

APRENDER A ESCURCHAR JAZZ (II). LAS GRANDES FIGURAS

Profesor: Matias Kaplun Asensio

Horario: lunes, de 11:30 a 13:15 (durante el segundo cuatrimestre)

Introducción:

A lo largo de su historia, el jazz ha evolucionado de forma fascinante, manteniendo su complejidad y riqueza sin perder su capacidad de conectar con el público. A menudo, se le ha considerado un género elitista, solo accesible para aquellos con un conocimiento musical profundo. Sin embargo, la historia del jazz demuestra lo contrario: desde sus primeros días, ha sido un género capaz de conquistar audiencias masivas. Artistas como Louis Armstrong y Miles Davis alcanzaron un éxito comercial sin sacrificar la profundidad artística de su música, mientras que músicos contemporáneos como Brad Mehldau o Esperanza Spalding siguen llevando el género hacia nuevos horizontes mientras mantienen una conexión con una audiencia diversa y global, trascendiendo las barreras del conocimiento musical.

En la primera parte del curso, hemos abordado los conceptos clave que facilitan la comprensión y disfrute del jazz, como la improvisación, el fraseo, el swing y la estructura formal. En esta segunda etapa, profundizaremos en las grandes figuras del jazz, explorando cómo, a través de su vida y obra, estos músicos han transformado esos mismos conceptos, llevándolos a nuevas dimensiones y enriqueciéndolos a lo largo de sus trayectorias. Lejos de limitarse a un solo estilo o corriente, estos músicos han expandido los límites del jazz al fusionar y renovar sus múltiples tradiciones, dejando una huella única en la evolución del género.

Este curso no busca solo transmitir hechos históricos o biográficos, sino ofrecer una experiencia auditiva que permita descubrir las claves de lo que hace tan especial a cada uno de estos artistas. Al escuchar su música y explorar su legado, podremos comprender mejor cómo el jazz sigue siendo una forma vibrante y relevante de expresión artística en la actualidad.

Objetivos:

- Repasar brevemente los conceptos fundamentales que permiten una mejor comprensión y disfrute del jazz:

Hacer un repaso breve de las claves de escucha vistas en la primera parte del curso, para que quienes no asistieron puedan seguir el curso sin dificultad

- Explorar la vida y la obra de las grandes figuras del jazz:

Analizamos las trayectorias y aportes de las principales figuras del jazz, contextualizándolas en sus respectivas épocas y estilos. Las innovaciones técnicas y estilísticas que introdujeron, y su impacto en la evolución histórica del género

- Presentar una visión general del jazz actual a través del estudio de algunos músicos clave:

Brad Mehldau, Robert Glasper, Cecile McLorin Savant, Kamasi Washington, Esperanza Spalding... ¿Qué los convierte en referentes del jazz contemporáneo?

Metodología:

La actividad principal del curso consistirá en la escucha activa de los temas propuestos. Para facilitar su comprensión, se repasarán brevemente conceptos clave como el swing, el fraseo, el timbre, la improvisación y la estructura de los temas de jazz. A partir de estos fundamentos, se explorará la vida y la obra de las figuras más emblemáticas de la historia del jazz, analizando los aspectos de su música que los han consolidado como referentes esenciales en la evolución del género.

Programa:

INTRODUCCIÓN: Cómo escuchar jazz (repaso a los conceptos clave para aprender a escuchar jazz).

- Ritmo (el swing).
- Fraseo.
- Tono.
- Dinámica.
- Espontaneidad.
- Estructura.

PARTE 1: Las grandes figuras del jazz:

1. Louis Armstrong.
2. Duke Ellington.
3. Billie Holiday.
4. Ella Fitzgerald.
5. Charlie Parker.
6. Thelonious Monk.
7. Miles Davis.
8. John Coltrane.
9. Bill Evans.

PARTE 2: Las grandes figuras del jazz contemporáneo.

- Los protagonistas del jazz actual: nuevas figuras y sus aportes a la evolución del género (Brad Mehldau, Robert Glasper, Cecile McLorin Savant, Kamasi Washington, Esperanza Spalding...)