

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA-
(INSTRUMENTISTA, PIANO Y CANTO)

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 3o en adelante			CLAVE:		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
IMPROVISACIÓN DE JAZZ I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Taller	Optativo	32	1	1	3
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Interpretativa		
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
Ninguna			Improvisación de jazz II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>Es un taller teórico-práctico con una duración de dos semestres, de carácter optativo, que tiene la finalidad de brindar los conocimientos y los recursos técnicos necesarios para desarrollar la habilidad de la improvisación en el jazz, así como una adecuada interpretación del repertorio característico de este género.</p> <p>El desarrollo de habilidades de improvisación en los músicos instrumentistas y cantantes es una herramienta importante que estimula la imaginación creadora, ampliando así las posibilidades expresivas y favoreciendo una mayor conexión con el mundo sonoro interior. Los conocimientos previos que se requieren son conocimientos básicos de Armonía.</p> <p>Es importante señalar que, si bien la asignatura de Armonía de jazz puede brindar al alumno de conocimientos teóricos para abordar la improvisación, no es un requisito necesario ni indispensable para llevar esta asignatura de Improvisación de jazz, pues durante el desarrollo de la misma, el alumno obtendrá los suficientes conocimientos para ampliar su vocabulario armónico. Al inicio, es suficiente contar con conocimientos básicos de Armonía.</p> <p>La metodología de enseñanza consiste en abordar inicialmente una serie de ejercicios rítmicos destinados a favorecer la improvisación desprovista de alturas o notas específicas. A través de la imitación, diseño pregunta-respuesta y creación de modelos y frases rítmicas, el alumno podrá incursionar de manera gradual en la improvisación exclusivamente rítmica hasta desarrollar una</p>

determinada complejidad. Paulatinamente, se introducirán algunas notas o alturas específicas en la improvisación, utilizando recursos como arpeggios de acordes, pequeños grupos de notas, distintos tipos de escalas pentatónicas, etc.

Durante el transcurso de las sesiones, se incrementarán la cantidad de notas disponibles para improvisar hasta lograr el dominio sistemático, metódico y gradual de distintos tipos de escalas, así como la comprensión de la relación escala- acorde (característica del jazz), enriqueciendo su improvisación con el uso de distintos tipos de ornamentaciones y aproximaciones cromáticas.

De este modo, al finalizar los dos semestres que comprenden el taller, el alumno será capaz de improvisar con un lenguaje característico del jazz con cualquier progresión armónica que se le presente. El trabajo de escucha y análisis, creación de frases, ejercicios de digitación según sea el instrumento, del llamado “Scat” para la voz, entre otros, serán parte importante del taller.

La evaluación se realizará a través de la ejecución de una o más piezas del repertorio clásico del jazz, ya sea de forma individual o de forma colectiva en un ensamble, en las que la improvisación tenga un papel preponderante. Es importante distinguir dos tipos de criterios en la evaluación de la improvisación: los aspectos interpretativos y los aspectos creativos. De este modo, por una parte, se atenderá a los criterios técnicos y expresivos de la ejecución (claridad, precisión, uso de dinámicas) y, por otra, a la capacidad creativa determinada por la selección, organización y manipulación de los elementos musicales empleados (dirección, fluidez, elaboración, variedad y contraste). Ampliar el horizonte interpretativo y desarrollar una cierta capacidad de improvisación son, sin lugar a dudas, herramientas muy valiosas para el desarrollo profesional de cualquier músico.

*El presente taller está diseñado para llevarse a cabo a través de la modalidad presencial, para favorecer la formación de ensambles de jazz que permitan poner en práctica la improvisación en conjunto. Sin embargo, también podría realizarse a través de la modalidad en línea proporcionando a los alumnos los materiales y asistencia necesarios para realizar su práctica desde casa.

OBJETIVO GENERAL

Brindar los conocimientos, herramientas rítmicas, melódicas y armónicas, así como los recursos técnicos necesarios para desarrollar un nivel de improvisación de básico a intermedio en el lenguaje del jazz, así como una adecuada interpretación por parte de instrumentistas y cantantes del repertorio característico de este género, a través de la práctica continua de ejercicios de imitación, transcripción y creación individual y colectiva.

N° DE HORAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
4	Comprender, crear e interpretar frases y diseños rítmicos característicos del llamado jazz clásico, así como del jazz latino.	I. Ideas y frases rítmicas <ul style="list-style-type: none"> • El pulso y la acentuación rítmica en el jazz • Células rítmicas. Swing, síncopas

		<p>y contratiempos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imitación de frases rítmicas • Estudio y creación de frases rítmicas • Diseño de pregunta-respuesta • Frases rítmicas para cantar. Scat sin alturas • Esqueleto rítmico de diversos standards clásicos de jazz • El ritmo en el jazz afro-cubano y el bossa-nova. Otros ritmos latinos
4	Desarrollar e improvisar ideas, motivos y frases rítmicas en la voz y/o en su instrumento con diseños característicos del jazz.	<p>II. Improvisación rítmica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación y desarrollo de motivos y frases rítmicas • Diferentes acentuaciones para una misma idea o frase rítmica • Improvisación rítmica con diseño pregunta-respuesta • Improvisación de frases rítmicas a partir de pequeñas células o motivos • Desplazamiento rítmico de las frases • Improvisación rítmica con aumento gradual de la duración • Scat rítmico • Análisis rítmico de diferentes solos • Creación de solos rítmicos • Improvisación rítmica libre
8	Desarrollar la capacidad de improvisar sobre un solo acorde con el uso de las escalas pentatónicas y las notas propias del acorde.	<p>III. Improvisación sobre un solo acorde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imitación de frases elaboradas solamente con las notas de una tríada mayor, menor, aumentada o disminuida • Creación de frases con las notas de una tríada mayor, menor, aumentada o disminuida • Improvisación con las notas de una tríada mayor, menor, aumentada o disminuida

