

BATERÍA

Especialidad:	Interpretación Jazz
Tipo:	Disciplina Obligatoria
Itinerario:	Jazz
Materia:	Instrumento principal
Disciplina:	Voz I-II
Periodo de impartición:	Anual
Número de créditos de 1º:	16 (8+8)
Total de Horas al año:	30h presenciales + 10 de talleres + 440h estudio individual = 480h
Departamento:	Batería
Requisitos previos a 1º:	Pruebas de Acceso al Superior: Aprobado y admitido
Profesor responsable:	Jesús Pazos e-mail: masachusin@hotmail.com

Descripción de la asignatura:

El camino de esta especialidad instrumental buscará capacitar al alumno/a para entender, estudiar, asimilar e incluso cuestionarse sus propios procesos cognitivos en relación a la batería en el Jazz. La mayéutica será, por tanto, una filosofía de trabajo importante entre el profesor y el alumno/a, en el sentido en que el proceso de aprendizaje del instrumento mayormente ha de ser de dentro a fuera: el conocimiento genera libertad.

El trabajo se centrará en el desarrollo de un estudio musical íntimamente relacionado con el espíritu de búsqueda de la comunicación con uno mismo y con otros músicos a través de la interpretación y la improvisación en el lenguaje del Jazz.

Material recomendable para la clase:

Baquetas, escobillas, Grabadora de audio, tablet/ordenador con programa de edición de partituras o papel pautado y lápiz. Las transcripciones que se propongan vendrán acompañadas de un audio aportado por el profesor vía e-mail, plataforma informática o CD. El profesor también aportará el material de trabajo semanal vía e-mail, plataforma informática o en papel si es necesario.

Recursos:

Batería acústica y equipo de sonido.

Temática del 1º Curso:

En este primer curso se profundizará en el repertorio de standards de jazz y bossa nova de estructuras simples y mayormente tonales, con compases regulares y compases de amalgama. También se trabajará las diferentes maneras de acompañamiento de dichas propuestas.

- Técnica

Se trabajarán ejercicios para entender el funcionamiento de nuestro instrumento en la música a través de los rudimentos, sonido, tipos de comping y estilos. La práctica de estas cuestiones nos acercará a los sonidos que cada alumno/a tiene que buscar y estudiar.

- Interpretación

Se trabajarán profundamente con el repertorio todos los parámetros interpretativos: articulación, fraseo, ritmo, dinámica, timbre, expresión... con el fin de que el alumno/a entienda la dimensión de cada uno de ellos, y así pueda utilizarlos realizando un proceso crítico y estético del trabajo personal. Siempre se intentará buscar el camino creativo del propio alumno/a para desarrollar sus propios arreglos. El Jazz tradicional y la Bossa-nova serán los estilos predominantes del repertorio este curso.

- Lectura e Improvisación

Cada clase tendrá una parte importante dedicada a la lectura y la improvisación, de manera que el profesor pueda ir teniendo una referencia para evaluar con continuidad el progreso del alumno/a y así ir adaptando los contenidos.

La lectura se trabajará con ejercicios similares al repertorio.

La improvisación repasará los solos más representativos de los baterías más influyentes de la historia del Jazz. Se trabajará la improvisación y la memoria a través del proceso de transcripción de solos. Y se empezará a trabajar en profundidad la sonoridad de la batería en el jazz.

Evaluación

Se establecerán dos bloques importantes para hacer la evaluación.

El **70%** de la nota vendrá determinada por una evaluación continua de cada clase, donde además se valorarán también aspectos como la realización o la asistencia a conciertos internos o externos. El profesor rellenará al final de cada cuatrimestre un informe de evaluación continua que le proporcionará la dirección pedagógica.

El **30%** restante se determinará en la audición final de cada cuatrimestre, por medio de un tribunal formado por el profesor de la asignatura y al menos un miembro del equipo pedagógico. Los alumnos/as serán los responsables de su propio acompañamiento, ya sea por medio de compañeros de la propia escuela o externos. También tendrán la opción de auto acompañarse, pero esta opción sólo será permitida en la mitad de las audiciones de los cuatro cursos académicos.

