

INTRODUCCIÓN AL JAZZ

Proyecto de asignatura optativa de sexto curso de Enseñanzas Profesionales para el CPM “Cristóbal de Morales” de Sevilla

Realizado por Leandro Perpiñán Sanchis

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	3
CONTENIDOS	3
METODOLOGÍA	9
EVALUACIÓN	9
TEMPORALIZACIÓN	10
MATERIALES DIDÁCTICOS	10
PROFESORADO	10

INTRODUCCIÓN AL JAZZ

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente el Jazz ha sido una música de minorías reservada aparentemente, para unos pocos iniciados. Pero en este particular aspecto, como en tantos otros, la tan manida *globalización* también tiene algo que decir. Y es que hoy en día la antaño aguerrida frontera entre los músicos clásicos y los jazzistas se está debilitando. La sociedad actual premia a los músicos versátiles, capaces de interpretar músicas diversas con contrastada solvencia. Y cada vez con mayor frecuencia encontramos géneros y estilos diversos en una misma obra musical. En este sentido se están tomando varias iniciativas educativas en nuestro entorno, siendo la presente una más de ellas. A través de esta propuesta se pretende dar a nuestros jóvenes estudiantes nuevas herramientas que pudieran serles de utilidad en el futuro.

El objetivo de la nueva asignatura es el de ampliar la oferta que el centro tiene de asignaturas optativas de sexto curso de Enseñanzas Profesionales, para complementar la formación de los estudiantes. A través de la misma se pretende dar al alumnado interesado un conocimiento global y genérico de los diferentes estilos que abarca el término Jazz, haciendo hincapié en el repertorio, las particularidades de la ejecución instrumental así como en los recursos armónicos más habituales. La enseñanza de la improvisación será parte fundamental de la asignatura.

El Jazz ha influenciado de forma directa a grandes compositores como I. Stravinsky, D. Shostakovich, D. Milhaud, L. Bernstein o G. Gershwin. El estudio propuesto en esta asignatura ayudará al alumnado a identificar y a comprender mejor dicha influencia en las obras de estos y otros autores. De esta forma lograrán interpretaciones más elaboradas y de mayor calado.

También el Jazz hace ya tiempo que cruzó su camino con el Flamenco. Artistas de la talla de Paco de Lucía y Chick Corea han compartido escenario y pensamientos musicales; Y sentaron las bases del Flamenco-Jazz. Otros muchos les han seguido: Miguel Poveda/Perico Sambeat, Martirio/Chano Domínguez, El Cigala/Bebo Valdés, etc. Por lo que esta asignatura puede ser especialmente atractiva para nuestros alumnos de las especialidades flamencas.

Por otro lado, en los temarios de oposiciones a profesores de conservatorio se incluye un tema específico del Jazz en muchas de las especialidades instrumentales: “El Trombón y el Jazz”, “El Saxofón y el Jazz”, etc.... La falta de formación en este sentido por parte del alumnado supone un problema para las futuras oposiciones, una de las salidas laborales más solicitadas por parte de los futuros profesionales.

También se hace necesaria esta nueva asignatura, debido a la conveniencia de “armonizar” nuestros planes de estudios con los de nuestros socios europeos, en aras de facilitar los futuros intercambios de estudiantes y profesores para mayor enriquecimiento de los interesados. Ya que asignaturas como esta o similares forman parte de la oferta educativa de los conservatorios de los países vecinos.

OBJETIVOS

El presente curso tiene por objeto introducir a los alumnos y alumnas de las Enseñanzas Profesionales en la música de Jazz de forma amena. Se pretende dar una visión general a nivel teórico y a nivel práctico de los aspectos más característicos del Jazz, que sirva de punto de partida para una posterior profundización de aquellos que lo deseen.

CONTENIDOS

La asignatura se desarrollará en clases semanales de una hora de duración. Cada clase se dividirá en dos partes de treinta minutos. En la primera mitad se abordarán los aspectos teóricos de la asignatura: armonía y arreglos. En la segunda mitad los aspectos prácticos: improvisación e interpretación instrumental.

