

Lista de Objetivos para Estudiantes de jazz de principiantes a intermedios

por Michael Tracy

Director del Programa de Estudios de Jazz en la Universidad de Louisville

Translated by Ingrid Detken

Uno de los mayores desafíos para los estudiantes jóvenes mientras se esfuerzan por estudiar jazz es dónde empezar y qué practicar. A menudo escucho "qué hago, por dónde empiezo" o "hay tantas cosas que no sé por dónde empezar". He encontrado que es más útil proporcionar a estos estudiantes una lista de objetivos que deben cubrirse. Esto ayuda al estudiante y al maestro a planificar cómo y qué practicar y, lo que es más importante, cómo administrar el tiempo de práctica.

Las siguientes son áreas que cualquier estudiante debe abordar si quiere mejorar sus habilidades dentro del lenguaje del jazz. Enumeraré áreas básicas con tareas específicas seguidas de un horario de práctica sugerido.

I. ESCUCCHAR A LOS MAESTROS Y GRABACIONES IMPORTANTES

No puedo imaginar a ningún estudiante deseando participar en una actividad creativa sin sumergirse en ejemplos. Un estudiante de arte busca ejemplos de maestros artistas como Da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Picasso o Dalí. Los escritores leerán las obras de Shakespeare, Dickens, Poe, Wilde o Hemingway. El joven músico clásico sin duda escuchará a Hayden, Mozart, Beethoven, Debussy y mucho más. Desafortunadamente, muchos aspirantes a estudiantes de jazz no parecen rodearse de ejemplos que ayudarán a abrir sus mentes y, lo que es más importante, sus oídos. Con demasiada frecuencia el estudiante de jazz novato se siente atraído por las grabaciones que, si bien son populares, no les desafían ni les ilumina musicalmente. Depende de sus maestros y otros modelos a seguir brindarles las grabaciones correspondientes. Adjunta está una breve lista de diez grupos pequeños y tres CD de big band que se consideran hitos, cuentan con maestros de jazz, están disponibles fácilmente y tienen valor para el oyente novato. No hay excusas para no escuchar en la era de los CDs y MP3, y escuchar mucho.

II. ESTUDIO DE ESCALAS Y ACORDES

Es de vital importancia tener bases sólidas en los fundamentos de la música. El conocimiento de escalas y acordes es esencial para cualquier músico pero especialmente para los músicos de jazz. Al intérprete de jazz, independiente de su nivel, se le pedirá como improvisador ser tanto el ejecutante como el compositor, y debe hacerlo instantáneamente. No es suficiente saber varias escalas y acordes sino ser capaz de tocarlas y usarlas sin vacilación.

Las siguientes son solamente escalas y acordes básicos.

- A. Escalas - una octava (tanto a la raíz como a la novena) y en el rango completo del instrumento
 - a. Cromática
 - b. Mayor
 - c. Dominante (Mixolidia)
 - d. Menor (Dórico)
 - e. Disminuida (medio tono/tono - para los más avanzados)
 - f. Bebop (dominante - para los más avanzados)

B. Acordes

- a. Triadas (mayor, menor, disminuida, aumentada)
- b. Cuatriadas o acordes con séptima (mayor, dominante, menor, disminuido)
- c. Novenas (mayor, dominante, menor)

III. ENTRENAMIENTO AUDITIVO

El entrenamiento auditivo puede tomar muchas formas y es el área donde la mayoría de estudiantes experimentan frustración. La mayoría son impacientes, especialmente si la habilidad no se desarrolla fácilmente. Paciencia, establecer objetivos, ir despacio y repetir es la clave para el éxito.

Las áreas a abordar son:

A. Encontrar notas

- a. Poder cantar una nota tocada en el piano.
- b. Poder cantar una nota tocada en su instrumento

B. Cantar melodías

- a. Poder cantar melodías reconocibles (Cumpleaños Feliz, Una Vez Hubo Un Juez, Estrellita) con precisión.
- b. Poder cantar canciones (sus melodías) en las que hayas trabajado individualmente o con una banda

C. Intervalos

- a. Poder reconocer intervalos tocados por el piano o tu propio instrumento
- b. Poder cantar intervalos

D. Escalas

- a. Poder reconocer/distinguir escalas cromáticas, mayores, dominantes y menores tocadas por el piano o tu instrumento.
- b. Poder cantar escalas cromáticas, mayores, dominantes y menores.

E. Triadas y acordes con séptima

- a. Poder reconocer/distinguir triadas mayores, menores, disminuidas y aumentadas.
- b. Poder reconocer/distinguir acordes con séptimas mayores, dominantes y menores.
- c. Poder cantar triadas mayores, menores, disminuidas y aumentadas.
- d. Poder cantar acordes mayores, dominantes y menores.

F. Forma

- a. Poder reconocer un blues.
- b. Poder escuchar el inicio y el final de una frase.
- c. Poder encontrar el número de compases de una canción y marcar sus secciones.
- d. Reconocer formas canción tradicionales (AABA, ABAC, AAB, etc.)

