctica de las diferentes formas de acompañamiento del Jazz, desde el swing hasta el momento presente, así como la aplicación de los contenidos de la improvisación relacionados a los estilos y autores relevantes. Transcripción de versiones concretas y de referencia. Elaboración de partituras y arreglos.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Conjunto Jazz III es el tercero de cuatro cursos de la asignatura, es decir, se imparte durante todo el plan de estudios.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Aporta una comprensión global y práctica del repertorio. Ayuda a poner en juego todas las competencias de la carrera en un contexto similar al profesional.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocimientos intermedios de armonía, rítmica y educación auditiva. Se sugiere soltura con las herramientas informáticas de escritura, transcripción y redes sociales.

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:

REPERTORIO Y ESTILO

- Conocer los criterios y el proceso de selección de un repertorio y sus arreglos.
- Dominar el análisis de las interpretaciones.
- Saber investigar el significado, la evolución histórica y discográfica y la repercusión de los repertorios.
- Conocer las características principales de la interpretación del hard bop y jazz modal y aplicarlo en el grupo.
- Aprender a aprender los temas desde su escucha y transcripción.
- Identificar y valorar los principales conjuntos de jazz y bases rítmicas relevantes vinculadas al hard bop y jazz modal.

ENSAYO Y MONTAJE DE LOS TEMAS

- Conocer los rudimentos básicos y herramientas de la interpretación grupal.
- Desarrollar la interpretación colectiva, a través del ritmo común, las dinámicas compartidas y el "interplay".
- Diseñar las interpretaciones de jazz con criterio estético apropiado.
- Dominar los principales problemas y soluciones que se plantean durante el ensayo, así como su desarrollo.
- Conocer el léxico propio del jazz para su aplicación en el ensayo.
- Conocer los diferentes tipos de forma de tema y su crecimiento y conversión en forma de interpretación.
- Conocer los diversos recursos de acompañamiento tanto en el instrumento propio como en los demás.
- Saber cómo enfrentar el aprendizaje memorístico de un tema nuevo de forma lógica y sistemática.
- Conocer las técnicas y recursos básicos de grabación "amateur".
- Aprender a saber decir y recibir las propuestas en grupo, desde la asertividad.
- Conocer los principales recursos y peculiaridades del jazz vocal.

EJECUCIÓN PÚBLICA DEL REPERTORIO

- Usar transversalmente en la práctica de conjunto los contenidos de todas las asignaturas de la carrera.
- Dominar dentro del escenario la seguridad, la relajación, la capacidad de transmitir, la profesionalidad, etc.
- Practicar y dominar la ejecución espontánea.
- Saber ejecutar y diseñar la sección de solos desde la función de improvisador como de acompañante.

COMPETENCIAS GENERALES:

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8,
G10, G11, G12, G13, G14, G17,
G21, G22, G24, G25

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11,
T12, T13, T15, T17

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7,
EI8, EI9, EI10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Demostrar independencia y criterios estéticos avanzados a la hora de seleccionar, transcribir, adaptar y ensayar un repertorio específico de jazz.
- Dominar y saber transmitir correctamente los códigos, léxicos y usos comunes del ensayo de los repertorios del jazz.
- Interpretar los repertorios con los elementos musicales propios del hard bop y jazz modal, como son la rítmica, dinámica, articularción, timbre y recursos para arreglos propios del estilo.

CONTENIDOS

1. HERRAMIENTAS GENERALES PARA LA PRÁCTICA DE CONJUNTO.

- Los rudimentos y herramientas básicas de la interpretación grupal: "kicks", fermata, cadencia, "breaks", "pick up", etc.
- La interpretación colectiva: el ritmo común, las dinámicas y el "interplay".
- El acompañamiento en el jazz: "voicings", "walking", "two feel", etc.
- Los solos en la práctica de conjunto: estilo, diseño y perfil, acompañamiento, interacción, etc.
- Interpretación de memoria: técnicas y práctica.
- El carácter multidisciplinar del conjunto: adaptación de los contenidos transversales de otras asignaturas a la práctica grupal: desarrollo auditivo y rítmico, conocimientos armónicos, recursos de improvisación, etc.
- Técnicas básicas de grabación y su utilidad en el montaje de repertorio, la autocrítica y la promoción.
- El desarrollo del combo de jazz como herramienta de trabajo colaborativo y de aprendizaje sinérgico.
- La acústica de los instrumentos, sus complementos (amplificadores, cables, ecualizadores, etc.) y las salas.