1. Armonía y Arreglos:

- Cifrado Americano
- Modos
- Dominantes Secundarios
- Sustitutos Trítonos
- Rearmonización con acordes disminuidos.
- Tensiones disponibles
- Análisis armónico y melódico de temas standards.
- Armonizaciones a 4 voces
- Escritura para sección rítmica

2. Técnicas de Improvisación de Jazz

- Aprendizaje y memorización de temas
- Adorno de la melodía
- Anticipaciones, retardos, notas de aproximación
- Solos con notas del acorde
- Escalas Be-Bop
- Ritmos melódicos
- Patrones
- Transcripción de solos
- Desarrollo motivico
- Solos sin acompañamiento

El curso queda distribuido en 30 sesiones, 10 por trimestre. A continuación se muestra la distribución de contenidos y actividades por sesiones de las partes teórica y práctica.

Sesión 1 Teoría

- Cifrado Americano.

Sesión 1 Práctica

- Evaluación Inicial: audición y grabación, de cada alumno de forma individual para conocer su nivel real en la materia objeto de estudio.
- Trabajo sobre una progresión modal del libro “Jazz: How to Play and Improvise” de J. Aebersold.

Sesión 2 Teoría

- Acordes tríadas e inversiones.

Sesión 2 Práctica

- Time-Feel.
- Notas Guía.
- Los nuevos conceptos se desarrollarán sobre la progresión modal presentada en la primera sesión. Estos conceptos se aplicarán al repertorio que se trabaje con posterioridad.

Sesión 3 Teoría

- Acordes cuatríadas: Séptima, Menor séptima, Mayor séptima, Semidisminuido, Alterados, Disminuido Mayor séptima, Aumentado Mayor séptima, 7º Disminuida.

Sesión 3 Práctica

- “solo” con notas del arpeggio exclusivamente.
- Relación Escala-Acorde.
- Play-Rest.
- Los nuevos conceptos se desarrollarán sobre la progresión modal presentada en la primera sesión. Estos conceptos se aplicarán al repertorio que se trabaje con posterioridad.

Sesión 4 Teoría

- Patrones de acordes cuatríadas e inversiones.

Sesión 4 Práctica

- Aprendizaje del tema “There is No Greater Love” de I. Jones/M. Symes.
- Melodía (memorización).
- Armonía (fundamentales, acordes).
- Partitura: análisis de funciones tonales y de relación escala acorde.

Sesión 5 Teoría

- Progresiones de acordes.

Sesión 5 Práctica

- “There is No Greater Love” de I. Jones/M. Symes.
- Repaso de lo aprendido en la sesión anterior.
- Time-Feel.
- Notas Guía.
- Play-Rest.
- “solo” con notas del arpeggio exclusivamente.

Sesión 6 Teoría

- Tensiones o superestructuras.

Sesión 6 Práctica

- Trabajo de los diferentes tipos de arpeggios triadas: Mayor, menor, aumentado, disminuido y sus4.
- Se trabajaran dichos arpeggios a través de diferentes ciclos: por semitonos, por 4as, por 3as Mayores y por 3as menores con acompañamiento rítmico-armónico real o virtual (Band-In-A-Box o similar).
- Revisión de la progresión modal y de “There is No Greater Love”.

Sesión 7 Teoría

- Polirritmias.
- Dominantes Secundarias y dominantes por extensión.

Sesión 7 Práctica

- Interpretación de la melodía. Estudio de las características principales de la interpretación de melodías en el Jazz. El estudio se desarrollará sobre el tema “There is No Greater Love”. Para ello transcribiremos la versión grabada por Sonny Stitt y Gene Ammons en el disco “Boss Tenors” y pondremos en práctica las propuestas que H. Crook realiza en su libro “How To Improvise”.

Sesión 8 Teoría

- Escalas: Modos de la escala diatónica Mayor, Menor armónica y Menor Melódica.

Sesión 8 Práctica

- “All of Me” de S. Simons y G. Marks
- Aprenderemos este tema desde la partitura en Do: melodía y acordes. Los instrumentos transpositores tendrán que transportar “a vista”.
- Escucharemos varias versiones.
- Trabajo para casa: Escribir un solo de un coro de duración para interpretarlo en la próxima sesión.

Sesión 9 Teoría

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 9 Práctica

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 10 Teoría

- Examen.

Sesión 10 Práctica

- Examen.

Sesión 11 Teoría

- Relación escala/Acorde.

Sesión 11 Práctica

- Escalas mixolidias: en todos los tonos, diferentes progresiones.
- Tocar los solos escritos sobre “All of Me”

Sesión 12 Teoría

- Patrones de escalas.

