

Curso 2023-2024

Dirección general de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

**Real Conservatorio Superior de
Música**

Centro público

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

GUÍA DOCENTE DE BIG BAND I y II

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Big Band

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación optativa	
Carácter²	Enseñanzas Superiores de Música Clases de Enseñanza Colectiva	
Especialidad/itinerario/instrumento	Instrumentos de plantilla clásica de Big Band: INTERPRETACIÓN <i>Itinerario A</i> Saxofón, Trompeta, Trombón, Flauta, Clarinete, Percusión, Contrabajo <i>Itinerario B</i> Piano, Guitarra OTRAS ESPECIALIDADES: Instrumentos mencionados en Interpretación.	
Materia	Formación Instrumental Complementaria	
Periodo de impartición	Curso 2023-2024	Anual Cursos 2º, 3º y 4º de las especialidades descritas
Número de créditos	6 ECTS	
Número de horas	Totales: 180	Presenciales: 72
Departamento	Improvisación y Piano Complementario	
Prelación/ requisitos previos	Big Band I	<i>Requisito:</i> Ninguno
	Big Band II	<i>Requisito:</i> Big Band I
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Guijarro Pérez, Álvaro	alvaroguijarro@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Guijarro Pérez, Álvaro	alvaroguijarro@hotmail.com

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignatura en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT 01 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT 02 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT 03 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT 04 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT 05 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
CT 06 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT 07 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT 08 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT 12 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT 13 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT 14 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT 15 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
CT 16 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
Competencias generales
CG 01 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CG 02 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
CG 03 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
CG 04 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
CG 05 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.
CG 06 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
CG 07 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
CG 08 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
CG 10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
CG 11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
CG 12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
CG 13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG 15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
CG 17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
CG 21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
CG 22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
CG 23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
CG 25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
CG 26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar
Competencias específicas
Interpretar el repertorio de la asignatura tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en el conjunto de la Big Band
Conocer, a partir del análisis, la estructura musical y los elementos del lenguaje de las obras de los distintos repertorios, con capacidad para valorar sus aspectos sintácticos y sonoros encaminados a la interpretación y a la improvisación.
Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor, tanto formando parte del grupo como solista.
Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación de solos en el estilo sobre el material musical.
Aprender a liderar una sección.
Alcanzar una buena habilidad de rol, participativo o de liderazgo que se pueden dar en el proyecto musical colectivo.
Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Se deben haber adquirido las capacidades de:

- Aprender a tocar formando parte de una Big Band en el estilo requerido.
- Conocer la música moderna en sus diferentes estilos y sus elementos musicales: ritmo, líneas temáticas, armonía, timbre, instrumentación y formas musicales.
- Dominar los recursos necesarios para la técnica interpretativa de los estilos requeridos.
- Comprender las partituras individuales de Big Band de forma consolidada con un conocimiento profundo de la partitura general.
- Dominar el Cífrado Americano.

Habilidades

Se deben haber adquirido las capacidades de:

- Interpretar en el estilo dentro del rol exigido los repertorios de diferentes estilos de Big Band.
- Interpretar desde el conocimiento profundo de los lenguajes.
- Acompañar con las técnicas jazzísticas en los estilos requeridos.
- Improvisar solos en un nivel avanzado en los estilos requeridos.
- Interpretar y trabajar en agrupaciones diversas de Jazz.
- Dominar el rol individual y de grupo.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Contenidos preparatorios: Recursos, Lenguaje, Estilo	Lenguaje: Elementos y Funciones (Análisis): Armonía, Forma, Ritmo, Melodía, Estructura Tímbica, Estilo, Instrumentación. Ejercicios preparatorios (desde las características de cada estilo): Acordes, funciones, modos/escalas, células y esquemas armónicos, células y esquemas rítmicos, cifrado americano. Preparación de Solos a partir de la audición y la creación.
	Recursos: Procesos generativos, leyes y estrategias de estilo.
	Recursos y Estilo: Procedimientos interpretativos, de desarrollo, de progresión. Evolución de los parámetros del estilo, en su expresión jazzística.
II.- Contenidos didácticos: Comprensión, Síntesis, Interpretación, Improvisación	Comprensión y Síntesis: -Audición del repertorio -Lectura: distinción de categorías, partituras generales y partes. -Lectura de conjunto -Lectura y creación (Improvisación).
	Prácticas desde los recursos II: -Lectura del Repertorio de Big Band. Construcción y desarrollo de solos en el estilo.
	Interpretación e Improvisación: -Trabajo del Repertorio de Big Band en la interpretación y acompañamiento, y realización de solos en el estilo. REPERTORIO: Doce temas para Big Band en los estilos: -Swing-Jazz -Blues-Jazz -Otros estilos de Jazz -Brasil (Bossa Nova, Samba, etc.) -Jazz-Waltz -Balada (Jazz u otros estilos de música moderna) -Salsa-Latino -Funky-Pop
III.- Contenidos conclusivos: Interpretación, Acompañamiento, Improvisación	Interpretación e Improvisación: -Preparación de Conciertos: de Curso y Final de Curso. -Trabajo del repertorio completo en ensayos generales. -Interpretación del Repertorio completo y Acompañamiento e Improvisación de solos en todos los temas, en el <i>Concierto Fin de Curso</i> .

