

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: EDUCACIÓN RÍTMICA 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: OSCAR MUÑOZ MENDINUETA

DESCRIPTOR

Profundización en la formación rítmica del alumno. Comprensión y asimilación del concepto de swing y sus múltiples variantes. Práctica de diferentes time-feels en la improvisación. Estructuras rítmicas propias de los diferentes estilos jazzísticos incluyendo desplazamientos, polirritmias, compases de amalgama, células rítmicas, etc.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se imparte sólo en el primer curso.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Las herramientas rítmicas que la asignatura ayuda a adquirir, desde el conocimiento y la práctica, son esenciales en el desarrollo de un músico de jazz, toda vez que aquellas tienen un peso específico importante en las músicas de raíz afroamericana. La riqueza rítmica tiene implicaciones globales en la interpretación (acompañamiento, improvisación y melodía) así como en la escritura (composición y arreglos).

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Se requieren conocimientos básicos de teoría general de la música y del jazz.

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 familiarizarse con la interpretación de acuerdo al concepto de swing.
- Conocer y asimilar en la práctica una amplia gama de figuras y frases rítmicas habituales del jazz.

- Conocer y ejercitar correctamente la diferencia entre pulso y subdivisión.
- Conocer las implicaciones rítmicas que producen la interpretación a través de la articulación, el acento, la ligadura, vibrato, etc. y saberlas ejecutar.
- Conocer y ejecutar correctamente las modulaciones métricas, los desplazamientos rítmicos y las polirritmias más habituales usados en el jazz.
- Conocer y ejecutar correctamente los estilos binarios, diferenciarlos del swing y saber saltar de uno a otro y hacerlos cohabitar.
- Percibir e intuir los ciclos de compases sin contar.
- Saber interpretar, tanto melodías, como acompañamientos y solos, apoyados sobre el metrónomo en diversas partes del compás.
- Saber aprovechar el movimiento corporal para mejorar las destrezas rítmicas durante la interpretación.
- Dominar la interpretación rítmica desde la relajación.
- Dominar la coordinación básica de las diferentes partes del cuerpo.

COMPETENCIAS GENERALES:

G1, G2, G3, G4, G5, G7, G12, G13, G17.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T1, T3, T4, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T15.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI10.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar un concepto de swing elaborado a las interpretaciones.
- Aplicar en las interpretaciones, composiciones, arreglos, etc. un mayor abanico de figuras y frases rítmicas.
- Aplicar los conceptos de pulso y subdivisión, en su amplitud, en la práctica de la improvisación, el conjunto, etc.
- Ser consciente de las posibilidades e implicaciones rítmicas que aportan todos y cada uno de los elementos interpretativos.
- Aplicar con seguridad y creatividad en los repertorios una gama amplia de modulaciones métricas, desplazamientos rítmicos y polirritmias.
- Saber interpretar diferentes repertorios con sus subdivisiones características, intercambiando estilos con creatividad.
- Aprovechar la intuición rítmica de los ciclos de compases para interpretar melodías, acompañamientos y solos de manera más eficiente.
- Mejorar la independencia y relajación rítmicas de las interpretaciones.

CONTENIDOS

1. Introducción a los elementos rítmicos propios de la música Jazz:
 - 1.1. Concepto del swing o fraseo ternario.
 - 1.2. Concepto de pulso y subdivisión (estructura y superestructura).
 - 1.3. Diversas figuras y frases rítmicas y sus posibles interpretaciones.
 - 1.4. Implicaciones rítmicas de los elementos interpretativos: articulación, acento, ligadura, etc.
 - 1.5. Desplazamientos rítmicos.
 - 1.6. Modulación métrica.
 - 1.7. Polirritmia.
 - 1.8. Amalgama.
 - 1.9. Estilos "even 8ths".
2. Asimilación rítmica:
 - 2.1. Percepción e intuición del ciclo de compases.
 - 2.2. Asimilación del compás con metrónomo flexible (a 2 y 4, a 2, a 4, a 4"y", etc).
 - 2.3. Asimilación del pulso a través del movimiento.
 - 2.4. Relajación.
 - 2.5. Ejercicios de coordinación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

- La clase se ordenará en semicírculo para hacer una ronda de interpretación.
- El profesor se apoyará en las siguientes acciones:
- Explicación de los contenidos por parte del profesor, apoyado en los ejemplos musicales y en la interpretación de los ejercicios por parte de este. Posteriormente los ejercicios serán ejecutados por la clase, alternando la interpretación grupal e individual.