G. Transcribir

Transcribir melodías y solos agudizará tus habilidades auditivas y rítmicas. Escribir solos te brindará oportunidades para mejorar tu comprensión de notación musical. Escoge material para transcribir de grabaciones que estés escuchando. Toca encima de las grabaciones de los grandes maestros. Así es como ellos aprendieron!

IV. REPERTORIO

Si bien aprender a tocar escalas y acordes es esencial, raramente es divertido. Es como aprender el alfabeto y escribir palabras sin leer una oración o una historia. Aprender canciones puede ser divertido y ayudará al estudiante a asociar la necesidad de aprender las bases a través de su aplicación. Aprender canciones que los estudiantes puedan tocar es especialmente divertido. Los profesionales pueden tocarlas también. Muchas de estas canciones se pueden encontrar en el volumen nro. 54 - Maiden Voyage- y el volumen nro. 70 - Killer Joe-, de Jamey Aebersold. Por favor revisa la siguiente sección para información adicional. Una lista más extensa de repertorio se puede encontrar en el volumen nro. 1 de Aebersold.

V. MATERIALES

Nunca antes ha habido tantos materiales educativos excelentes disponibles para estudiantes y profesores. Yo sugiero empezar tu biblioteca de educación en jazz con los siguientes libros y pistas (play alongs). Los cuales están disponibles en www.jazzbooks.com

A. Pistas de Jamey Aebersold (play-alongs).

a. Volúmenes de material básico y ejercicios.

Volumen 1 - Jazz: Cómo tocar e improvisar (How to play & improvise)

Volumen 2 - Nada Más que Blues (Nothin' but Blues)

Volumen 3 - Progresiones ii/V7/I (The ii/V7/I Progression)

Volumen 24 - Getting it Together

b. Standards de Jazz - plausible pero desafiante para el novato

Volumen 54 - Maiden Voyage

Volumen 70 - Killer Joe

B. Series de Jim Snidero

a. Jazz Conception - 21 estudios con acompañamientos profesionales (21 solo etudes with professional accompaniment)

b. Easy Jazz Conception - una versión más plausible (amore assessable version)

C. Jerry Coker

Libros excelentes sobre el proceso de la improvisación, con consejos y sugerencias probadas.

a. Improvising Jazz (Improvisando Jazz)

b. How to Listen to Jazz (Cómo Escuchar Jazz)

c. The Jazz Idiom (El Lenguaje del Jazz)

d. How to Practice Jazz (Cómo Practicar Jazz)

e. Patterns for Jazz (Patrones de Jazz)

- D. David Baker
 - a. Improvising Jazz - a complete text for study (Improvisando Jazz - un texto completo para el estudio)
- E. Dan Haerle
 - a. Jazz Piano Voicings - un excelente recurso para pianistas y no pianistas
 - b. Pocket Guide to Jazz Improvisation - un manual conveniente para jazz
 - c. Scales for Improvisation (Escalas para la Improvisación)
 - d. Jazz Language (Lenguaje de Jazz)
- F. Otros libros
 - a. Charlie Parker OmniBook
 - b. Phil DeGreg - Jazz Keyboard Harmony (Armónia del Piano Jazz)
 - c. Mike Tracy - Jazz Piano Voicings for the Non-pianist (Voicings the Jazz para no pianistas).
 - d. Rufus Reid - The Evolving Bassist (El Bajista en Evolución)
 - e. John Goldsby - Bass Notes
 - f. Mark Levine
 - i. The Jazz Theory Book
 - ii. The Jazz Piano Book

VI. HORARIO DE PRÁCTICA

Es esencial que practiques, no solo toques, todos los días. Si bien es útil tocar en la banda de la escuela/universidad, no es igual a tener un tiempo enfocado de práctica personal. Repetidamente los estudiantes preguntan “¿Cuánto tiempo?” y “¿Cómo utilizar mi tiempo?”. A continuación hay dos rutinas de práctica sugeridas, cada una de 30, 45 y 60 minutos. He encontrado que la mayoría de estudiantes tiene dificultad concentrándose por más media hora, por lo que recomiendo practicar con más frecuencia por períodos cortos de tiempo. No es la cantidad de tiempo lo importante, sino qué se logra. La clave es practicar todos los días estableciendo objetivos desafiantes pero alcanzables. No te olvides de usar el metrónomo y el afinador!

- A. 30 Minutos de Práctica
 - a. Calentamiento de 5 minutos - notas largas e interpretación melódica enfocada en la producción de tono
 - b. 10 minutos de práctica de escalas y arpeggios
 - c. 10 minutos de lectura de melodías y ejercicios
 - d. 5 minutos de improvisación u otros desafíos
- B. 45 Minutos de Práctica
 - a. Calentamiento de 5 minutos - notas largas e interpretación melódica enfocada en la producción de tono
 - b. 10 minutos de práctica de escalas y arpeggios
 - c. 10 minutos de lectura de melodías y ejercicios
 - d. 10 minutos de improvisación u otros desafíos
 - e. 10 minutos para transcribir o tocar junto con una grabación (play along).