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 4 horas
Actividades prácticas	a: 68 horas
Otras actividades formativas obligatorias: Conciertos, grabaciones, ensayos generales, pruebas, etc.	a: 20 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 88 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	<ol style="list-style-type: none"> Trabajo de los aspectos técnicos y musicales de la interpretación, el acompañamiento, la improvisación y la técnica de la transposición. Trabajo de elementos musicales de lenguaje: Armonía, Escalas/Modos, Cifrado, Melodía, Ritmo, Estructura, Dirección, Cifrado. Aplicación a la improvisación de solos en el estilo y al acompañamiento en el estilo.
Actividades prácticas	<ol style="list-style-type: none"> Ensayos, audiciones y análisis de obras. Recursos: práctica y aplicación de giros melódicos, de escalas/modos, y desarrollo de la armonía, en todos los estilos requeridos. Práctica del acompañamiento en instrumentos polifónicos (Piano, Guitarra, Teclados, Vibráfono, etc.). Técnicas jazzísticas en diferentes estilos. Práctica del acompañamiento rítmico en Batería y Percusión. Estilos y Técnicas jazzísticas en diferentes estilos. Práctica del acompañamiento en Contrabajo y Bajo, Walking-Bass y otras técnicas jazzísticas en diferentes estilos. Práctica de la articulación, fraseo y dinámica, en el estilo. Práctica del ritmo en conjunto e individualmente. Trabajo de interpretación en conjunto: secciones y rol, acompañamientos, backgrounds y tuttis, además de todas las texturas instrumentales. Preparación y realización de Solos, para instrumentos melódicos, polifónicos, de Percusión y de línea de bajo. 10. Otras actividades prácticas obligatorias: Conciertos durante el curso y <i>Concierto Fin de Curso</i>, grabaciones y posterior análisis didáctico y discusión.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. El alumno recibirá información acerca de su proceso de aprendizaje de forma cuatrimestral.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Puesta en práctica en el aula de los contenidos teóricos.
Actividades prácticas	Ensayo y trabajo de Clase: Lectura, Interpretación, Improvisación. Ensayos generales. Conciertos durante el curso y <i>Concierto Fin de Curso</i> Grabaciones de conciertos y ensayos, posterior discusión didáctica.
Pérdida evaluación / Evaluación extraordinaria	Examen práctico consistente en la interpretación de 2 temas Standards de diferentes estilos (expuestos en el apartado 6, Bloque II) de los trabajados durante el curso. La prueba se realizará según los instrumentos: - <i>Saxofón, Trompeta, Trombón, Flauta y Clarinete</i> Interpretación de los 2 temas sobre BackingTracks o sobre acompañamiento pianístico o grupal, con la realización de solos en cada tema. - <i>Piano y Guitarra</i> Interpretación, y acompañamiento en el estilo, de los 2 temas sobre BackingTracks o sobre acompañamiento grupal, con la realización de solos en cada tema. - <i>Percusión</i> Acompañamiento, en el estilo, a los 2 temas sobre Backing Tracks o sobre acompañamiento pianístico o grupal, con la realización de solos en cada tema. - <i>Contrabajo y Bajo</i> Acompañamiento en el estilo, de los 2 temas sobre BackingTracks o sobre acompañamiento grupal, con la realización de solos en cada tema.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<i>Clases:</i> Evaluar la capacidad interpretativa y sintética-creativa/generativa, a partir del aprendizaje de los recursos del Lenguaje, para su expresión en los campos de la Interpretación, la Repentización y la Improvisación. Evaluar el nivel de atención.
Actividades prácticas	<i>Ensayos / Clases:</i> Evaluar la capacidad y desarrollo de la interpretación y la improvisación, así como de rol individual y grupal. Evaluar el compromiso, la puntualidad, la determinación y la participación. Evaluar la concentración y la actitud. Evaluar la eficacia en el estudio. <i>Conciertos de curso y Concierto Fin de Curso:</i>