- Coordinación del avance grupal, con la atención a las necesidades especiales de los alumnos menos eficaces con respecto a la asimilación de los contenidos.
- Utilización de aquellos medios que le sirvan para transmitir el concepto rítmico del jazz, como partituras, videos, grabaciones y textos.
- Realización de una evaluación inicial para hallar la asimilación previa de los conceptos rítmicos del jazz.
- Reparto y explicación de las herramientas y ejercicios necesarios para el trabajo en casa.
- Fomento de la asistencia a clases magistrales, conciertos y conferencias que pudieran tener relación con el contenido de la asignatura, así como la traslación de los contenidos rítmicos a cualquier otra asignatura.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Interpreta los ejercicios propuestos con respeto a la tradición rítmica del swing.
- Interpreta los ejercicios rítmicos de composición e improvisación con una amplia gama de figuras y frases habituales del jazz.
- Interpreta los ejercicios propuestos con un pulso claro y una subdivisión propicia, clara y estable.
- Interpreta los ejercicios propuestos con elementos interpretativos (articulación, acento, ligadura, vibrato, etc.) que aportan interés rítmico.
- Interpreta los ejercicios propuestos con una amplia gama de modulaciones métricas, desplazamientos rítmicos y polirritmias, y los ejecuta correctamente.
- Interpreta los estilos even con propiedad y es capaz de saltar de unos a otros, así como de hacerlos cohabitar.
- Interpreta los ejercicios de percepción e intuición de ciclos de compases eficientemente, sin perderse, con un tiempo estable y sin contar.
- Interpreta los ejercicios propuestos sobre metrónomo flexible sin perderse y manteniendo un discurso musical apropiado.
- Se aprovecha del movimiento corporal para lograr una mayor independencia y relajación rítmica.
- Interpreta los ejercicios propuestos desde la relajación rítmica.
- Interpreta los ejercicios de coordinación propuestos correctamente, sin mover el pulso, ni cruzarse.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Una evaluación por cuatrimestre.
Control de asistencia a clase y del nivel de participación.
Registro de los resultados del aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El alumno deberá conocer los rudimentos básicos que se proponen en los contenidos.
La calificación de cada cuatrimestre y la calificación final están determinadas por la realización de ejercicios prácticos durante el curso.
Dos evaluaciones cuatrimestrales:
Asistencia y participación en clase: 60%
Exámenes prácticos: 40%

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 asistencia y participación en el aula.

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

En caso de que el alumno supere un 30% de faltas de asistencia (más de 10 en el curso), se le realizará un examen final en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura, además de realizar los exámenes prácticos correspondientes al curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua deberán realizar un examen con los contenidos del curso demostrando el conocimiento de las competencias requeridas. Éste corresponderá con el 100% de la nota.

Los alumnos que tengan la evaluación continua conservarán su nota si es positiva, y serán requeridos a que aporten trabajos si es negativa, con el fin de que la mejoren. Por su parte, tendrán que hacer un examen con los contenidos del

curso demostrando el conocimiento de las competencias requeridas. La nota resultante se obtendrá con la suma de la evaluación continua (60%) y del examen (40%).

RECURSOS

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Baudoin, P. (1992). *Jazz: mode d'emploi*. París: Outre-Mesure.
- Bellson, L. (1985). *Modern Reading Text*. United States: Alfred Music.
- Benadon, F. (2006). Slicing the Beat: Jazz Eighth- Notes as Expressive Microrhythm. *Ethnomusicology*, 50 (1), pp.73–98.
- Butterfield, M. (2011). Why Do Jazz Musicians Swing Their Eighth Notes? *Music Theory Spectrum*, 33 (1), pp. 3-26.
- Collier, G. L., & Collier, J. L. (1996). The Swing Rhythm in Jazz. En B. Pennycook, & E. Costa-Giomi (Edits.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Music Perception and Cognition* (págs. pp.477–80). Montreal: McGill University.
- Ellis, M. (1991). An Analysis of 'Swing' Subdivision and Asynchronization in Three Jazz Saxophonists. *Perceptual and Motor Skills* (73), pp.707–13.
- Fernandez, R. (2006). *From Afro-Cuban Rhythms to Latin Jazz*. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.
- Friberg, A., & Sundström, A. (2002). Swing Ratios and Ensemble Timing in Jazz Performance: Evidence for a Common Rhythmic Pattern. *Music Perception*, 19 (3), pp.333–49.
- Hasty, C. (1997). *Meter as Rhythm*. New York: Oxford University Press.
- Hoening, A. y Weidenmueller, J. (2009). *Intro to Polyrhythms: Contracting and Expanding Time within Form*. Pacific, Missouri: Mel Bay Publications.
- Hoening, A. y Weidenmueller, J. (2009). *Metric Modulations vol.2, Contracting and Expanding Time within Form*. Pacific, Missouri: Mel Bay Publications.
- El Negro, H. (2000). *Conversations in Clave, The Ultimate Technical study of four-way independence in afro-cuban rhythms*. Miami, Florida: Warner Bros Publications.
- Kamp, T. (2016). *Rhythm First!: A Beginner's Guide to Jazz Improvisation*. Petaluma: Sher Music co.
- Michel, P. (2009). Quelques aspects d'une conception africaine-américaine du rythme dans le jazz "moderne" d'après-guerre. *Filigrane. Musique, esthétique, sciences, société*. Paris: En línea en: <https://revues.mshparisnord.fr:443/filigrane/index.php?id=334>.
- Michel, P. (2014). One more time, le sens de la répétition dans le processus formel du jazz. En J. Delaplace, *L'art de répéter : psychanalyse et création* (págs. 135-144). Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- Pekar, H. (1974). Swing as an Element of Jazz. *Coda* (August-September), pp.10–12.
- Prögler, J. A. (1995). Searching for Swing: Participatory Discrepancies in the Jazz Rhythm Section. *Ethnomusicology*, 39 (1), pp. 21–54.
- Villa, F. (2015). *Playing Rhythm - Advanced rhythmic for all instruments: Polyrythmics in Jazz - Odd meters - Metric modulations - Rhythmic elasticity*. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Recursos de teoría del jazz.

- Levine, M. (1995). *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music Corporation.
- Cugny, L. (2019). *Analysis of Jazz. A Comprehensive Approach*. Jackson: University Press of Mississippi

2. 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.

REPERTORIO

- Repertorio standard del jazz para la práctica del swing, fraseo, figuras y frases rítmicas, etc.
- Repertorio de estilos even para la práctica de otras subdivisiones.

- Repertorio de jazz contemporáneo para la práctica de las modulaciones métricas, desplazamientos, polirritmias, amalgamas.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

Con asiduidad se requerirá la práctica de los ejercicios rítmicos en el instrumento propio