Los porcentajes de los parámetros evaluadores de la audición final de cuatrimestre vendrán determinados por el tribunal responsable y tendrán en cuenta los siguientes aspectos de la interpretación:

- Calidad técnica del instrumento/batería.
- Desarrollo rítmico-melódico del lenguaje de la batería en relación a los demás músicos.
- Destreza del lenguaje en el discurso.
- Capacidad de liderazgo con los arreglos y con los otros músicos.
- Claridad de la interpretación a través de la forma y otros aspectos que tengan que ver con la idea y el porqué de la/s obra/s presentada/s.
- Otros aspectos que el tribunal considere relevantes para valorar.

- Informe de evaluación continua (70%):

Alumno: Especialidad: Itinerario:

-Interpretación:

- Ritmo (2 puntos):
  - Articulación (2 puntos):
  - Fraseo (2 puntos):
  - Dinámica (2 puntos):
  - Afinación y/o sonido del instrumento/voz (2 puntos):
- Suma de los puntos x 0.3=

-Lectura y capacidad de adaptación (10 puntos):

Suma de los puntos x 0.2=

-Improvisación:

- Destreza rítmica y melódica (4 puntos):
- Nivel de escucha y consciencia musical dentro del grupo (3 puntos):
- Interplay (3 puntos): Suma de los puntos x 0.3=

-Claridad en la forma (10 puntos):

Suma de los puntos x 0.2=

-Trabajo de arreglos, claridad en la escritura, utilización de los recursos jazzísticos, creatividad, etc. (este parámetro no computa pero puede sumar).

-Observaciones (campo obligatorio):

Suma de todos los puntos previamente multiplicados, NOTA:

Filosofía personal:

La batería en el jazz es, desde mi punto de vista, el instrumento más apasionante que existe. Toco música desde que soy un niño porque me gusta y cuando acabé el instituto no dude ni un minuto en decidirme a lo que me quería dedicar profesionalmente.

En mi etapa de estudiante en el conservatorio la única idea que ocupaba mi cabeza era escuchar mucha música, tocar mucho, conocer muchos músicos y sobre todo tocar bien, lo mejor que pudiera. Creo que estas son muy buenas máximas y las comparto con los estudiantes de jazz. Una vez finalizados los estudios es una filosofía de la cual uno nunca debe desprenderse.

Cuando hablo de escuchar mucha música, me refiero a tener una lista de discos recomendados, e ir haciendo una escucha analítica profunda para desarrollar un criterio personal que contrastarás con los profesores y otros músicos. El ritmo ideal es escuchar dos o tres discos semanales.

A lo largo de mi vida musical, me he influenciado por unos cuantos baterías que me ayudaron a entender el instrumento, sonido, lenguaje, interacción y el roll de la batería dentro de la banda. Creo que los contenidos que hay en esta lista de discos que presento resumen de una forma muy clara mi filosofía musical. Todos los músicos que participan en estos discos, son unos maestros altamente recomendables para quien le interese tocar jazz.

Jimmy Cobb: Kind of Blue, Miles Davis, Columbia, 1959

Live in Stockholm Miles Davis, CBS, 1960

Papa Joe Jones: Definite Decca Recordings, Count Basie, Decca, 1939.

Philly Joe Jones: Kelly and Midnite, Wynton Kelly, Vee-Jay, 1960

New's Time, Sonny Rollins, Blue Note, 1957

Cookin' Steemin' Workin', Miles Davis, Prestige, 1956

Art Taylor: Time Was, Bud Powel, Blue Bird, 1957.

Rodney Green: Public, Greg Osby, Blue Note, 2004

Banned in New York, Blue Note, 1998

Roy Haynes: No he sings, now he sobs, Chick Corea, Blue Note, 1968.

