

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

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

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE:		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Armonía del Jazz Avanzada					
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			Ninguna		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>Asignatura teórico - práctica con duración de un semestre, de carácter optativo, que aborda conceptos avanzados del lenguaje del <i>Jazz</i>, en seguimiento a las asignaturas “Armonía del Jazz I y II”. A través del estudio de estructuras y progresiones armónicas, relaciones melódico-armónicas, aspectos rítmicos, formas, nomenclatura, simbología, terminología y sistemas de notación idiomáticos, el alumno se familiariza con aspectos avanzados del lenguaje <i>jazzístico</i>. 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 <i>standard</i> 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. Se presentan materiales tonales, modales y no funcionales utilizados en el lenguaje <i>jazzístico</i> desde los años 60 hasta nuestros días, mostrando al alumno un panorama del estado del arte en esta disciplina. 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. La asignatura puede ser cursada por cualquier alumno de Licenciatura, sin importar su especialidad, a partir del 5º semestre, siendo requisito haber acreditado las también optativas “Armonía del Jazz I y II”.</p>

OBJETIVO GENERAL

El alumno conocerá materiales armónicos propios del *Jazz* contemporáneo, así como de los materiales melódicos, formales y estilísticos relacionados, 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 que le resultarán imprescindibles en estas áreas de la actividad profesional.

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.	I. Armonía funcional avanzada <ul style="list-style-type: none"> • Acordes disminuidos, continuación de su estudio • Acordes de paso • Armonización de notas de aproximación • Escalas alternativas para dominantes • Escalas pentatónicas • Rearmonización avanzada • <i>Heads</i>
2	0	Comprender progresiones armónicas y construcciones melódicas en contextos modales para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto.	II. Armonía modal avanzada <ul style="list-style-type: none"> • Modos y progresiones modales • El concepto Lidio Cromático • Miles Davis • Bill Evans • Joe Henderson
5	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.	III. Armonía no funcional <ul style="list-style-type: none"> • Coltrane: divisiones simétricas de la octava • Estructuras constantes • Acordes híbridos, <i>USTs</i> • Poliacordes • Acordes “cuartales” • Acordes de color • Acordes paralelos • Pedales • Tensiones no disponibles • Acordes incompletos • Herbie Hancock • Wayne Shorter • Armonía negativa • Armonía microtonal • Pandiatonismo y Pantonalidad • <i>Jazz atonal</i> • <i>Free Jazz</i> • 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.	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.	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 estudiados para facilitar su asimilación de manera práctica.	VI. Armonía en el teclado <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicings</i> para dominantes alterados • <i>Voicings</i> sin fundamental • Sustituciones • Acordes sus4 y frigios • Acordes “<i>So What</i>” • Acordes “cuartales” • <i>USTs</i> • Escalas alternativas para dominantes • Patrones para práctica
1	8	Construir progresiones armónicas y melodías utilizando los materiales estudiados y aplicarlos para un posterior desarrollo de habilidades de improvisación en su instrumento.	VII. Composición <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de progresiones • Construcción de melodías • Manipulación motivica • Contrapunto en <i>Jazz</i> • Rearmonización • 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>, <i>Spreads</i> • Improvisación: fundamentos para construcción de solos
TOTAL HT: 16	TOTAL 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

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.
Herrera, E. (1987). *Teoría Musical y Armonía Moderna, Vols. I y II*. Barcelona: Antoni Bosch / Aula de Música.

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.
Levine, M. (1989). *The Jazz Piano Book*. Petaluma: Sher Music.
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 o Educación Musical con especialidad en Jazz

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
23 junio, 2021	Rosino Serrano García	

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