	<p>Evaluar las capacidades de interpretación e improvisación, y el rol grupal e individual.</p> <p>Evaluar el compromiso, la puntualidad, la determinación y la participación.</p> <p>Evaluar la concentración y actitud.</p> <p>Evaluar el dominio de Miedo Escénico.</p>
--	--

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento:

En caso de que el número de candidatos a Matrícula de Honor exceda a lo expuesto en la normativa, se realizará la siguiente **prueba práctica**:

Sobre un Standard o Tema propuesto por el profesor en cualquier estilo de Jazz, Latino y Brasil, y según el instrumento:

- Para *instrumentos melódicos*, interpretación del tema y realización de solos. Se procurará acompañamiento pianístico, grupal, o Background (audio) al alumno.
- Para *Piano y Guitarra*, acompañamiento armónico-rítmico con técnicas propias de Big Band o Grupo de Jazz en el estilo requerido, y realización de solos. Se procurará Background (audio) o un acompañamiento grupal al alumno.
- Para *Batería/Percusión*, acompañamiento rítmico-melódico del tema con técnicas propias de Big Band o Grupo de Jazz en el estilo requerido, y realización de solos. Se procurará acompañamiento pianístico, grupal, o Background (audio) al alumno.
- Para *Contrabajo/Bajo*, consistirá en la realización de un Solo y de secciones en técnica de Walking-Bass. Se procurará acompañamiento pianístico, grupal, o Background (audio) al alumno.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase	10%
Participación en las clases	60%
Audiciones y Concierto Fin de Curso	30%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico (especificado en punto 9.1)	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico (especificado en punto 9.1)	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. En caso de existir algún alumno matriculado con necesidades educativas especiales, los departamentos determinarán a comienzo de curso el tipo de adaptación curricular a aplicar en cada caso por medio de una adenda a la presente Guía Docente.

La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación será la equivalente a la correspondiente a la evaluación continua con las adaptaciones que se estimen oportunas (9.3.1).

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

La plataforma institucional del centro para trabajo telemático y videoconferencia será Microsoft Teams.

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

10.1. Bibliografía general

- EDSTROM, Brent. *Big Band Era: Jazz Piano Solos Series. Vol. 58*. Hal Leonard Corp. Milwaukee, Wisconsin (EEUU), 2010.
- GOODWIN, Gordon; BERNIE, Dresel. *Gordon Goodwin's Big Phat Band Play-Along Series*. Ed. Alfred. Los Ángeles, California (EEUU), 2015.
- ***The New Real Book Vol. 1, 2, 3***. Sher Music. Petaluma, California (EEUU), 1988.
- REEVES, Scott D. *Creative Jazz Improvisation*. Ed. Pearson. London, 2002.
- SEBESKY, Don. *The Contemporary arranger*. Alfred Music Pub. New York, 1975.
- WRIGHT, Rayburn. *Inside The Score*. Kendor Music. New York, 1982.

10.2. Direcciones web de interés

Direcc 1	https://www.ejazzlines.com/big-band-arrangements/jazz-lines-publications/
Direcc 2	https://www.halleonard.com
Direcc 3	https://www.evanrogersmusic.com/blog-contents/big-band-arranging/solos-and-backgrounds
Direcc 4	Clase sobre cómo tocar el Piano en una Big Band: https://www.youtube.com/watch?v=5yh2AnGx1JA
Dirección 5	Para tocar con Big Band "Play-Along", diversos instrumentos: https://www.halleonard.com/search/search.action?dt=item&seriesFeature=BBPLYA&page=2#products