2. EL REPERTORIO. ESTILOS, HISTORIA.

- Análisis de la interpretación.
- Investigación sobre los repertorios: versiones originales, relevantes, los "bounces", la idiosincrasia del tema, los diversos cambios (estilo, armonía y forma), etc.
- La historia y evolución de los conjuntos de jazz y las bases rítmicas relevantes.
- Los recursos y peculiaridades del jazz vocal: letra, "vocalese", "scat", tonalidades, registros, etc.

3. EL REPERTORIO. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

- La selección de repertorios y arreglos.
- Transcripción y aprendizaje de los temas.

4. LA MÚSICA DEL HARD BOP Y JAZZ MODAL.

- Los elementos estilísticos de la música del jazz moderno de la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, su interpretación y recursos habituales.

5. EL ENSAYO Y MONTAJE DE LOS TEMAS.

- El criterio estético dentro de la confección de la interpretación en el jazz: uso del material repetido y nuevo, duración de los temas y solos, diseño dinámico general, coherencias, pertinencias, etc.
- Problemas y soluciones típicas del ensayo y su desarrollo eficaz.
- El léxico propio del jazz y su uso en el ensayo.
- La forma de tema y la forma de interpretación: el concepto de tema y variaciones y el concepto de crecimiento.

6. EL CONCIERTO.

- El escenario de un concierto: seguridad, relajación, capacidad de transmitir, profesionalidad, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

- El profesor mostrará al comienzo del curso los recursos y criterios pertinentes para la selección de un repertorio.
- Se comparte una lista de reproducción en una de las plataformas disponibles (Youtube, Spotify, etc.) para añadir versiones de temas que se han de escuchar y analizar.
- Entre el profesor y los alumnos se seleccionan los temas y arreglos que más motivan al grupo y son, por otro lado, propicios para la formación instrumental, con especial cuidado en los tonos.
- Se transcribe el material armónico y melódico.
- Con el material seleccionado y transcrito, se comienza a ensayar.
- Se modifica el repertorio para encontrar diferentes soluciones formales, diferentes tipos de acompañamientos, tempos, etc.
- El profesor y los alumnos debaten sobre el resultado estético conseguido.
- Se interpreta el repertorio en público.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Audiciones, clases magistrales, "jam sessions", asistencia a conciertos, participación en audiciones de otras asignaturas.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

REPERTORIO

- Confeccionar un repertorio demostrando un criterio estético desarrollado en cuanto a la selección de temas y arreglos.
- Transcribir temas desde el disco e interpretarlos de memoria, mostrando un conocimiento profundo y analítico que permita el transporte del mismo.
- Elaborar una ficha de un tema fijándose en posibles versiones originales, relevantes, los "bounces", su idiosincrasia, los diversos cambios (estilo, armonía y forma), etc.

ENSAYO

- Demostrar la capacidad de realizar una escucha analítica de las interpretaciones y el uso de sus conclusiones en la práctica.
- Aprender e interpretar los repertorios del curso de memoria de manera lógica y sistemática.
- Grabar los ensayos y analizar las grabaciones de manera constructiva.
- Interpretar los ensayos tomando las decisiones más convenientes en cuanto a la acústica y sonoridad.

CONCIERTO

- Interpretar eficazmente un repertorio con diversidad de rudimentos y herramientas.
- Interpretar un repertorio de jazz moderno con respeto a sus características musicales generales.
- Interpretar un repertorio atendiendo al ritmo común, las dinámicas y el "interplay".
- Interpretar un repertorio vocal con especial énfasis en el respeto de sus peculiaridades.
- Interpretar los conciertos tomando las decisiones más convenientes en cuanto a la acústica y sonoridad.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Observación y anotación diaria de la asistencia a clase, puntualidad y participación (transcripciones, selección de versiones, arreglos, etc), con especial atención a si lleva al día el repertorio.
- Ensayo del repertorio correspondiente en cada clase.
- Ejecución pública del repertorio en enero y en mayo, y en su caso la recuperación en junio.
- Examen de los temas obligatorios del cuatrimestre para valorar su conocimiento.
- Fichas de repertorio y cualquier otro trabajo escrito sobre investigación sobre los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Evaluación final ordinaria (mayo):