In Action, Thelonious Monk, Reverside, 1958

Jonathan Blake: Perspective, Jaleel Shaw, Freshound, 2005

Brian Blade: Footprints Live, Wayne Shorter, Verve, 2002

Triology, Kenny Garret

Ed Blackwell: From the Soul, Joe Lovano Blue Note, 1991

Red & Black, Dewey Redman, Black Saint, 1980

Art Blakey: Soul Station, Hank Mobley, Blue Note, 1960

The Big Beat, Art Blakey & Jazz Messengers, Blue Note, 1960

Joe Chambers: Etcetera, Wayne Shorter, Blue Note, 1965

Adam's Apple, Wayne Shorter, Blue Note, 1966 Kenny Clarke:

Walkin', Miles Davis, Original Jazz, 1954

Our Man in Paris, Dexter Gordon, Blue Note, 1963 Alan Dawson:

The Song Book, Booker Ervin, Prestige, 1964 Barry Altschul:

Conference of the Birds, Dave Holland, ECM, 1972

Al Foster: The State of Tenor, Joe Henderson, Blue Note, 1985

So near, so far, Joe Henderson, Verve, 1993 Billy Hart:

Moving Portrait, Dave Douglas, DIW, 1998. Louis Hayes:

The Kicker, Joe Henderson, Milestone, 1967.

Live in San Francisco, Cannonball Adderley, Riverside, 1959.

Elvin Jones: A Love Supreme, John Coltrane, Impulse, 1964. Live at

the Village Vanguard, John Coltrane, Impulse, 1960 Inception, McCoy

Tyner, Impulse, 1963 Crescent, John Coltrane, Impulse, 1964 Speak

no Evil, Wayne Shorter, Blue Note, 1964

Mel Lewis: Village Vanguard Live Sessions, Thad Jones-Mel Lewis, LRC, 1968

Presenting Joe Williams, Thad Jones Orch, Blue Note, 1966 Billy Higgins:

Something Else, Ornette Coleman, Contemporary, 1958. Go, Dexter Gordon,
Blue Note, 1962.

Joe Morelo: Time Out, Dave Brubeck, Columbia, 1959.

Bob Moses: Bright Size Live, Pat Metheny, ECM, 1976

Paul Motian: Monk and Powell, Paul Motian, W&W, 1999.

The Survivors Suite, Keith Jarrett, ECM, 1977.

At the Village Vanguard, Bill Evans, Riverside, 1961. Idris

Muhammad: Groove Elation! John Scofield, Blue Note, 1995.

Sonny Payne: At the Sands, Frank Sinatra, Reprise, 1964.

It Might As Well Be Swing, Frank Sinatra, Reprise, 1966. Max Roach:

Study in Brown, Clifford Brown-Roach, EmArcy, 1955.

At Basin Street, Clifford Brown, Polygram, 1956 Ed Thigpen: Very Tall,

Oscar Peterson, Verve, 1962 Tony Williams: The Complete Concert: 1964,

Miles Davis, Columbia, 1964

Miles Smiles, Miles Davis, Columbia, 1966. The

Soothsayer, Wayne Shorter, Blue Note, 1965.

Jeff Tain Watts: The darks Keys, Branford Marsalis, Columbia 1996.

Citizen Tain, Jeff Watts, Columbia, 1999.

Nasheet Waits: Bandwagon, Jason Moran, Blue Note, 2003.

Equality, Nasheet Waits, Fresh Sound, 2009 Sam Woodyard: At

Newport, Duke Ellington Orch, Columbia, 1956

Piano in the Foreground, Duke Ellington Orch, 1961. Kenny Washington:

The audience with B. Carter, Betty Carter, Verve, 1980. Shelly Manne: Way

Out West, Sonny Rollins, Contemporary, 1957

Tomorrow is the question, Ornette Coleman, Contemporary, 1959 Dannie

Richmond: Ah Um, Charles Mingus, Columbia, 1959. Changes, Charles

Mingus, Rhino, 1975. Mark Guilliana: Now vs. Now, Jason Lidner, Anzic,

2009. Gently Disturbed, Avishai Cohen, Sunnyside, 2008. Eric Harland: III,

Walter Smith III, Criss Cross, 2010. Bill Stewart: Trio 99-00, Pat Metheny,

Verve, 2004. Mean to be, John Scofield, Blue Note, 1995. Clarence Penn:

Play Penn, Clarence Penn, Criss Cross, 2001. Strange Liberation, Dave

Douglas, RCA, 2004. Lewis Nash: Sea Changes, Tommy Flanagan, Evidence,

1997 52 Street Theme, Joe Lovano, Blue Note, 2000.

