

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

División Académica

DICTAMEN SOBRE LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

UCR TEC

M.Sc. Alexander Cox Alvarado

UNA

OPES; no 35-2019

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

División Académica

DICTAMEN SOBRE LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

M.Sc. Alexander Cox Alvarado

OPES ; no 35-2019

378.728.6
C877d

Cox Alvarado, Alexander

Dictamen sobre la creación de la maestría en Jazz y prácticas musicales contemporáneas de la Universidad Nacional / Alexander Cox Alvarado. -- San José, C.R. : CONARE - OPES, 2019.
25 p. ; 28 cm. -- (OPES ; no. 35-2019).

ISBN 978-9977-77-321-6

1. JAZZ. 2. MÚSICA CONTEMPORÁNEA. 3. OFERTA ACADÉMICA. 4. PERFIL PROFESIONAL. 5. PERSONAL DOCENTE. 6. MAESTRÍA UNIVERSITARIA. 7. EDUCACIÓN SUPERIOR. 8. UNIVERSIDAD NACIONAL. I. Título. II. Serie.

EBV

PRESENTACIÓN

El presente estudio (OPES; no. 35-2019) es el dictamen sobre la solicitud de creación de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas de la Universidad Nacional

El dictamen fue realizado por el M.Sc. Alexander Cox Alvarado, Investigador IV de la División Académica de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) con base en el documento Resumen Ejecutivo de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas, elaborado por la Escuela de Música. La revisión del documento estuvo a cargo del Mag. Fabio Hernández Díaz, Jefe de la División citada.

El presente dictamen fue aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión No. 1-2020, artículo 6, inciso b), celebrada el 21 de enero de 2020.

Eduardo Sibaja Arias
Director de OPES

DICTAMEN SOBRE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Tabla de contenido	Página
1. Introducción	1
2. Datos generales	2
3. Justificación	2
4. Desarrollo académico del campo de estudios del posgrado	4
5. Propósitos del posgrado	5
6. Perfil académico-profesional	6
7. Requisitos de ingreso	8
8. Requisitos de graduación	9
9. Listado de las actividades académicas del posgrado	9
10. Descripción de las actividades académicas del posgrado	9
11. Correspondencia del equipo docente con las actividades académicas	9
12. Autorización de la unidad académica para impartir posgrados	10
13. Conclusiones	10
14. Recomendaciones	10
Anexo A: Listado de actividades académicas de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas de la Universidad Nacional	11
Anexo B: Programa de las actividades académicas de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas de la Universidad Nacional	14
Anexo C: Profesores de los cursos de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas de la Universidad Nacional	22
Anexo D: Profesores de los cursos de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas de la Universidad Nacional y sus grados académicos	24

1. Introducción

La solicitud para impartir la Maestría en *Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas* en la Universidad Nacional (UNA) fue enviada al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) por el señor Rector de la UNA, Dr. Alberto Salom Echeverría, en la nota UNA-R-OFIC-3327-2019, recibida en CONARE el 22 de noviembre, con el objeto de iniciar los procedimientos establecidos en el documento *Lineamientos para la creación de nuevas carreras o la modificación de carreras ya existentes*¹.

Cuando se proponen posgrados nuevos, se utiliza lo establecido en los Lineamientos mencionados, los cuales señalan los siguientes temas, que serán la base del estudio realizado por la OPES para autorizar los programas de posgrado propuestos:

- Datos generales
- Justificación del posgrado.
- El desarrollo académico del campo de estudios en que se enmarca el posgrado.
- Propósitos del posgrado
- Perfil académico-profesional
- Requisitos de ingreso y de permanencia
- Requisitos de graduación
- Listado de las actividades académicas del posgrado
- Descripción de las actividades académicas del posgrado
- Correspondencia del equipo docente con las actividades académicas.
- Autorización para impartir posgrados

A continuación, se analizarán cada uno de estos aspectos.

2. Datos generales

La unidad académica base de la *Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas* será la Escuela de Música de la Universidad Nacional.

La Maestría será de la modalidad profesional y tendrá una duración de dos años, con cuatro ciclos de diecisiete semanas cada uno. Se abrirá la matrícula al menos cada dos años.

Se otorgará el diploma de *Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas*.

3. Justificación

Sobre la justificación, la Universidad Nacional envió el siguiente resumen:

“El abordaje de la música desde la educación superior universitaria ha sido heredero de las tradiciones formativas originadas en Europa, cuyo modelo de conservatorio del siglo XIX sigue pesando, con algunas actualizaciones, en la oferta académica hasta nuestros días. En Latinoamérica (y en el continente americano en general) estos modelos formativos son parte de la expansión colonial europea y tienden a marginar prácticas musicales que no son relativamente miméticas frente a las prácticas occidentales. Esto deja en el olvido, desde la óptica de la formación musical escolarizada, manifestaciones de gran vitalidad expresiva y de gran impacto social como son las que pertenecen a las músicas tradicionales (tanto las llamadas “étnicas” –nativo/americanas y africanas– como las mestizas), las llamadas músicas populares y otras manifestaciones contemporáneas que se ubican fuera del marco de la llamada “música de concierto” o “música culta”.

No obstante, se ha dado un proceso de lenta incorporación de estas músicas marginadas a la oferta académica de muchas universidades, sobre todo norteamericanas. Con un ritmo más lento, también en Latinoamérica se ha introducido el abordaje de estas prácticas musicales tanto en la formación de instrumentistas, musicólogos y compositores, como arreglistas y otros profesionales ligados a la creación musical contemporánea (ingenieros de sonido, productores musicales, creadores de música para campos como el cine, el audiovisual, las artes escénicas, los videojuegos y otros).