A. Interpretación correcta del repertorio del curso en un concierto a finales del mismo, valorando los aspectos interpretativos correspondientes al nivel exigible: (60%). Se valorará de la siguiente manera:

1. IMPROVISACIÓN (25%). Calidad de las improvisaciones en relación al estilo, repertorio y nivel del curso, valorando la relación escala/acorde, el diseño global de los solos y su interés comunicativo.
2. MELODÍA / ACOMPAÑAMIENTO (25%). Corrección e interés de las melodías y los acompañamientos, en función de si son instrumentos solistas, o de base.
3. INTERPRETACIÓN COLECTIVA (15%). Valoración del resultado estético, rítmico, interpretativo, etc. como grupo.
4. INTERPRETACIÓN INDIVIDUAL (25%). Pertinencia de los recursos interpretativos y su adaptación al estilo, repertorio y nivel del curso. Afinación, subdivisión, pulso, articulación, inglés, puesta en escena, comprensión de la forma, dinámicas, dirección del tema, pertinencia estilística e interpretativa, interacción, vibrato, sonido, etc.
5. MEMORIA E INTERACCIÓN (10%). Se valora positivamente que el alumno interprete sin partitura y demuestre estar pendiente de la ejecución de modo que pueda reaccionar a los cambios formales y armónicos que se propongan, así como a las incidencias que se puedan producir.

B. Valoración continua del trabajo dentro del grupo: (40%). Este porcentaje es la suma de varias partes:

1. ASISTENCIA (25% de la Ev.C / 10% de la nota final). Hasta tres faltas=10; 4 faltas = 8; 5 faltas = 5; y 6 faltas = 3; >6 = pérdida de Ev.C.
2. DESARROLLO (10% de la Ev.C / 4% de la N.F.). Se valora el grado de asimilación de las indicaciones y el respeto a los cambios y arreglos; el conocimiento de los temas su aportación a la evolución general del conjunto.
3. EXAMEN DEL REPERTORIO (15% de la Ev.C / 6% de la N.F.). Se examinará a mediados de cuatrimestre el aprendizaje de los respectivos repertorios, valorando tanto la armonía, como la forma y la melodía. La nota será el resultado de hacer media de las dos (enero y mayo).
4. APORTACIÓN (10% de la Ev.C / 4% de la N.F.). Se valora si el alumno colabora con los compañeros en sacar adelante el repertorio, su elección, haciendo las transcripciones requeridas, proponiendo arreglos e indicaciones estilísticas y formales apropiadas. El profesor valorará positivamente la aportación de cualquier trabajo escrito que pudiera requerirse para un mayor conocimiento del repertorio.
5. AUDICIÓN (40% de la Ev.C / 16% de la N.F.). Interpretación, durante el mes de enero, de los temas trabajados hasta el final del primer cuatrimestre, siendo evaluados con los mismos porcentajes que los propuestos para la audición de final de curso.

Evaluación parcial (enero):

1. AUDICIÓN DE ENERO: 80%
- EXAMEN DE REPERTORIO (del 1er cuatrimestre): 20%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Aporta los trabajos mínimos planteados: transcripción e investigación sobre el repertorio.
- Conoce la melodía, armonía y forma de los temas, evaluados en forma de examen.
- Interpreta y comprende los diferentes estilos tratados en el repertorio.
- Interpreta los temas sin errores de bulto, sin perderse en la estructura, ejecutando los arreglos pactados (apoyos, anacrusas, intros, codas, cambios armónicos, etc.) y respetando los mínimos del estilo, tanto en la ejecución melódica y en el acompañamiento, como en los solos.
- Los/as cantantes interpretan los temas con su letra o "scat" de manera correcta.
- Solos: los ejecuta sin perderse, respetando la relación escala-acorde, con citas a la melodía del tema si procede, con dinámicas adecuadas al conjunto y con un timbre apropiado al estilo. Los solos han de ser originales, aunque nos podemos ayudar de transcripciones de época.
- Respeta el estilo rítmico del jazz así como sus peculiaridades interpretativas ("ghost notes", articulaciones, "delays", acentos, vibrato, etc.).
- Realiza la audición, o en su caso la extraordinaria con la selección de los temas del curso.