		<ul style="list-style-type: none"> • Escalas pentatónicas mayor y menor • Improvisación sobre un solo acorde con el uso de escalas pentatónicas • Acordes con séptima. Cifrado americano y ejercicios con arpeggios • Acordes suspendidos • Improvisación sobre un solo acorde con séptima usando escala pentatónica y notas del acorde
16	<p>Desarrollar la capacidad de improvisar sobre la sucesión gradual de dos y tres acordes, así como de una progresión standard de blues.</p> <p>Iniciar el uso de los modos dórico, mixolidio y jónico (escala mayor) en la improvisación.</p>	<p>IV. Improvisación sobre progresiones armónicas cortas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improvisación sobre una sucesión de dos acordes a distancia de cuarta o de quinta con escala pentatónica y notas de los acordes • Improvisación sobre una sucesión de acordes a una distancia de segunda mayor o menor con escalas pentatónicas y notas de los acordes • El blues standard de 12 compases. Forma y Armonía. Improvisación. • La progresión ii-V-I mayor y su relación con los modos dórico, mixolidio y jónico. Voicings • Ejercicios y Estudios con los modos dórico, mixolidio y jónico sobre la progresión ii-V-I mayor • Análisis y creación de frases ii-V-I en modo mayor • Improvisación sobre la progresión ii-V-I
TOTAL: 32		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Ejercicios de escucha, imitación y creación a realizarse durante las sesiones de trabajo	(x)	Ejercicio y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios de transcripción fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Exposición audiovisual	(x)

<p>Otras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y estudio del diseño rítmico de diversos temas de jazz de diferentes estilos, así como de variados solos • Transcripción rítmica de fragmentos de solos • Formación de duetos o ensambles mayores para el estudio y la práctica colaborativa • Uso de pistas o softwares como “Band in a box” para la práctica individual • Audición de repertorio sugerido • Transcripción rítmico-melódica de fragmentos de temas y de solos • Partituras y materiales para el estudio de digitaciones, escalas, arpeggios, etc. específico para cada instrumento, incluyendo la voz • Uso de recursos en línea como Google Classroom, Zoom y BandLab 	<p>Otras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntualidad y asistencia • Sesiones de improvisación o grabaciones de las mismas • Interpretación de uno o más temas del repertorio clásico del jazz • Formación de un dueto o ensambles mayores para la interpretación de un tema de blues y la improvisación sobre el mismo
---	--

REPERTORIO PARA EXAMEN

Algunas opciones:

- “A mes of blues” – Doc Pomus/Mort Schuman
- “Blackwater blues” – Bessie Smith
- “Fever” – John Davenport/ Eddie Cooley
- “Freddie Freeloader” – Miles Davis
- “Chitlins con carne” – Kenny Burrell
- “The sky is crying” – Elmore James
- “Ven a mí” – Iraida Noriega

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y PARTITURAS

- Baker, D. (1988). *Jazz improvisation: a comprehensive method for all musicians*. Indiana: Alfred music
- Beale, Ch. (1998). *Scratch: a how to guide for students and teachers*. Londres: Hal Leonard
- Bermejo, M. (2017). *Jazz vocal improvisation: an instrumental approach*. Boston: Berklee Press
- Bergonzi, J. (1994). *Inside improvisation series*. Mainz: Advance Music
- Christiansen, C. (2002). *Essential Jazz lines*. Kentucky: MelBay
- Cline, R. (2013). *Latin jazz improvisation: clave, comping and soloing*. Boston: Berklee Press
- Cooker, J. (1980). *The complete method for improvisation*. Indiana: Belwin Jazz
- Cooper, G. (1960). *The rhythmic structure of music*. Chicago: University of Chicago Press

- Laporta, J. (2000). A guide to jazz improvisation. Boston: Berklee Preess
- Mullins, R. (2002). Jazz piano voicings. Victoria, Australia: Hal-Leonard
- Phillips, A. (1985). Técnicas básicas del jazz. Barcelona: Music Distribution , S.A.
- Pozi, Dave. (1997). An approach ti jazz improvisation: a steo by step guide for all musicians. California: MI Press
- Ricker, R. (1976). Pentatonic scales for jazz improvisation. Florida: Studio 224
- Taylor, D. (2002). Amazing phrasing. Minesota, Hal-Leonard

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aebersold, J. (1980). The Jamey Aebersold Play-Along series: A new approach to jazz improvisation. Indiana: Jamey Aebersold
- Campbell, J. (1998). Connecting jazz theory: for all instruments. Houston: Houston Publishing Inc.
- Levine, M. (1995). Teoría del jazz (traducción al español). California: Sher Music

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: (INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS

- Audios o tracks que acompañan a varios de los textos de la bibliografía
- Audios o grabaciones de variada discografía de jazz standard, bossa-nova y jazz latino
- Pistas para improvisar
- Software de edición de partituras de forma opcional
- Software “Band in a box” o alguno similar de forma opcional
- Cuenta gratuita de Google Classroom, solo en caso de ser necesario
- Plataforma Bandlab, en caso de ser necesario

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición o Instrumento (incluyendo Piano y Canto) con experiencia y/o formación en jazz, así como con amplios conocimientos de Armonía, Teoría del jazz y experiencia en la interpretación de repertorio característico de este género

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
15 de junio 2022		

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES