

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
(COMPOSICIÓN, INSTRUMENTISTA, PIANO, CANTO,
EDUCACIÓN MUSICAL, ETNOMUSICOLOGÍA)

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE:

5° en adelante

CLAVE:

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Armonía del Jazz Avanzada I

MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Optativo	32	1	1	3
LÍNEA DE FORMACIÓN		ÁREA DE CONOCIMIENTO			
Musical		Estructura Musical			
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
Armonía del Jazz II			Armonía del Jazz Avanzada II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico-práctica con duración de dos semestres, de carácter optativo, que aborda conceptos avanzados del lenguaje del *Jazz*, en seguimiento a las asignaturas “Armonía del Jazz I y II”. El alumno se familiariza con aspectos avanzados del lenguaje *jazzístico* a través del estudio de estructuras y progresiones armónicas, relaciones melódico-armónicas, aspectos rítmicos, formas, nomenclatura, simbología, terminología y sistemas de notación idiomáticos.

La metodología de enseñanza es de tipo expositivo para los contenidos teóricos, reforzando su aprendizaje mediante el análisis visual y auditivo de piezas del repertorio *standard* que ejemplifiquen los materiales en estudio. Los conceptos estudiados se aplican tanto en la composición de progresiones armónicas y melodías como en la ejecución en el instrumento, coadyuvando en forma práctica a su comprensión; de este modo se fomenta además la adquisición de un vocabulario estilístico y el desarrollo de habilidades para la improvisación. Las diferentes unidades didácticas pueden abordarse simultáneamente en cada sesión, complementando la exposición de contenidos teóricos con su aplicación práctica inmediata.

Considerando la diversidad de actividades profesionales para las que puede ser requerido el músico contemporáneo más allá del medio orquestal y concertístico, resulta altamente recomendable que el alumno complemente su formación adquiriendo conocimientos y habilidades que le permitan desempeñarse exitosamente también en otros ámbitos.

De manera natural, la asignatura abona a lo estudiado en “Teoría y Análisis Musical” y otras materias del área de Estructura Musical.

La asignatura puede ser cursada por cualquier alumno(a) de Licenciatura, sin importar su especialidad, a partir del 5º semestre, siendo requisito haber acreditado las también optativas “Armonía del Jazz I y II”.

OBJETIVO GENERAL

Profundizar en el conocimiento de los materiales armónicos, melódicos, formales y estilísticos propios del *Jazz* contemporáneo, y su utilización idiomática en contextos tonales, modales y no funcionales con un grado de complejidad avanzado, a través del análisis y la aplicación práctica de dichos materiales, con la finalidad de desarrollar habilidades esenciales para la actividad profesional en el *Jazz* y géneros afines.

Nº DE HORAS TEÓRICAS	Nº DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
3	0	Comprender progresiones armónicas que utilizan una variedad de acordes cromáticos y sus escalas correspondientes en tonalidades mayores y menores para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto, a través de su estudio desde diversas aproximaciones teóricas.	I. Armonía funcional avanzada <ul style="list-style-type: none"> • Progresiones funcionales complejas • Acordes disminuidos, continuación de su estudio. • Acordes de paso • Acordes híbridos (<i>Slash chords</i>) • Estructuras superiores • Escalas alternativas para dominantes • Escalas pentatónicas • Rearmonización básica
3	0	Comprender progresiones armónicas y construcciones melódicas en contextos modales para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto, a través de su estudio desde diversas aproximaciones teóricas.	II. Armonía modal avanzada <ul style="list-style-type: none"> • Modos y progresiones modales • Acordes sus4 y frigios • Acordes “<i>So What</i>” • Miles Davis • Bill Evans • Joe Henderson • McCoy Tyner
4	0	Comprender progresiones armónicas que utilizan acordes sin función tonal y sus escalas correspondientes para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto, a través de su estudio desde diversas aproximaciones teóricas.	III. Armonía no funcional <ul style="list-style-type: none"> • Progresiones no funcionales • Coltrane: divisiones simétricas de la octava y sistema multi-tónicas • Áreas tonales ambiguas • Dominantes con resoluciones engañosas • Estructuras constantes • Acordes “cuartales” • Acordes de color

			<ul style="list-style-type: none"> • Herbie Hancock • Wayne Shorter • Chick Corea • Nuevas tendencias
2	0	Comprender las diferentes formas, géneros y estilos de uso común en el <i>Jazz</i> y la música popular para el desarrollo de un vocabulario idiomático, a través del estudio de repertorio representativo.	IV. Forma <ul style="list-style-type: none"> • Formas <i>Standard</i> • Formas extendidas • Géneros y estilos
2	4	Analizar funcionalmente y reconocer gráfica y auditivamente los materiales armónicos, melódicos y formales estudiados para lograr una comprensión más amplia de los mismos, a través del estudio de repertorio representativo.	V. Análisis <ul style="list-style-type: none"> • Simbología convencional • Análisis armónico y funcional • Análisis melódico • Análisis formal • Reconocimiento gráfico y auditivo • Transcripción de solos
1	4	Tocar en el teclado algunos de los materiales armónicos y melódicos estudiados para facilitar su asimilación de manera práctica, a través de ejercicios de mecanización.	VI. Armonía en el teclado <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicings</i> para dominantes con tensiones alteradas • <i>Voicings</i> sin fundamental • Acordes sus4 y frigios • Acordes híbridos (<i>Slash chords</i>) • Acordes "So What" • Acordes "cuartales" • Estructuras superiores • <i>Turnarounds</i> • Escalas alternativas para dominantes • Patrones para práctica
1	8	Construir progresiones armónicas y melodías utilizando los materiales estudiados para complementar su asimilación de manera práctica, a través de ejercicios creativos conducentes al desarrollo de habilidades de composición y arreglo, así como de improvisación en el instrumento o el canto.	VII. Composición <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de progresiones • Construcción de melodías • Armonización de melodías • Contrapunto en <i>Jazz</i> • Rearmonización básica • <i>Heads</i> • Fundamentos de arreglo • <i>Voicings</i> "mecánicos": <i>4-way close</i>, <i>Drop 2</i>, <i>Drop 3</i>, <i>Drop 2+4</i> • Improvisación: fundamentos para construcción de solos
TOTAL	TOTAL		
HT: 16	HP: 16		
TOTAL: 32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	
Ejercicios dentro de clase (x)	Exámenes finales (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	
Seminarios ()	Trabajos y tarea fuera del aula (x)
Lecturas obligatorias (x)	
Trabajos de investigación ()	Participación en clase (x)
Prácticas de taller o laboratorio ()	
Prácticas de campo ()	Asistencia a prácticas ()
Otras:	Otras:
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis armónico-funcional, melódico y formal, tanto visual como auditivo, de obras representativas de los materiales estudiados • Contextualización histórica y estilística de obras representativas de los materiales estudiados • Vinculación de los materiales armónicos utilizados en el <i>Jazz</i> y la música popular con los utilizados en obras de concierto • Análisis comparativo de diferentes aproximaciones pedagógicas a los materiales estudiados • Audición de obras representativas de los materiales y géneros estudiados • Práctica en el teclado de los materiales estudiados • Composición de progresiones armónicas y melodías utilizando los materiales estudiados • Ejercicios básicos de improvisación en el instrumento • Transcripción, análisis y ejecución de solos 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia y puntualidad • Entrega puntual de tareas • Evidencia de comprensión de los materiales estudiados y las lecturas sugeridas • Evidencia de audición de las grabaciones sugeridas • Ejecución proficiente en el teclado de los materiales asignados <p>Ponderaciones sugeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tareas semanales: 40% • Proyecto de transcripción: 20% • Examen final: 15% • Examen práctico: 15% • Asistencia y puntualidad: 10%

REPERTORIO PARA ANÁLISIS

Obras contenidas en los siguientes compendios:

Leonard, H. (Ed.) (2005). *The Real Book, Vol. I*. [música impresa]. Milwaukee: Hal Leonard.
Leonard, H. (Ed.) (2005). *The Real Book, Vol. II*. [música impresa]. Milwaukee: Hal Leonard.
Leonard, H. (Ed.) (2006). *The Real Book, Vol. III*. [música impresa]. Milwaukee: Hal Leonard.
Leonard, H. (Ed.) (2010). *The Real Book, Vol. IV*. [música impresa]. Milwaukee: Hal Leonard.
Sher, C. (Ed.) (1988). *The New Real Book, Vol. 1*. [música impresa]. Petaluma: Sher Music.
Sher, C. (Ed.) (1991). *The New Real Book, Vol. 2*. [música impresa]. Petaluma: Sher Music.
Sher, C. (Ed.) (2005). *The New Real Book, Vol. 3*. [música impresa]. Petaluma: Sher Music.
Sher, C. (Ed.) (1997). *The Latin Real Book* [música impresa]. Petaluma: Sher Music.
Otros *Fake Books, Songbooks* y Cancioneros

Algunos compositores cuyas obras pueden incluirse para análisis:

Michael Abene	Michel Legrand
Louis Armstrong	John Lennon / Paul McCartney
Burt Bacharach	John Lewis
Richie Beirach	Ivan Lins
Irving Berlin	Johnny Mandel
Rubén Blades	Armando Manzanero
Carla Bley	Lyle Mays
Bob Brookmeyer	Jim McNeely
Clifford Brown	Vince Mendoza
Dave Brubeck	Alex Mercado
Chico Buarque	Johnny Mercer
Álvaro Carrillo	Pat Metheny
Billy Childs	Charles Mingus
Eric Clapton	Thelonius Monk
Ornette Coleman	Oliver Nelson
Jacob Collier	Enrique Nery
John Coltrane	Fito Páez
Chick Corea	Charlie Parker
Tadd Dameron	Hermeto Pascoal
Miles Davis	Dámaso Pérez Prado
Chano Domínguez	Astor Piazzola
Kenny Dorham	Cole Porter
Vernon Duke	César Portillo de la Luz
Duke Ellington	Tito Puente
Bill Evans	Richard Rodgers
Clare Fischer	Sonny Rollins
Rubén Fuentes	Maria Schneider
George Gershwin	Wayne Shorter
Dizzy Gillespie	Horace Silver
Egberto Gismonti	Billy Strayhorn
Johnny Green	Steve Swallow
María Grever	Cecil Taylor
Herbie Hancock	McCoy Tyner
Joe Henderson	Eugenio Toussaint
Óscar Hernández	Chucho Valdés
Keith Jarrett	Consuelo Velázquez
Antonio Carlos Jobim	Fats Waller
Thad Jones	Stevie Wonder
Jerome Kern	Frank Zappa
Roland Kirk	Victor Young
Steve Kuhn	Joe Zawinul