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

Aquellos alumnos que superen las seis faltas (máximo permitido para gozar de evaluación continua) pierden el derecho a ser evaluados de manera continua y de hacer la audición con sus compañeros. Esto se debe a que repetidas ausencias de un alumno puede despistar al resto de compañeros, sobre todo en cuanto a la forma de los temas interpretados. Los temas, tarde o temprano, hay que cerrarlos en estructura, duración, reparto de roles (solos, acompañamiento, etc.) y si un alumno no viene a clase perjudica esta labor a los compañeros. En el caso de pérdida de evaluación continua, el alumno ha de presentarse por libre con una banda mínima (batería, instrumento armónico, instrumento bajo y melódico), y hacer un repertorio pactado con anterioridad con el profesor, quien tiene que darle el visto bueno. En segundo lugar, se procederá a un examen con una banda montada por el centro para la situación, en la que se pedirá al alumno que ensaye un tema presentado por el profesor. El alumno ha de dar la indicaciones oportunas a la banda para el montaje del tema, proceso durante el cual se valorará la claridad de sus ideas, la familiaridad con la terminología y los recursos del jazz, y cualquier otro contenido propio del curso. Por último, presentará una pequeña memoria sobre el repertorio interpretado en la primera parte, incidiendo en los aspectos que el profesor le indique en cada ocasión. Este no ha de tener más de cinco páginas de texto sin cuadros, o partituras, e incluyendo estas, no más de veinte. La nota se establecerá con la suma de los siguientes porcentajes:

1. Concierto = 60%
2. Memoria = 10%
3. Examen = 30%

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que no hayan superado la audición, o no se hayan presentado a ella, habrán de presentarse en la convocatoria extraordinaria de junio. El profesor les habrá de decir en tutoría los puntos a mejorar desde la última interpretación (si la han hecho), para que se centren en ellos durante el periodo de preparación. Se establece diferencia entre dos casos.

1. ALUMNOS SUSPENSOS EN LA AUDICIÓN FINAL PERO CON LA EVALUACIÓN CONTINUA POSITIVA. Estos alumnos mantienen la nota del trabajo semanal, pero han de repetir la audición, o bien con los mismos compañeros, o bien con otros músicos, incidiendo en aquellos aspectos que requieren mejora.
2. ALUMNOS SUSPENSOS EN LA AUDICIÓN FINAL Y CON LA EVALUACIÓN CONTINUA NEGATIVA. El desarrollo de la prueba y su calificación, será idéntico a lo expuesto en el apartado "Sistema de evaluación para los alumnos que han perdido la evaluación continua". La nota provendrá, por tanto, en su totalidad del examen y trabajos requeridos.

RECURSOS

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Baker, D. (1985). Arranging and Composing for the Small Ensemble: Jazz/R&B/Jazz-Rock. Bloomington: Frangipani Press.
- Bash, L. (1996). The Complete Guide to Jazz Combo Instruction. Miami: Warner Bros. Publ.
- Dawkins, A. (2002). The Jazz Combo. En J. R. Dunscomb y W. L. Hill Jr., Jazz Pedagogy: The Jazz Educator's Handbook and Resource Guide (pp. 119-128). Van Nuys: Alfred Publishing Co., Inc.
- Faulkner, R.R. y Becker, H. (2009). Do You Know...? The Jazz Repertoire in Action. Chicago/London: The University of Chicago Press.
- Gioia, T. (2012) The Jazz Standards. A Guide for the Repertoire. New York: Oxford University Press.
- Houghton, S. (1982). A Guide for the Modern Jazz Rhythm Section. Oscaloosa: C.L. Barnhouse.
- Rinzler, P. (1989). Jazz Arranging and Performance Practice. A Guide for Small Ensembles. London: The Scarecrow, Inc.
- Silver, H. (1995): The Art Of Small Combo Jazz Playing, Composing and Arranging. Hal Leonard Publishing.
- Taylor, B. (1954). Jazz Combo Arranging. New York: Charles Hansen.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Teoría e Improvisación.

- Baker, D. (1988). David Baker's jazz improvisation: A comprehensive method for all musicians. Van Nuys: Alfred Publishing.
- Coker, J. (1987). Improvising Jazz. New York: Simon & Schuster.
- Cugny, L. (2019). Analysis of Jazz. A Comprehensive Approach. Jackson: University Press of Mississippi.
- Levine, M. (1995). The Jazz Theory Book. Petaluma: Sher Music Corporation.
- Monson, I. (1996). Saying something: Jazz improvisation and interaction. Chicago: The University of Chicago Press.

2. Estética y percepción del jazz.

- Berliner, P. (1994). *Thinking in Jazz*. London: University of Chicago Press.
- Coker, J. (1978). *Listening to Jazz*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Giogia, T. (2017). *Cómo escuchar jazz*. Madrid: Turner.
- Rinzler, P. (2008). *The Contradictions of Jazz*. Plymouth: Scarecrow Press, Inc.

3. Historia y estilos.

- Goialde, P. (2009). *Historia de la Música Jazz I. De los Orígenes a la Era del Swing*. Donostia: Musikene.
- Goialde, P. (2012). *Historia de la Música Jazz II. La Diversidad Estilística a partir del Bebop (1940-1965)*. Madrid: Bubok.
- Goialde, P. (2017). *Historia de la Música Jazz. Del Free Jazz a las Músicas de Fusión*. Madrid: Bubok.
- Gridley, M.C. (2008). *Jazz Styles*. (10a ed.). Upper-Saddle River: Prentice Hall.
- Hodeir, A. (1952). *Jazz. Its evolution and essence*. New York: Grove Press.
- Porter, L. (1997). *Jazz, a century of change*. New York: Schirmer Books.
- Porter, L., Ullmand, M., Hazell, E. (1993). *Jazz: from its origins to the present*. New Jersey: Prentice Hall.
- Schuller, G. (1968). *Early Jazz*. New York: Oxford University Press.
- Schuller, G. (1989). *The swing era*. New York: Oxford University Press.
- Shypton, L. (2010). *A New History of Jazz*. New York/London: Continuum.
- Tirro, F. (2001). *Historia del Jazz clásico*. Barcelona: Ma non troppo.

4. Recursos de Pedagogía.

- Baker, D. (1979). *Jazz pedagogy: A comprehensive method of jazz education for teacher and student*. Van Nuys: Alfred Publishing.
- Coker, J. (1989). *The Teaching of Jazz*. Rottenburg: Advence Music.
- Collier, G. (1973). *Inside Jazz*. California: Four Winds Press.
- Collier, G. (1975). *Jazz. A student's and teacher's guide*. London: Cambridge University Press.
- Dunscomb, J.R, Hill Jr. W.L. (2002): *Jazz Pedagogy. The Jazz Educator's handbook and Resource Guide*. Warner Bros Publ., Miami.
- Meadows, E.S. (2006). *Jazz Scholarship and Pedagogy (3a ed.)*. New York/London: Routledge.
- MENC & IAJE: The National Association for Music Education and International Association for Jazz Education. (2007). *Teaching Jazz. A Course of Study*. Lanham: Rowman & Littlefield Education.

5. 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.

REPERTORIO

- Composiciones y versiones de autores del hard bop y jazz modal: Horace Silver, Hank Mobley, Sonny Rollins, Lee Morgan, Bobby Timmons, Clifford Brown, Blue Mitchell, Kenny Dorham, Miles Davis, Freddie Hubbard, etc.
- Repertorio de pianistas modernos: Bill Evans, Cedar Walton, Kenny Barron, etc.
- Adaptaciones vocales de los temas de la época.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

- Instrumentación completa: piano/teclado, batería, amplificadores, mesa y equipo de sonido, micrófonos, contrabajo/bajo y guitarra.
- Acceso, a través de internet, a cualquiera de las principales páginas de música en streaming: Spotify, Youtube Music, Apple Music, etc.
- Programas informáticos para edición de partituras.
- Programas informáticas para ejercitar las improvisaciones ("play along") o en su caso, los discos editados ex profeso.
- Programa informático de secuenciación de música (DAW) para elaborar bases o referencias.
- Acceso a un grupo de wassap para el intercambio de ideas musicales durante el periodo entre clases.
- Google drive para compartir partituras, audios o cualquier otro documento de interés.