C. 60 Minutos de Práctica

- a. Calentamiento de 5 minutos - notas largas e interpretación melódica enfocada en la producción de tono
- b. 15 minutos de práctica de escalas y arpeggios
- c. 15 minutos de lectura de melodías y ejercicios
- d. 15 minutos de improvisación u otros desafíos
- e. 10 minutos para transcribir o tocar junto con una grabación (play along).

Es perfectamente aceptable ajustar la cantidad de tiempo dedicada a una actividad específica como una audición o concurso. La idea es abordar una variedad de áreas diariamente. ¡Esfuézate por disfrutar la práctica!

Espero que estas sugerencias se encarguen de animarte a considerar cómo y qué practicas. Existen innumerables maneras de realizar cualquier tarea. El desafío es definir la manera o maneras que te brindarán el conocimiento y experiencia que buscas más efectivamente. En mi experiencia, la práctica enfocada con objetivos específicos en mente dará frutos. Quiero animarte a encontrar lo que funciona mejor para tí y a disfrutar el camino.

No dudes en visitar mi sitio web www.michaeltracy.com. Frecuentemente actualizo mi página educativa con elementos útiles y links hacia otros sitios útiles. Déjame saber cómo te va y no dudes en pedir consejos.

GRABACIONES SUGERIDAS

Big Bands:

Count Basie – Atomic Basie
Duke Ellington – Such Sweet Thunder
Thad Jones/Mel Lewis Orchestra – Consummation

Small Groups:

Miles Davis – Kind of Blue
con Miles Davis - trompeta, John Coltrane - saxo tenor,
Cannonball Adderley - saxo alto, Bill Evans y Wynton Kelly - piano,
Paul Chambers - bajo, Jimmy Cobb - batería

Herbie Hancock – Maiden Voyage
con Herbie Hancock - piano, Freddie Hubbard - trompeta,
George Coleman - saxo tenor, Ron Carter - bajo,
Tony Williams - batería

Joe Henderson – Page One
con Joe Henderson - saxo tenor, Kenny Dorham - trompeta,
McCoy Tyner - piano, Butch Warren - bajo, Pete La Roca - batería

Wes Montgomery – Smokin’ At The Half Note
con Wes Montgomery - guitarra, Wynton Kelly - piano,
Paul Chambers - bajo, Jimmy Cobb - batería

Charlie Parker/Dizzy Gillespie – Jazz At Massey Hall
con Charlie Parker - saxo alto, Dizzy Gillespie - trompeta,
Bud Powell - piano, Charles Mignus - bajo, Max Roach - batería

John Coltrane – Blue Trane
con John Coltrane - saxo tenor, Lee Morgan - trompeta,
Curtis Fuller - trombón, Kenny Drew - piano,
Paul Chambers - bajo, Philly Joe Jones - batería

Horace Silver – Song For My Father
con Horace Silver piano, Carmell Jones - trompeta,
Joe Henderson - saxo tenor, Teddy Smith - bajo,
Roger Humphries - batería

JJ Johnson – The Eminent Jay Jay Johnson
con JJ Johnson - trombón, Clifford Brown - trompeta,
Jimmy Heath - saxo tenor, John Lewis - piano, Percy Heath - bajo,
Kenny Clarke - batería

Clifford Brown/Max Roach
con Clifford Brown - trompeta, Max Roach - batería,
Harold Land - saxo tenor, Richie Powell - piano,
George Morrow - bajo

Sonny Rollins – Night At The Village Vanguard - Volume 1 & 2
con Sonny Rollins - saxo tenor, Wilber Ware - bajo,
Elvin Jones - batería

REPERTORIO SUGERIDO

Afternoon In Paris - John Lewis
Autumn Leaves - Johnny Mercer
Blue Bossa - Kenny Dorham
Blue Moon - Rogers & Hart
Cantaloupe Island - Herbie Hancock
Doxy - Sonny Rollins
Footprints - Wayne Shorter
The Girl From Ipanema - Antonio Carlos Jobim
I've Got Rhythm - George Gershwin
Impressions - John Coltrane
Killer Joe - Benny Golson
Ladybird - Tadd Dameron
Misty - Erroll Garner
Maiden Voyage - Herbie Hancock
Perdido - Juan Tizol
St. Thomas - Sonny Rollins

Satin Doll - Duke Ellington
So What - Miles Davis
Solar - Miles Davis
Song For My Father - Horace Silver
Sugar - Stanley Turrentine
Summertime - George Gershwin
Sweet Georgia Brown - Bernie/Pinkard/Casey
Take the 'A' Train - Duke Ellington
Tune Up - Miles Davis
Watermelon Man - Herbie Hancock
You Stepped Out Of A Dream - Brown/Kahn

Blues

All Blues - Miles Davis
C Jam Blues - Duke Ellington
Bags Groove - Milt Jackson
Blue Monk - Thelonious Monk
Blues By Five - Red Garland
Freddie Freeloader - Miles Davis
Mr. PC - John Coltrane
Now's The Time - Charlie Parker
Sonnymoon for Two - Sonny Rollins