

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

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

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 3° en adelante		CLAVE: 0274			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Armonía del Jazz 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		
Ninguna			Armonía del Jazz II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignatura teórico - práctica con duración de dos semestres, de carácter optativo, cuyo propósito es introducir al alumno al lenguaje del <i>Jazz</i> y, por extensión, de la música popular actual. A través del estudio de las estructuras y progresiones armónicas, las relaciones melódico-armónicas, los aspectos rítmicos, las formas, la nomenclatura, simbología, terminología y sistemas de notación convencionales, las diferentes técnicas, períodos y estilos, y considerando siempre el uso idiomático de dichos conceptos, el alumno se familiariza con las particularidades del lenguaje <i>jazzístico</i> y su aplicación en una variedad de géneros. 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 abordados se aplican en la composición de progresiones armónicas y melodías, así como la ejecución en el instrumento, coadyuvando en forma práctica a su comprensión, y fomentando la adquisición de un vocabulario estilístico y el desarrollo de habilidades para la improvisación. Así, las diferentes unidades didácticas pueden abordarse simultáneamente en cada sesión, complementando la exposición de contenidos teóricos con su aplicación práctica inmediata. Gradualmente, y en concordancia cronológica con su aparición en el desarrollo del <i>Jazz</i> como lenguaje, se presentan materiales en contextos tonales, modales y no funcionales. En un formato sintético y condensado, el 1er bloque abarca contenidos con un grado de complejidad básico e intermedio; el 2° bloque continúa el estudio de la materia abarcando contenidos con un grado de complejidad más avanzado. 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 3er semestre.

OBJETIVO GENERAL

El alumno se familiarizará con los materiales armónicos propios del *Jazz* y la música popular, así como con los materiales melódicos, formales y estilísticos relacionados, y su utilización idiomática en contextos tonales con un grado de complejidad básico a intermedio, 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
4	0	Comprender progresiones armónicas que utilizan acordes diatónicos y sus escalas correspondientes en tonalidades mayores para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto.	I. Tonalidad mayor: Armonía diatónica. • Conceptos preliminares • Acordes diatónicos de 3 y 4 sonidos • Sistema de cifrados y nomenclatura convencional • Funciones tonales • Movimientos cadenciales • Inversiones • Relación escala-acorde: escalas de los acordes diatónicos, modos. • Tensiones diatónicas • Tendencias melódicas, conducción de voces y movimiento del bajo. • Rearmonización diatónica
4	0	Comprender progresiones armónicas utilizando una variedad de acordes cromáticos y sus escalas correspondientes en tonalidades mayores para su aplicación en la composición y la ejecución instrumental o el canto.	II. Tonalidad mayor: Armonía cromática. • Dominantes secundarios y sus escalas, tensiones cromáticas. • Patrones II-V • Ritmo armónico • Dominantes extendidos • Dominantes substitutos y sus escalas • Acordes disminuidos y sus escalas • Escalas alternativas para dominantes
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.	III. Forma • La canción • Forma binaria simple y compleja • <i>Blues</i> • <i>Rhythm Changes</i> • Forma <i>Standard</i> de 32 compases • Otras formas • Géneros y estilos
2	4	Analizar funcionalmente y reconocer gráfica y auditivamente los materiales	IV. Análisis • Simbología convencional • Análisis armónico y funcional

		armónicos, melódicos y formales estudiados para lograr una comprensión más amplia de los mismos.	• Análisis melódico • Análisis formal • Reconocimiento gráfico y auditivo
2	4	Tocar en el teclado algunos de los materiales armónicos estudiados para facilitar su asimilación de manera práctica.	V. Armonía en el teclado • Construcción de <i>voicings</i> • Enlaces I-IV-V-I • Enlaces IIm7-V7-Imaj7 • <i>Voicings</i> de 3 y 4 notas • <i>Blues</i> en el teclado • Patrones de acompañamiento • Escala diatónica mayor y sus modos • Escalas <i>Blues</i>
2	8	Construir progresiones armónicas y melodías utilizando los materiales estudiados y aplicarlos para un posterior desarrollo de habilidades de improvisación en su instrumento.	VI. Composición • Construcción de progresiones • Construcción de <i>voicings</i> y conducción de voces • Construcción de melodías • Manipulación motívica • 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)	Exámenes finales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)
Seminarios	()	Asistencia a prácticas	()
Lecturas obligatorias	(x)		
Trabajos de investigación	()		
Prácticas de taller o laboratorio	()		
Prácticas de campo	()		
Otras:		Otras:	
• 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		• 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	

- Análisis comparativo de diferentes aproximaciones pedagógicas a los materiales estudiados
- Audición de obras representativas de los materiales y géneros estudiados
- Práctica de los materiales estudiados en el teclado
- Composición de progresiones armónicas y melodías utilizando los materiales estudiados
- Ejercicios básicos de improvisación en el instrumento

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:

Richie Beirach	John Lennon / Paul McCartney
Irving Berlin	John Lewis
Rubén Blades	Ivan Lins
Clifford Brown	Armando Manzanero
Chico Buarque	Vince Mendoza
Álvaro Carrillo	Johnny Mercer
Billy Childs	Pat Metheny
Juan Carlos Cobián	Pablo Milanés
John Coltrane	Charles Mingus
Chick Corea	Thelonius Monk
Miles Davis	Enrique Nery
Bob Dylan	Fito Páez
Vernon Duke	Charlie Parker
Duke Ellington	Hermeto Pascoal
Bill Evans	Dámaso Pérez Prado
Clare Fischer	Astor Piazzola
George Gershwin	Cole Porter
Dizzy Gillespie	Tito Puente
Egberto Gismonti	Richard Rodgers
Johnny Green	Silvio Rodríguez
María Grever	Enrique Santos Discépolo
Herbie Hancock	Maria Schneider
Joe Henderson	Wayne Shorter
Rafael Hernández	Horace Silver
José Alfredo Jiménez	Billy Strayhorn
Antonio Carlos Jobim	Steve Swallow
Jerome Kern	Eugenio Toussaint

Roland Kirk
Steve Kuhn
Agustín Lara
Michel Legrand

Consuelo Velázquez
Stevie Wonder
Frank Zappa
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.
DeGreg, P. (1994). *Jazz Keyboard Harmony*. New Albany: Jamey Aebersold.
Dobbins, B. (1991) *A Creative Approach to Jazz Piano Harmony*. Rottenburg: Advance Music.
Grove, D. (1977). *Modern Harmonic Relationships*. Sherman Oaks: Alfred Publishing.
Levine, M. (1989). *The Jazz Piano Book*. Petaluma: Sher Music.
Pease, T. / Pullig, K. (2001). *Modern Jazz Voicings..* Boston: Berklee Press.
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*)
- 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
18 mayo, 2018	Rosino Serrano García	

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