Sesión 12 Práctica

- Transcribir en clase, entre todos, un solo de “All of Me”.

Sesión 13 Teoría

- Progresiones Cadenciales. II-V-I y variantes.

Sesión 13 Práctica

- Jam Session con todo lo aprendido hasta el momento.

Sesión 14 Teoría

- Examen del primer cuatrimestre.

Sesión 14 Práctica

- Examen del primer cuatrimestre.
- Interpretar la melodía e improvisar sobre uno de los temas aprendidos (a elección del alumno) aplicando los conceptos trabajados: notas guía, time-feel, escala-acorde, play-rest y notas del arpeggio.
- El examen será grabado.

Sesión 15 Teoría

- Sustitución tritonal.

Sesión 15 Práctica

- Escalas Be-bop
- II-7 V7
- Presentación y desarrollo.
- Patrones básicos.

Sesión 16 Teoría

- El Blues.

Sesión 16 Práctica

- Escalas Be-bop
- II-7 V7, repaso.
- El Blues: forma básica.
- Escala Blues.

Sesión 17 Teoría

- Rearmonización básica.
- Rearmonización aplicado al Blues.

Sesión 17 Práctica

- Jazz-Blues: “Bloomdido”, “Tenor Madnes”, “Solid”.
- Rearmonización del blues tradicional.
- Trabajo de casa: Escribir una melodía para un Blues en Bb.

Sesión 18 Teoría

- Intercambio Modal.

Sesión 18 Práctica

- Jazz-Blues: Continuación.
- Memorización, escala-acorde, notas guía, play-rest.

Sesión 17 Teoría

- Audición y análisis en de temas que utilizan el intercambio modal.

Sesión 17 Práctica

- Aplicación de las Escalas Be-bop y los patrones II-7 V7 al Blues.
- Jam Session con lo aprendido hasta ahora.

Sesión 18 Teoría

- Rhythm Changes: Estructura armónico-formal.

Sesión 18 Práctica

- Rhythm Changes: Estructura armónico-formal.
- Melodías más comunes sobre esta estructura armónica: “I Got Rhythm”, “Anthropology”, “The Flintstones”.

Sesión 19 Teoría

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 19 Práctica

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 20 Teoría

- Examen.

Sesión 20 Práctica

- Examen.

Sesión 21 Teoría

- Rearmonizaciones de Rhythm Changes.

Sesión 21 Práctica

- Rhythm Changes: Continuación.

Sesión 22 Teoría

- Análisis de “Autumn Leaves”

Sesión 22 Práctica

- Repertorio: “Autumn Leaves”

Sesión 23 Teoría

- Análisis de “Blue Bossa”

Sesión 23 Práctica

- Repertorio: “Blue Bossa”

Sesión 24 Teoría

- Acordes y escalas hexátonas.

Sesión 24 Práctica

- El sustituto tritono: aplicación práctica.

Sesión 25 Teoría

- Acordes y escalas disminuidas.

Sesión 25 Práctica

- Repaso: Escalas Be-bop, II-7 V7, Blues y “Autumn Leaves”

Sesión 24 Teoría

- Acordes y escalas disminuidas.

Sesión 24 Práctica

- Repaso: Escalas Be-bop, II-7 V7, Blues y “Autumn Leaves”

Sesión 25 Teoría

- Escala Alterada.

Sesión 25 Práctica

- Escala Alterada.

Sesión 26 Teoría

- “Take The “A” Train”

Sesión 26 Práctica

- “Take The “A” Train”

Sesión 27 Teoría

- “It Could Happen To You”

Sesión 27 Práctica

- “It Could Happen To You”

Sesión 28 Teoría

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 28 Práctica

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 29 Teoría

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 29 Práctica

- Repaso de los contenidos estudiados.

Sesión 30 Teoría

- Examen.

Sesión 30 Práctica

- Examen del tercer trimestre: Interpretación de un Blues y de un tema a elección del alumno, del repertorio trabajado, incluyendo melodía e improvisación poniendo en práctica los recursos desarrollados durante el curso.
- El examen será grabado.

METODOLOGÍA

La metodología será activa y participativa en todo momento. Las actividades irán enfocadas al conocimiento y comprensión de un lenguaje tanto oral como escrito. Es indispensable el reconocimiento auditivo de los elementos trabajados mediante la transcripción de solos, formulas cadenciales, acordes, escales, etc.

