

<p style="text-align: center;">APRENDER A ESCUCHAR JAZZ. CLAVES PARA ENTENDERLO Y DISFRUTARLO.</p>

Introducción:

El jazz es un género musical que no disfruta de la misma popularidad que tienen otros géneros actuales. Sus máximos exponentes no son tan mediáticos como, por ejemplo, las estrellas del pop o el rock y, en su mayoría, solo son conocidos por los verdaderos aficionados al género. Para muchos, el jazz puede parecer elitista, complejo e incluso aburrido o incomprensible si no se tiene un conocimiento musical previo. Sin embargo, una mirada a la historia del jazz revela que esto no siempre fue así.

En los años 30 el jazz era una música de masas. Las figuras de esa época eran estrellas conocidas mundialmente y ello sin que la complejidad de su música se viese en ningún caso afectada. Las obras de artistas como Duke Ellington o Artie Shaw eran en muchos casos experimentales, ricas en complejidad armónica y orquestal, y gustaban por igual al gran público y a los oyentes especializados. Y esos no fueron los últimos éxitos comerciales del jazz. A lo largo de toda su historia, el jazz y el gran público se han encontrado en muchas ocasiones. Desde Louis Armstrong hasta Pat Metheny pasando por Miles Davis o John Coltrane, todos han gozado del éxito comercial en mayor o menor medida sin sacrificar la calidad y complejidad de su música. Hoy en día, el éxito de público de los festivales internacionales de Jazz, como los de Donosti, Vitoria o Getxo, son un nuevo ejemplo de ello y demuestran que el jazz puede ser disfrutado por todos independientemente de nuestros conocimientos musicales.

Este curso busca ser una introducción al jazz desde su escucha activa. El jazz es una música apasionante y conmovedora si se le da el espacio necesario, solo hay que saber en qué fijarse. Para eso no hay que ser músico ni experto, solo hay que dedicar un poco de tiempo y atención, y su propia magia hará el resto.

Objetivos:

- Esclarecer una serie de conceptos que hacen más accesible la escucha del jazz:

¿Qué es el Swing? ¿Qué es improvisar? (¿Se puede tocar cualquier cosa?) ¿Qué es una sección rítmica? ¿Cuál es el papel de cada instrumento? ¿Cuál es la estructura (si es que la hay) de una canción de jazz?

- Hacer una introducción a la historia del jazz:

Los orígenes, por qué y cómo surge el jazz. Los estilos y los momentos históricos en los que surgieron, las grandes estrellas y sus vidas. Los temas que de alguna manera han marcado la evolución posterior del género.

- Situar al jazz en su actualidad:

¿Qué es tocar jazz hoy? ¿Cuáles son los estilos y las figuras más importantes hoy en día? ¿Dónde se puede escuchar jazz?

Metodología:

La actividad fundamental del curso consiste en la escucha de los temas propuestos. Para su comprensión, se explicarán con detalle conceptos centrales: Swing, fraseo, timbre, improvisación y en general la estructura de los temas de jazz. Por otra parte, también se delinearán una breve historia del jazz que permita situar las escuchas en su tiempo histórico y entre las diferentes corrientes artísticas y tendencias del jazz de su época.

Horario:

Lunes, de 11:30 a 13:15 h. (durante el segundo cuatrimestre)

Programa:

PARTE 1: Cómo escuchar jazz (los conceptos clave para aprender a oír jazz)

- A. Ritmo (el swing):** Qué es el swing, el swing en la música y en el jazz; el rol de la sección rítmica y la cohesión de la música.
- B. El fraseo:** El lugar de las frases en el tiempo, las subdivisiones rítmicas, la intencionalidad.
- C. El tono en el jazz:** Gemidos, rugidos, lamentos con el instrumento. Tocar como se habla.
- D. Dinámica:** Los cambios de intensidad.
- E. Singularidad y personalidad del improvisador:** Reconocer a los grandes intérpretes desde su primera nota.
- F. La espontaneidad:** Cómo se puede tocar lo mismo cada vez de una forma diferente.
- G. La estructura de los temas de jazz:**
 - **Melodía/improvisación/melodía.**
 - **Numero de compases:** 32 compases, 16 compases, Blues de 12 compases.
 - **La Forma:** Formas AABA, formas AA', experimentos formales.
 - **Intros y Endings.**
 - **Breaks, Fours, Eights...**
 - **Turnarounds.**

PARTE 2: La Historia del Jazz:

1. Los orígenes del jazz:

- **El Blues:** La música del Delta del Mississippi. Qué es una "Blue Note".
- **El Ragtime:** Scott Joplin. Jelly Roll Morton.
- **Las Marching Bands.**
- **La palabra "Jazz".**

UNED Sénior 2024-2025

2. **La evolución del jazz:** Las épocas y los estilos como decisiones estéticas de los aficionados. Breve repaso a las diferentes corrientes históricas.

- New Orleans.
- El jazz de Chicago.
- Harlem Stride.
- El Jazz de Kansas City.
- Las grandes orquestas y la Era del Swing.
- El Bebop.
- Cool Jazz.
- Hard Bop.
- Free Jazz.
- Jazz Rock o Fusion.
- Sonido ECM.
- Neoclasicismo y Posmodernismo.

3. **Las grandes figuras:** Breve repaso a las grandes figuras del jazz.

- Louis Armstrong.
- Duke Ellington.
- Billie Holiday.
- Charlie Parker.
- Miles Davis.
- John Coltrane.

4. **El Jazz Hoy:** Situación del jazz en la actualidad. Las nuevas tendencias. Los festivales. El jazz en el estado español y en Euskadi. ¿Dónde escuchar jazz?

Profesorado:

Matias Kaplun Asensio, Músico y profesor. Diplomado superior en Jazz y Música Moderna y Licenciado en Sociología. Guitarrista profesional de sólida formación jazzística obtenida en el Conservatorio Real de Jazz de Bruselas, KCB.