

PIANO JAZZ, IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN

Identificación de la asignatura

Asignatura: Piano Jazz, Improvisación y Composición			
Materia: Instrumento		Departamento: Teórico-Práctico	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Todos los cursos			
Horas lectivas: 1,5 horas semanales		Aulas: 111, 115	
Profesor	Toño del Barco	@	josea.bardia@educa.jcyl.es

Introducción

La asignatura Piano Jazz, Improvisación y Composición pretende integrar el análisis, la práctica instrumental y la creatividad musical en un recorrido por los fundamentos del jazz pianístico. Se enfatiza la comprensión armónica, la improvisación, la composición y la interpretación, potenciando la autonomía artística y la construcción de un lenguaje propio.

Requisitos previos de formación

Es indispensable tener una formación sólida en armonía en el teclado y un nivel técnico del instrumento mínimo equivalente a segundo curso de Enseñanzas Profesionales.

Contenidos

- Análisis de standards
- Análisis y transcripción de solos históricos
- Conceptos armónicos de Bill Evans:
 - o Conducción a tres voces (*3-note-voicing*)
 - o Conducción de voces en la mano izquierda (Left Hand Voicings)
 - o Las 5 categorías (5 disposiciones de *voicings*)
- Acordes de cuartas
- Acordes "*so what*"
- Creación de estructuras melódicas
- Desarrollo motivico
- Creación de estructuras armónicas
- Creación de texturas pianísticas
- Composición de *lead sheet*
- Composición de temas "*scores*" para pequeñas formaciones: cuarteto, quinteto, etc.
- Arreglos pianísticos de temas (*intro-outro*)
- Secuenciación MIDI (Logic Pro / Cubase Pro) y preparación de la *demo*.
- Improvisación rítmica, melódica, armónica, de texturas y polifónica
- El *practice performance* en la improvisación
- Preparación de solos
- Funciones del piano en el jazz: exposición, el solo, el *comping*, la coda.
- Presentación de proyectos: *demo*, *score*, partes.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Analizar y comprender estructuras armónicas y melódicas del repertorio jazzístico.
- Dominar técnicas de acompañamiento, texturas y arreglos pianísticos.
- Desarrollar la capacidad de improvisación desde diferentes perspectivas musicales.
- Transcribir y asimilar recursos de pianistas históricos.
- Crear composiciones originales en formato *lead sheet*.
- Integrar herramientas tecnológicas (secuenciación MIDI) en el proceso creativo.
- Adquirir autonomía artística para construir un estilo propio en el piano jazz.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	45 h		45 h
2	Interpretación en audiciones/conciertos	2 h		2 h
3	Pruebas de evaluación	2 h		2 h
4	Estudio personal		210h	210h
TOTALES		49 h	210h	259h

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación	%
Audiciones y conciertos	60%
Control del rendimiento en clase	40%
TOTAL	100%

Se realizarán dos audiciones a lo largo del curso, una al final de cada periodo de evaluación. En cada audición el alumnado deberá interpretar dos temas originales, sumando un total de cuatro al concluir el curso. La formación mínima será trío de jazz (piano, contrabajo y batería).

Asistencia a clase:

La asistencia a clases es obligatoria para mantener el derecho a la evaluación continua. A partir de un 20% de no asistencia (6 faltas no justificadas) el alumno tendrá que realizar un examen en las condiciones que se describen más adelante, que constituirá el 100% de la calificación

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

En el caso de pérdida de la evaluación continua, el alumno tendrá que interpretar cuatro temas originales en una prueba con tribunal de tres miembros. La formación mínima deberá ser trio de jazz, debiendo ser una de las obras interpretadas a piano solo. El centro no proporcionará acompañantes.

Criterios de evaluación generales:

- a) Participación y compromiso en las actividades de clase.
- b) Calidad y creatividad en los trabajos de análisis, transcripción y composición.
- c) Dominio técnico en el piano aplicado a diferentes funciones jazzísticas.
- d) Capacidad de improvisación en los distintos aspectos (rítmico, melódico, armónico, textural, polifónico).
- e) Uso adecuado de herramientas tecnológicas en la creación musical.
- f) Presentación de proyectos finales.

Calendario de evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Calificaciones:

Los resultados obtenidos por los alumnos en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente (SB).

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

Recursos

- iReal Pro (App) – Acompañamiento virtual con progresiones armónicas para practicar standards e improvisación.
- Logic Pro / Cubase Pro – Software de secuenciación MIDI y producción musical.
- Transcribe! (Seventh String Software) – Herramienta para ralentizar y analizar grabaciones en detalle.
- MuseScore / Sibelius / Finale – Programas de notación musical para elaboración de lead sheets y arreglos.
- Spotify / Apple Music / YouTube – Acceso a grabaciones históricas de pianistas de jazz y standards.
- IMSLP (International Music Score Library Project) – Biblioteca digital gratuita para partituras y material de referencia.
- Real Book (ediciones legales, Hal Leonard) – Colección estándar de partituras de jazz.
- STOR / RILM Abstracts of Music Literature – Bases de datos académicas para investigación en jazz, improvisación y musicología.

Bibliografía

- Levine, M. (1989). *The Jazz Piano Book*. Sher Music.
- Aebersold, J. (varios volúmenes). *Play-A-Long Series*. Jamey Aebersold Jazz.
- Evans, B. (2014). *Bill Evans Omnibook*. Hal Leonard.
- Coker, J. (1964). *Improvising Jazz*. Prentice Hall.
- Terefenko, D. (2014). *Jazz Theory: From Basic to Advanced Study*. Routledge.
- Haerle, D. (1980). *The Jazz Language: A Theory Text for Jazz Composition and Improvisation*. Alfred Music.
- Crook, H. (1991). *How to Improvise: An Approach to Practicing Improvisation*. Advance Music.
- Strunk, S. (1979). *Linear Intervallic Patterns in Jazz Improvisation*. Advance Music.
- Aebersold, J. (1992). *Jazz Handbook*. Jamey Aebersold Jazz.
- Mark Levine (1995). *The Jazz Theory Book*. Sher Music.
- Pettinger, P. (1998). *Bill Evans: How My Heart Sings*. Yale University Press.
- Kernfeld, B. (1995). *What to Listen for in Jazz*. Yale University Press.
- Berliner, P. (1994). *Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation*. University of Chicago Press.
- Gioia, T. (2011). *The Jazz Standards: A Guide to the Repertoire*. Oxford University Press.
- Gioia, T. (2012). *The History of Jazz*. Oxford University Press.

- Martin, H. & Waters, K. (2011). *Essential Jazz: The First 100 Years*. Cengage Learning.
- Gridley, M. C. (2006). *Jazz Styles: History and Analysis*. Pearson.
- Monson, I. (1996). *Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction*. University of Chicago Press.
- Bailey, D. (1993). *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*. Da Capo Press.
- Berkowitz, A. (2010). *The Improvising Mind: Cognition and Creativity in the Musical Moment*. Oxford University Press.