

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: CONJUNTO JAZZ I	
CURSO ACADÉMICO: 2021/22	MATERIA: MÚSICA DE CONJUNTO
ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN-JAZZ	TIPO: OBLIGATORIA
RATIO: S/D	CURSO: 1
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO:	COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL JAZZ
PROFESORADO:	IVÁN SAN MIGUEL, JOSÉ BARRIO, OSCAR MUÑOZ

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 I es el primero 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.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Conocer los rudimentos básicos y herramientas de la interpretación grupal.
- Dominar el análisis de las interpretaciones.
- Conocer los criterios y el proceso de selección de un repertorio y sus arreglos.
- Saber investigar el significado, la evolución histórica y discográfica y la repercusión de los repertorios.
- Conocer las características principales de la interpretación de la música swing y aplicarlo en el grupo.
- Aprender a aprender los temas desde su escucha y transcripción.
- 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 ejecutar y diseñar la sección de solos desde la función de improvisador como de acompañante.
- Identificar y valorar los principales conjuntos de jazz y bases rítmicas relevantes de la historia.
- Saber cómo enfrentar el aprendizaje memorístico de un tema nuevo de forma lógica y sistemática.
- 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.
- Conocer las técnicas y recursos básicos de grabación amateur.
- Conocer los principales recursos y peculiaridades del jazz vocal.
- Aprender a saber decir y recibir las propuestas en grupo, desde la asertividad.
- Practicar y dominar la ejecución espontánea.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10, G11, G12, G13, G14, G17, G21, G22, G24, G25	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T15, T17	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar los rudimentos y herramientas básicas de la interpretación grupal en un repertorio específico.
- Extraer conclusiones estéticas desde el análisis de las interpretaciones y adaptar las conclusiones a la práctica.
- Tener la capacidad de seleccionar un repertorio y sus arreglos de manera eficiente y con un criterio estético avanzado.
- Deducir la repercusión de las versiones en función de la discografía y adaptar las conclusiones al repertorio.
- Saber defender una interpretación en estilo swing desde su propio instrumento, atendiendo a las fórmulas estilísticas propias.
- Ser autónomo a la hora de transcribir y aprender un tema para incorporarlo a la interpretación grupal.
- Adoptar el estilo individual a la práctica colectiva en cuanto a ritmo y dinámica, y ser capaz de interactuar con el desarrollo espontáneo de la interpretación grupal.
- Poseer un criterio estético adecuado como para confeccionar un diseño de interpretación correcto en cuanto al uso del material repetido y nuevo, duración de los temas y solos, diseño dinámico general, coherencias, pertinencias, etc.
- Solucionar los problemas de ensayo típicos y diversos problemas que surgen durante su desarrollo.
- Emplear las indicaciones de ensayo con términos e indicaciones apropiados y compartidos.
- Aplicar en la interpretación de los temas diferentes soluciones formales, jugando con sus elementos de manera creativa.
- Mostrar solvencia en el acompañamiento y criterio en las indicaciones a los demás, siendo propicio al estilo.
- Producir las secciones de solo de manera propicia en cuanto a estilo, diseño y perfil, acompañamiento, interacción, etc.
- Reproducir y adaptar la práctica, la sonoridad y las peculiaridades de las principales bandas y bases del jazz en los repertorios propios.
- Enfocar el aprendizaje memorístico de los repertorios nuevos con confianza.
- Saber usar de manera holística todos los aprendizajes de la carrera en el conjunto.
- Demostrar dominio de los códigos básicos de un concierto profesional.
- Saber usar el recurso de la grabación básica para realizar autocrítica de la interpretación, promoción profesional, asistencia al ensayo para terceros, etc.
- Adaptar los repertorios a la voz si se requiere por la situación.
- Participar en grupos de manera asertiva al tiempo que participativa, dialogante y abierta.
- Distinguir la ejecución ensayada de la espontánea, destacando lo provechoso de cada una y logrando una interacción entre ambas y su realimentación.
- Saber adaptarse a la acústica de los lugares de ensayo o concierto y dominar las herramientas acústicas y electrónicas (amplificadores, ecualizadores, absorbentes, etc.).

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.

grupala: 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...) 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, vocalesse, scat, tonalidades, registros, etc.

3. EL REPERTORIO. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

La selección de repertorios y arreglos

4. LA MÚSICA DEL SWING.

La música de swing y su interpretación

5. EL ENSAYO Y MONTAJE DE LOS TEMAS.

Transcripción y aprendizaje 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.

