

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

«JOAQUÍN VILLATORO» JEREZ DE LA FRONTERA

PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIO

CURSO 2017/18

**DEPARTAMENTO DE ORQUESTA Y MÚSICA
DE CÁMARA**

Asignatura optativa. Jazz y Flamenco

INTRODUCCIÓN.

La inclusión de la asignatura de Flamenco y Jazz en el plan de estudios del CPM Joaquín Villatoro de Jerez, viene a resultar un complemento ideal en la formación musical de los alumnos de cualquier especialidad que la elijan como optativa y en especial para los de guitarra flamenca.

Flamenco y Jazz son dos estilos musicales que en las últimas décadas han despertado un inmenso interés en el público en general y en los músicos en particular.

En una era como la nuestra donde las fronteras culturales están cada vez más diluidas y el acceso a la información no puede ser más fácil, es del todo lógico que estos estilos, que surgen en marcos sociales similares aunque estética y formalmente se definan de manera muy distinta, estén llamados a darse la mano.

El Flamenco como música siempre ha tenido como valor destacable la exuberancia y la riqueza rítmica en detrimento del aspecto armónico. La revitalización de la armonía en la música flamenca viene de la mano de la colosal aportación de Paco de Lucía quien a su vez la toma de los músicos de jazz con los que tiene contacto desde los primeros 80s.

Es Paco de Lucía quien también va a incorporar la improvisación al lenguaje flamenco contemporáneo. La improvisación no como anécdota sino como discurso. También en este caso la fuente es el jazz.

Son ya muchas las experiencias realizadas que vienen a hermanar a estas músicas haciendo que cada una se alimente de las bondades de la otra. Es por ello fundamental dotar al guitarrista flamenco actual de una formación musical integral que incorpore al jazz como elemento básico para entender y trabajar solventemente de acuerdo con las necesidades de la música de hoy.

De otro lado el reclamo que de todo tipo de instrumentistas continuamente se hace para participar en todo tipo de experiencias a menudo cercanas al jazz, al flamenco o a otras músicas vienen a justificar sin ningún género de dudas lo oportuno de la inclusión de esta asignatura en nuestro plan de estudios.

Finalmente hemos de señalar que aunque la asignatura tiene un carácter introductorio va a ser tratados en ella de forma general una amplia parte de los contenidos que definen musicalmente tanto al jazz como al flamenco y las relaciones que entre ellos puedan establecerse.

OBJETIVOS

- 1.-Conocer de forma concreta las condiciones sociales y estéticas en que flamenco y jazz surgen y se desarrollan así como las afinidades y diferencias que se dan entre ambos estilos musicales.
- 2.-Conocer de forma teórica y práctica los aspectos generales que definen al flamenco y el jazz en cuanto a ritmo, armonía y melodía.
Analizar comparativamente ambos estilos.
- 3.-Conocer y manejar de forma práctica las principales formas musicales del flamenco y las del jazz.
- 4.-Comprender y manejar los distintos tipos de compases ,acentos y articulaciones en el flamenco y el jazz así como ser capaces de establecer relaciones.
- 5.-Conocer los elementos que definen el tonalismo y el modalismo en música.
- 6.-Utilizar los conceptos relativos al funcionamiento del modo mayor en flamenco y jazz. Realizar sustituciones de acordes y escalas.
- 7.-Comprender el funcionamiento de las principales tonalidades flamencas con todos los aspectos que éstas incluyen.
- 8.-Manejar de forma práctica el cifrado de acordes así como las superestructuras de los mismos.
- 9.-Ser capaz de manejar con soltura los principales tipos de acordes , escalas y arpeggios así como de improvisar sobre ellos modal y tonalmente. Fraseo y articulación.
- 10.-Utilizar todos los conceptos relativos al funcionamiento del modo menor y sus derivados en flamenco y jazz.
- 11.-Conocer y manejar cómo se generan y emplean las escalas pentatónicas, disminuidas y de tonos enteros en el flamenco y el jazz.
- 12.-. Impulsar y desarrollar la capacidad de análisis y síntesis de los alumnos.
- 13.-Impulsar y desarrollar la creatividad de los alumnos.
- 14.-Fomentar el empleo de los recursos bibliográficos del Centro a través del uso de la biblioteca.