En la parte teórica de la clase los alumnos tendrán que realizar ejercicios por escrito para desarrollar el dominio de la materia en cuestión. Este tipo de ejercicios irá desde análisis de partituras, desarrollo de acordes cifrados sobre el pentagrama, hasta los tradicionales dictados indispensables para el entrenamiento auditivo. Se realizarán del mismo modo aquellas actividades que desarrollen el pensamiento creativo como composición de melodías basadas en patrones de acordes en todas sus inversiones, secuencias armónicas, composición de ejercicios con fórmulas II-V-I y variantes.

En la parte práctica de la clase los alumnos deben asistir con sus respectivos instrumentos. A través de la práctica instrumental se desarrollaran los conceptos explicados por el profesor.

En definitiva el alumno mediante estas actividades deberá expresarse a nivel de ejecución/ composición demostrando así la asimilación de los contenidos trabajados.

EVALUACIÓN

La evaluación constará de diversas fases. El primer día de clase se realizará una evaluación inicial del alumnado para conocer el nivel que tienen y ajustar el desarrollo del curso a dicho nivel.

La continuidad en la evaluación será otro aspecto a tener en cuenta. Se han diseñado los indicadores correspondientes en forma de tareas y proyectos que el alumnado debe realizar a lo largo del curso y que serán valorados y tenidos en cuenta en las evaluaciones posteriores.

También están previstos tres exámenes, uno al final de cada trimestre.

Las calificaciones se expresarán en el mismo modo que el resto de asignaturas del centro. Asimismo se pasará un cuestionario de evaluación al alumnado que responderán de forma voluntaria y anónima sobre diversos aspectos del curso: contenidos, interés, aplicación práctica, organización, etc.

Una vez finalizado el curso y con toda la información recabada a través de los distintos mecanismos previstos se procederá a la revisión de los contenidos y las actividades del curso para optimizarlo de cara los cursos venideros.

TEMPORALIZACIÓN

La asignatura se desarrollará a lo largo de un curso académico. Es decir de Septiembre a Junio. Las clases tendrán una hora de duración y tendrán una periodicidad semanal. A efectos de organización interna el curso se divide en tres trimestres: septiembre-diciembre, enero-marzo y abril-junio.

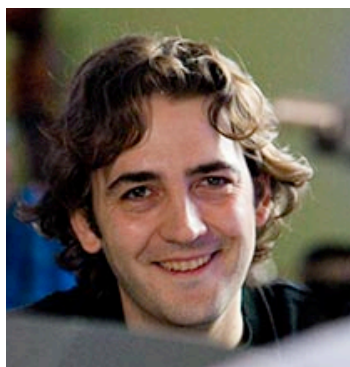
MATERIALES DIDÁCTICOS

Aula equipada con piano, pizarra y reproductor de música, así como atriles y sillas suficientes.

PROFESORADO

El curso estará impartido por el docente del CPM “Cristóbal de Morales”, Leandro Perpiñán Sanchis.

LEANDRO PERPIÑÁN SANCHIS

Saxofonista natural de Quart de Poblet, Valencia. Realiza sus estudios de saxofón clásico en el CSM “Joaquín Rodrigo” de Valencia y en el RCSM de Madrid. Además estudia con Andrés Gomis y asiste a diversos cursos y clases magistrales con Marie Bernardette, J. M. Londeix, C. Delangle y A. Bornkamp.

Es miembro fundador de la Societat Musical “La Unió” de Quart de Poblet y colaborador de la Sociedad Musical “La Artística” de Buñol. Ha tocado en formaciones tales como la BOS (Bilbao), la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional de España, Jove Jazz Band (Carcaixent) o la Rainbow Big Band (Boston).

Recibe sus primeras clases de Jazz de la mano de Ramón Cardo y Dani Flors, continuando con Jesús Santandreu. Becado por la AIE, la Junta de Andalucía y el Berklee College of Music de Boston, se gradúa en dicha institución en Agosto de 2010 obteniendo el Diploma in Performance *Summa Cum Laude*. Además le entregan la *Mark Turner Scholarship* en “reconocimiento de su excepcional musicalidad” en el marco de los *Berklee College of Music Performance Division Spring Awards 2010*.

Es profesor de saxofón de la Junta de Andalucía desde el año 2000 y en la actualidad ejerce la docencia en el CPM “Cristóbal de Morales” de Sevilla.