El ensayo: problemas típicos y sus soluciones y su desarrollo eficaz

El ensayo: léxico típico del jazz

La forma de tema y la forma de interpretación: el concepto de crecimiento

6. EL CONCIERTO.

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

La jam session: la ejecución de repertorio espontáneo sin ensayo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de la asignatura disponemos de una herramienta principal que es el ensayo y la ejecución de los temas en clase. Es también importante la audición de las versiones de los temas que se van a tocar de cara a imitar ciertos aspectos, tomar referencias o directamente transcribir.

Al alumno se le hará conocer el repertorio del curso justo al comienzo del mismo para que tenga suficiente tiempo para familiarizarse con él y conseguir partituras, o en su caso transcribir. Del mismo modo se indicará en qué discos puede encontrar versiones fiables. Otra herramienta importante son los discos del tipo play-along, para que el alumno pueda estudiar por su cuenta con acompañamiento real. La transcripción e imitación serán de igual modo una herramientas necesarias para adquirir elementos estilísticos de los discos representativos del repertorio y para adquirir contenidos de improvisación pertinentes.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Audiciones, master classes, jam session, asistencia a conciertos, participación en audiciones de otras asignaturas,

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Interpretar eficazmente un repertorio con diversidad de rudimentos y herramientas.
- Demostrar la capacidad de realizar una escucha analítica de las interpretaciones y el uso de sus conclusiones en la práctica.
- Confeccionar un repertorio demostrando un criterio estético desarrollado en cuanto a la selección de temas y arreglos.
- Elaborar una ficha de un tema fijándose en posibles versiones originales, relevantes, los bounces, su idiosincrasia, los diversos cambios (estilo, armonía y forma), etc.
- Interpretar un repertorio de swing con respeto a sus características musicales generales.
- Transcribir temas desde el disco e interpretarlos de memoria, mostrando un conocimiento profundo y analítico que permita el transporte del mismo.
- Interpretar un repertorio atendiendo al ritmo común, las dinámicas y el interplay.
- Interpretar un repertorio con un criterio estético apropiado en cuanto al uso del material repetido y nuevo, duración de los temas y solos, diseño dinámico general, coherencias, pertinencias, etc.
- Ensayar los repertorios mostrando en todo momento soluciones a los típicos problemas que surgen durante su desarrollo.
- Ensayar los repertorios usando los términos e indicaciones apropiados y compartidos.
- Interpretar un repertorio haciendo un uso creativo de la forma.
- Interpretar un repertorio con un uso apropiado del acompañamiento.
- Interpretar eficientemente la sección de solos, tanto como improvisador como acompañante.

- Diseñar e interpretar un repertorio demostrando conocimiento de la tradición.
Aprender e interpretar los repertorios del curso de memoria de manera lógica y sistemática.
- Interpretar el repertorio del curso mostrando dominio de los contenidos del resto de asignaturas de la carrera.
- Interpretar los repertorios frente al público de manera profesional, dominando los códigos básicos de un concierto profesional.
- Grabar las propias audiciones y analizarlas grabaciones de manera constructiva.
- Interpretar un repertorio vocal con especial énfasis en el respeto de sus peculiaridades.
Seleccionar, arreglar e interpretar un repertorio desde la coexistencia de pulsiones individuales y necesidades colectivas.
- Interpretar un repertorio escasamente ensayado durante una jam session.
- Interpretar los ensayos y 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 (10%). Se valora positivamente que el alumno interprete sin partitura.

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; de 4 a 6 faltas=6; de 7 a 9=3; y 10=0; >10=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:

- El propósito del primer curso es lograr un amplio conocimiento y asimilación del estilo musical de la "época dorada" del jazz, ecualizando los niveles y bagajes de todos los alumnos, tanto a nivel melódico, como rítmico y armónico. Para la valoración positiva del cursos habrá que superar los siguientes criterios mínimos:
- Realiza la audición, o en su caso la extraordinaria con la selección de los temas del curso.
 - 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.

- 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.
- Los/as cantantes interpretan los temas con su la letra o scat de manera correcta.
- Interpreta y comprende los diferentes estilos tratados en el repertorio.
- 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, distinguiendo las corcheas “atresilladas” de las rectas, no interpretadas adelantadas, sino sobre el tiempo o algo retrasadas; la articulación debe ser propia del jazz, con sus diferencias de notas largas y breves, acentuadas y no acentuadas, ghost notes, etc.; la interpretación debe ser con un timbre de jazz, no clásico, con vibrato tardío, o sin él.

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

Aquellos alumnos que superen las diez 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 exámen y trabajos requeridos.

RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/open?id=1WtgRmjvS2wMDWSQEQ2-ui0JGoLG13n3y&authuser=dsanmigu%40educacion.navarra.es&usp=drive_fs