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Berkman, D. (2013). *The Jazz Harmony Book*. Petaluma: Sher Music.
Haerle, D. (1980). *The Jazz Language*. Miami: Studio 224.
Herrera, E. (1987). *Teoría Musical y Armonía Moderna, Vols. I y II*. Barcelona: Antoni Bosch / Aula de Música.

Levine, M. (1989). *The Jazz Piano Book*. Petaluma: Sher Music.
 Levine, M. (1995). *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music.
 Mulholland, J. / Hojnacki, T. (2013). *The Berklee Book of Jazz Harmony*. Boston: Berklee Press.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baker, D. (1983). *Jazz Improvisation. A Comprehensive Method for All Players*. Bloomington: Frangipiani Press.
 Baker, D. (1985). *Arranging & Composing*. Bloomington: Frangipiani Press
 Baker, D. (1980). *The Jazz Style of John Coltrane*. Lebanon: Studio 224
 Coker, J. (1991). *Elements of the Jazz Language*. Miami: Studio 224
 DeGreg, P. (1994). *Jazz Keyboard Harmony*. New Albany: Jamey Aebersold.
 Dobbins, B. (1991). *A Creative Approach to Jazz Piano Harmony*. Rottenburg: Advance Music.
 Dobbins, B. (1986). *Jazz Arranging and Composing: A linear Approach*. Rottenburg: Advance Music.
 Felts, R. (2002). *Reharmonization Techniques*. Boston: Berklee Press.
 Goldstein, G. (1993). *Jazz Composer's Companion*. Rottenburg: Advance Music.
 Grove, D. (1977). *Modern Harmonic Relationships*. Sherman Oaks: Alfred Publishing.
 Laverne, A. (1991). *Handbook of Chord Substitutions*. Bedford Hills: Ekay Music.
 Ligon, B. (1994). *Connecting Chords with Linear Harmony*. Milwaukee: Hal Leonard
 Ligon, B. (2001). *Jazz Theory Resources, Vols. I & II*. Milwaukee: Hal Leonard
 McNeely, J. (1992). *The Art of Comping*. Rottenburg: Advance Music
 Miller, R. (1996). *Modal Jazz Composition & Harmony*. Rottenburg: Advance Music
 Naus, W. (1998). *Beyond Functional Harmony*. Rottenburg: Advance Music.
 Pease, T. (2003). *Jazz Composition: Theory and Practice*. Boston: Berklee Press.
 Pease, T. / Pullig, K. (2001). *Modern Jazz Voicings*. Boston: Berklee Press.
 Reilly, J. (1993). *The Harmony of Bill Evans*. Brooklyn: Unichrom.
 Ricker, R. (1983). *Pentatonic Scales for Jazz Improvisation*. Van Nuys: Alfred Music.
 Rawlins, R. (2005). *Jazzology: The Encyclopedia of Jazz Theory for All Musicians*. Milwaukee: Hal Leonard.
 Santisi, R. (2009). *Berklee Jazz Piano*. Boston: Berklee Press.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

- Grabaciones de las obras y autores estudiados
- Papel pautado, lápiz y borrador para apuntes - obligatorio
- Software para notación - opcional (*Sibelius, Finale, MuseScore*)
- Software de compendios de *Standards* - opcional (*iReal Pro, iGigBook*)
- Software para transcripción de solos - opcional (*Any Tune Pro, iLift, Transcribe*)
- Software para organización y edición de partituras en PDF - opcional (*ForScore*)
- *Jamey Aebersold Play-A-Long Series (Books + CDs)*

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición, Instrumento, Canto, Educación Musical o Etnomusicología con especialización en *Jazz*.

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
19 enero, 2024	De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico al servicio de la UNAM, Párrafo Primero, Clausula 105, Regalías por Derecho de Autor: "Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de la relación de trabajo del personal académico con la UNAM, la propiedad de dicha obra corresponderá a la UNAM, percibiendo los trabajadores académicos las	

regalías que les correspondan por concepto de derechos de autor o de propiedad industrial. Se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior cuando publique o elaboren folletos, antologías guiones, mapas o cualquier otro trabajo publicado por la UNAM, que sea producido por los mismos, en los términos de la Legislación Universitaria. En la aplicación o interpretación de esta cláusula, cuando no haya disposición expresa en la Legislación Universitaria, se estará a lo dispuesto en los convenios específicos que celebre la UNAM con los autores, a la Ley Federal del Derecho de Autor y demás ordenamientos legales aplicables”.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

NO APLICA