CONTENIDOS

Introducción: Condiciones sociológicas.

Condiciones estéticas.

Flamenco Jazz/ Jazz Flamenco.

1.-Generalidades rítmicas, armónicas y melódicas. Análisis comparativo.

2.-Las formas musicales .Estructuras. La forma Standard (32 compases). El Blues.

3.-El swing. El compás de 4..El compás de 12 tiempos. Tipos.

4. Escalas pentatónicas. Escala de blues. Sustituciones.

5.La improvisación:

** Mayor, menor, dominante, frigio mayor (flamenco)*

**. Cromatismos. Aproximaciones cromáticas a las notas del acorde.*

**. Desarrollo de motivos rítmicos*

6. Blues Mayor y blues menor. Notas guía.

7. Tonalismo. Modalismo. Bimodalismo.

10. La Cadencia Andaluza. El modo frigio flamenco. Armadura. Cadencias Andaluzas.

11.Dominantes secundarios en Jazz y Flamenco.

12.El Modo Menor. Modos. Acordes. Funciones Tonales.

13.-La sustitución de Tritono.

14.-Escala disminuida. Escala de tonos.

15.-Empleo del material bibliográfico del Centro a través del uso de la biblioteca.

Contenidos específicos secuenciados por trimestres

1er trimestre.

1.-El blues de 12 compases. Estructura, armonía, escalas. Improvisación."Alegrías blues". Mayor/menor/Dominante.

2.-El compás de 12 tiempos. Acentuación. Equivalencia $12 \times 4 = 4 \times 4$. La escala flamenca.

3.-Swing, compás binario, acentuación (Swing=Tangos). (Fly me to the moon 12×4).

4.-Pentatónicas I.

2º trimestre.

5.-Tangos, compás binario. Estructura, armonía, escalas, improvisación.

6.-El modalismo en el Jazz. Modos de la escala mayor.(Little Sunflower).

7.- La forma standard AABA de 32 compases.

3er trimestre.

8.- Flamenco en modo mayor.

9.-La seguiriya (el otro compás de 12). (Seguiriya de Juan Parrilla).

10.- La cadencia andaluza. Dominantes secundarios.

Repertoriocomplementario orientativo.

- .
 - Bags Groove.
 - Equinox.
 - All of Me.
 - Summertime.
 - Memphis U.
 - Orfeonegro.
 - Poinciana.
 - Afroblue.
- All Blues.
- Footprints.
- Autum Leaves.
- Blue Bossa.
- Bluessette.
- Alice in Wonderland.
- Little Sunflower.
- I got Rhythm.

La relación de temas es orientativa. Pueden sustituirse por otros de características similares.

Contenidos y objetivos comunes coordinados con otros departamentos:

- *Cuerda Pulsada.*
- *Cuerda Frotada.*
- *Viento metal.*
- *Viento madera.*
- *Fundamentos de composición.*
- *Orquesta.*

METODOLOGIA.

Será eminentemente práctica, activa. El trabajo sobre los aspectos descritos se realizará siempre a partir de un tema. El esquema a seguir será.

- 1. Lectura: melodía, armonía y ritmo.*
- 2. Análisis armónico y formal.*
- 3. Criterios para la improvisación.*
- 4. Ritmos flamencos, ritmos de jazz.*
- 5. Ejercicios previos, rítmicos, armónicos (progresiones) y melódicos sobre cada estilo flamenco.*
- 6. Montaje del tema correspondiente.*
Se montarán un mínimo de dos temas al trimestre.

Material didáctico.

1.-Método flamenco para instrumentos melódicos. Juan Parrilla. Soleá.
Bulerías. Tangos, Tanguillos, Seguiriyas, Alegrías.