Para finalizar me gustaría decir que los músicos debemos ajustarnos a los cambios de la sociedad, como ha pasado siempre. Hoy en día para ser músico de jazz, en el entorno en el que desarrollo mi actividad, no solo llega con estudiar mucho y tocar. Los nuevos tiempos obligan a los músicos a encargarse cada vez de más cuestiones que están en torno a la música. Algunas de estas son: la composición, arreglos, elegir un equipo de músicos con los trabajar, organización de ensayos y conciertos, grabación, mezcla de las grabaciones, imagen de las bandas, redes sociales, producción de los discos y videos; con la finalidad de conseguir muchas y buenas contrataciones. Esto es para mí, el concepto del nuevo músico.

Descripción Oficial y Competencias de la asignatura según el DOG (DECRETO 163/2015, del 29 de octubre):

Desarrollo de las dimensiones básicas de la interpretación, de la improvisación, de la transposición y de la lectura a primera vista. Desarrollo de un estilo propio como intérprete y con madurez creativa. Adquisición de hábitos y técnicas de estudio y valoración crítica del trabajo propio. Interpretación en público como solista o junto con otros/as intérpretes. Práctica de la técnica, de los recursos, del repertorio evolutivo y estilístico del instrumento, así como el conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y características del propio instrumento.

Transversales

- T1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- T2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- T3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- T6. Realizar autocrítica hacia el propio desarrollo profesional e interpersonal.
- T8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
- T7. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
- T15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Generales

- X1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- X2. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- X3. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- X6. Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
- X8. 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.
- X9. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación con su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
- X10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- X11. Estar familiarizado/la con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los trazos estilísticos que caracterizan el dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

X13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

X21. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos tras desarrollar la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

X24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

X25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que lo capaciten para lo continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

Específicas

EI1. Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.

EI2. Construir una idea interpretativa coherente y propia.

EI4. Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentado en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

EI5. Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

EI6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.

EI7. Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.

EI10. Conocer las implicaciones escénicas que lleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

Algunos discos recomendados para 1º Curso:

- Papa Joe Jones (1959) Jo Jones trio. Fresh Sound.
- Philly Joe Jones (1958) Miles Davis, Milestones. Columbia
- Art Blakey (1958) Art Blakey & Jazz Messengers, Moanin'. Blue Note
- Jimmy Cobb (1965) Wes Montgomery, Smokin' at the Half Note. Verve.
- Hartman, Johnny. Coltrane, John (1963). John Coltrane and Johnny Hartman. New Jersey. Impulse.
- Regina, Elis. Jobim, Tom (1974). Elis & Tom. Los Ángeles. Universal.
- Frankie Dunlop. (1962) Thelonious Monk, Monk's Dream. Columbia
- Billy Higgins. (1963) Lee Morgan, Sidewinder. Blue note

Bibliografía General:

- New Real Book, volume 1, 2 ,3. Sher music co.
- The Latin Real Book. Sher music co.
- Jim Chapin Book. MMO Music Minus One. 1949.
- The drummer's Complete Vocabulary as taught by Alan Dawson By John Ramsay. Manhattan Music Publications. 1997.
- 150 Solos for Snare Drum by Chas. S. Wilcoxon. 1945.
- Sincopation By Ted Red. Md Ediciones, Music Distribución S.A..
- Odd Time Reading Text by Louis Bellson and Gil Breines for All Instrumens. Henry Adler Publication 1968.
- New Orleans Jazz and Second Line Drumming by Henlin Riley and Johnny Vidacovich. Alfred Publishing Co, Inc. 1992.