

Nombre: ARREGLO Y COMPOSICIÓN II

Programa : ESTUDIOS DE JAZZ

Nivel : LICENCIATURA

Plan : 2011

PROYECTO INTEGRADOR

Formación disciplinaria

ACADEMICOS

Juan Rafael Alcalá Hinojosa, Tonatiuh Vázquez Vilchis

PERFIL DEL DOCENTE

Licenciado en Música o Educación Musical preferentemente con especialidad en Jazz, experiencia docente a nivel superior, experiencia comprobable como arreglista de ensambles de Jazz y trayectoria profesional dentro de este género musical.

UNIDAD DE COMPETENCIA

Organizando sistemáticamente rutinas de estudio, el alumno desarrollará un amplio dominio teórico-práctico de la escritura de arreglos musicales para una orquesta (Big band) logrando un mejoramiento en su capacidad de comprensión de la lectoescritura musical paralelo a su desempeño como compositor e instrumentista.

ARTICULACION DE LOS EJES

Al analizar los elementos generales de la escritura musical, el alumno podrá desarrollar técnicas de orquestación para una orquesta de jazz ampliando su conocimiento en el repertorio de jazz contemplado para las experiencias educativas de instrumento y ensamble a través de la creación de arreglos originales. Para ello el alumno deberá poner en práctica la constancia y disciplina.

DESCRIPCION

Es una experiencia educativa donde se desarrollarán técnicas avanzadas de arreglo y orquestación para adaptar una composición de jazz a un estilo musical contemporáneo aplicando técnicas de escritura para todos los instrumentos que conforman a la Big band.

JUSTIFICACION

Esta experiencia educativa le ofrece al alumno las herramientas indispensables para desenvolverse como arreglista y compositor, dos de las facetas más importantes en la conformación del perfil del músico de jazz puesto que las habilidades adquiridas en esta experiencia educativa son las más requeridas en el contexto profesional.

SABER TEORICO

- Estudio de las tesituras y particularidades de los instrumentos
- Score layout
- Escritura a octava y unísono dividido por secciones de alientos y metales
- Uso de la subdivisión melódica
- Uso de backgrounds
- Escritura a 4, 5 y 6 voces
- Uso de spreads
- Acorde cuartales
- Súper estructuras triádicas
- Introducción al Line Writing
- Contrapunto básico aplicado a la big band

- Conceptos de orquestación básica
- Arreglistas y repertorio destacados

SABER HEURISTICO

El alumno deberá:

- Utilizar a los instrumentos de vientos, metales y sección rítmica dentro de una orquesta
- Escribir el score completo para una orquesta de jazz empleando introducciones, interludios, solis, sección de solos con backgrounds, tutti y outros
- Utilizar técnicas de orquestación típicas de una orquesta de jazz (unísono, octava, acordes de 4, 5 y 6 voces, spreads, acordes cuartales, coupling/concerted writing y backgrounds)
- Escribir usando la técnica de line writing
- Identificar arreglos destacados de las big bands mas importantes de la historia, así como sus arreglistas

SABER AXIOLOGICO

- Automotivación
- Confianza
- Sentido ético
- Responsabilidad
- Adaptación al entorno
- Comunicación interpersonal
- Trabajo en equipo
- Orientación a la calidad

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE APRENDIZAJE

- Búsqueda de información auditiva, impresa en fuentes diversas para su análisis
- Análisis armónico, estructural, estilístico e histórico del repertorio
- Análisis auditivo de grabaciones y videos
- Realización de transcripciones parciales o completas de arreglos musicales
- Análisis auditivo de ejemplos musicales relacionados con distintas épocas del jazz

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA

- Organización previa del material de repertorio impreso (partituras)
- Organización previa del material auditivo y de video
- Ejemplificación práctica por parte del docente sobre conceptos armónicos, melódicos y rítmicos
- Análisis de audio y video sobre el repertorio abordado
- Supervisión y asesoría por parte del tutor
- Preparación de playlist de arreglos y arreglistas

APOYO EDUCATIVO DE MATERIAL DIDACTICO

- Programa del curso
- Libros
- Partituras
- Discos
- Fotocopias

APOYO EDUCATIVO DE RECURSO DIDACTICO

- Pintarrón y accesorios
- Reproductor de audio (Cd's y MP3)

- Cuadernos pautados
- Piano
- Amplificadores
- Metrónomo
- Computadora
- Conexión a internet
- Software de escritura musical
- Software de audio

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

1. Realización de exámenes parciales durante el semestre (60%)
2. Examen final (40%)

CRITERIO DE DESEMPEÑO

- Realización de exámenes parciales durante el semestre : El alumno deberá mostrar las tareas y proyectos requeridos por el profesor como análisis de partituras, creación de composiciones y ejercicios escritos.
- Examen final: El alumno deberá demostrar el conocimiento del curso en su totalidad.

CAMPO DE DESEMPEÑO

- Compositor
- Arreglista
- Productor musical
- Director musical

ACREDITACION

Para la acreditación se requiere como mínimo 80% de asistencia a las sesiones y una calificación mínima de seis

FUENTE DE INFORMACION BASICA

Arranging for the Large Ensemble de Dick Lowell y Ken Pulling
 Modern Jazz Vocings de Ted Pease y Ken Pullig
 The complete arranger de Sammy Nestico
 Inside the score de Rayburn Wright

FUENTE DE INFORMACION COMPLEMENTARIA

Musinetwork. Blog de teoría musical. Consultado el 31 de enero de 2011.
<http://www.musinetwork.com/foros/>

Jazz Theory Book de Mark Levine

Manual de Armonía Moderna de Tonatiuh Vázquez Vilchis