2.Repertorio Paco de Lucía: Entre dos aguas, Almoraima, Río Ancho.

3.-Arreglos flamencos de standards de jazz: Equinox.

Bags Groove.

Fly me to the moon.

Little Sunflower

Close Your Eyes.

Blue in Green

Afroblue.

Realizados específicamente para la asignatura por Luis G. Balaguer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Demostrar que se maneja de forma teórica y práctica los rasgos musicales que definen a la música de jazz por un lado y a la flamenca por otro. Sus relaciones y los elementos que una y otra pueden intercambiarse.

1. *Demostrar que se identifican y manejan las "formas musicales" propias de flamenco y del jazz.*
2. *Demostrar el manejo claro de los conceptos: tonal, modal y bimodal en flamenco y jazz. Así como la capacidad de identificar e interpretar piezas de carácter tonal, modal o bimodal.*
3. *Demostrar que se conocen y emplean todos los conceptos relativos a los modos mayor y menor. Escalas, acordes y funciones tonales, así como cifrado y superestructuras de los acordes.*
4. *Demostrar que se conocen y emplean todos los conceptos relativos a las tonalidades flamencas. Modos, acordes, cadencia andaluza, dominantes secundarios, etc.*
5. *Demostrar que se es capaz de improvisar de forma discursiva sobre distintas estructuras tanto del jazz como del flamenco.*
6. *Demostrar que se conocen y emplean escalas pentatónicas, de tonos y disminuidas y que se aplican tanto en contextos de flamenco como de jazz.*
- 7.-*Demostrar que se es capaz de tocar en grupo ejecutando con solvencia la propia parte y así como de escuchar al conjunto e interactuar con él.*

8.-Verificar que el alumnado ha trabajado la programación prevista haciendo uso de la biblioteca.

La asistencia a clase será un criterio de evaluación teniendo en cuenta que las faltas injustificadas en más de un 30% influirán directamente en la calificación final.

La evaluación será continua y completada con un trabajo sobre temática a determinar de carácter trimestral.

Asimismo se valorará positivamente el ejercicio de una actitud constructiva para con el desarrollo de la asignatura y la participación obligatoria en las dos audiciones que se establecen como mínimas a lo largo del curso (siempre que se disponga de plantilla de combo).

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

Se valorarán especialmente los siguientes aspectos:

- *Dominio de los contenidos.*
- *Consecución de los objetivos.*
- *Realización puntual de las tareas.*
- *Actitud participativa y crítica en los debates de clase.*

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

- *Prueba trimestral escrita.*
- *Prueba trimestral práctica*
- *Evaluación continua.*

CONTENIDOS MÍNIMOS.

- *Blues (mayor y menor). Pentatónicas (mayor y menor). Swing (acentos).*
- *Compás de 12 tiempos (acentos) y cadencia andaluza.*
- *Modos de la escala mayor. Improvisación modal.*
- *Dos estilos flamencos.*
- *Dos arreglos de standards sobre ritmos flamencos.*

Actividades de recuperación:

El alumno/a que no haya superado la asignatura de Jazz y Flamenco podrá realizar una prueba extraordinaria en Septiembre. Constará de un ejercicio teórico-práctico cuyo contenido será previamente determinado por el profesor y aprobado por el departamento.

Educación en valores:

La dinámica de la asignatura fomentará de forma activa y permanente la educación en valores que procuren al alumno beneficios orientados a los siguientes aspectos:

a) Hábitos de salud, calidad de vida, estilo de vida saludable, salud colectiva e individual, salud física y mental..., más directamente relacionados con la Educación para la Salud y, por tanto con la prevención de comportamientos de riesgo a nivel psicosocial.

b) Actitud crítica, responsabilidad, autonomía, seguridad y confianza en sí mismo, autoestima, el valor del esfuerzo, etc. Con una orientación de fomentar el desarrollo personal.

c) Valores y actitudes de tipo social, relacionadas con la convivencia: solidaridad, diálogo, participación, aceptación de la diversidad, respeto, cooperación...