El jazz ha sido una de las manifestaciones musicales de más peso en el campo de lo popular, por su grado de desarrollo y por su espíritu profundamente creativo y recreativo, que le ha permitido mezclar todo tipo de géneros populares y tradicionales de todas las Américas e incluso de prácticamente todas las regiones del mundo. A diferencia de otras prácticas musicales que se desarrollan exclusivamente a través de las tradiciones orales, el jazz –que también tiene un componente netamente práctico importante, que sólo se adquiere trabajando con otros músicos y de hecho contiene códigos de la tradición oral – ha generado una producción teórica muy consistente, y por tanto, es un campo de la creación musical que permite desarrollar una oferta académica a nivel superior. La forma de hacer música con las gramáticas,

sonoridades y estructuras del jazz cubre una experiencia musical que se vincula, de una u otra manera, con casi todos los géneros populares contemporáneos y se ha fusionado con músicas tradicionales. Así, el jazz es un punto de entrada óptimo para una ampliación de la formación musical, aportando además a un proceso de decolonización y de desjerarquización de la rica experiencia musical de nuestros tiempos.

Es enorme la cantidad de intérpretes y compositores del jazz en el mundo que han ejercido gran influencia y han tenido una participación inseparable de la producción musical contemporánea en su más amplio sentido. Desde finales del siglo XIX compositores europeos como Debussy, Ravel, Milhaud, Stravinsky, Hindemith, y norteamericanos cuya obra es denominada música de “concierto” dentro de la tradición occidental, como Gershwin, Copland y Bernstein entre muchos otros, han dirigido su oído y su interés al jazz, lo cual, dada la rápida evolución de las gramáticas y estilos jazzísticos con sus sofisticadas prácticas instrumentales de hoy en día, han generado procesos de interfecundación, alcanzando incluso niveles de simbiosis entre técnicas de composición, sonoridades y conceptos de interpretación de ambas tradiciones.

La cantidad de músicos que son un referente en el campo de la interpretación y composición del jazz es enorme. En nuestro contexto americano, al que corresponde enfocarnos aquí, se pueden mencionar tan solo unos cuantos, como los artistas norteamericanos Louis Armstrong, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Benny Goodman, Miles Davis, John Coltrane; los latinoamericanos Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera, Jesús “Chucho” Valdés, Gato Barbieri, Joao Gilberto, Arturo O’Farrill, Michelle Camilo, Sérgio Mendes y Eddy Gómez.

En América Central no existe un programa de formación universitaria en jazz y la escena jazzística de la región todavía busca posicionamiento en los más legitimados circuitos internacionales en esta segunda década del siglo XXI. No obstante, han aumentado significativamente las producciones discográficas y la exposición internacional, lo cual refuerza la necesidad de proponer una nueva oferta artístico-académica en este campo.

Entre algunos de los intérpretes y compositores centroamericanos que deben mencionarse están los guatemaltecos Fernando Pérez, German Giordano, Rolando Ortega y Rose Aguilar; los hondureños Camilo Corea, Julio Zelaya, Oscar Rossignoli y Guayo Cedeño; los salvadoreños Carlos Alberto Romero, René Muñoz y Donny Batres; los nicaragüenses Charlie Robb, Enrique Fernández, Donald Vega y Ramai Das; los panameños Luis Carl Russell, Víctor Boa, Carlos Garnett, Clarence Martin, Billy Cobham, Mauricio Smith y Danilo Pérez; los costarricenses, Vernon “Pibe” Hine, Solón Sirias (padre e hijo), José “Chepe” González, Humberto Malavassi, Cheko Dávila, Fidel Gamboa, Pepe Chacón, Mario Campos, Luis Monge, Walter Flores, Manuel Obregón, Carlos Sanders, Luis Muñoz, Vinicio Meza, Danilo Castro, Max Esquivel, Carlomagno Araya, Tupac Ulloa, Orlando Ramírez, Fernando Ulibarri, Rodolfo Zúñiga, José Soto y Eduardo Montero.”²

4. Desarrollo académico del campo de estudios del posgrado

La Universidad Nacional ha expuesto así el desarrollo académico en el campo de estudios del posgrado:

“Objeto de estudio

El jazz es un género musical que contiene diversos subgéneros según la época y sus movimientos y tendencias musicales, el área geográfica o ciertas características instrumentales, pero también se puede considerar una lógica de hacer música que, en términos generales, mezcla elementos de composición fija con procesos sofisticados de improvisación. Por otro lado, dentro del campo de lo popular, es posiblemente la música que más se ha sistematizado en cuanto a su práctica y se cuenta con un corpus teórico muy sustancial.

Existen diferentes tesis sobre el origen del jazz. Una de ellas sostiene que se originó en los Estados Unidos a principios del siglo XX como una simbiosis de elementos europeos y africanos. El jazz se ha vuelto una música internacional que se practica, con diversos matices, en muchas partes del mundo. En América Latina y el Caribe podemos encontrar una particular afinidad hacia el jazz, dado que una parte importante de nuestra música popular tiene orígenes similares, en especial la fuerte influencia africana e ibero-africana. Así, aparte del denominado “jazz latino”, también podemos encontrar diversas mezclas entre el jazz y otros repertorios en el campo de la música popular de nuestro subcontinente, en donde se producen fusiones de gran fuerza expresiva en los planos rítmico, armónico, tímbrico, textural y melódico. Así, su lógica musical, su historia de relación/fusión con otros géneros y ámbitos musicales (en especial de Latinoamérica y el Caribe), su alto grado de sistematización teórica, y su práctica en el medio nacional y regional, lo hace un objeto de estudio ideal para formar músicos creativos y multifacéticos, que podrían trabajar no sólo en el ámbito del jazz propiamente tal, sino también en el de muchas prácticas musicales contemporáneas que van desde el blues y el rock, diversas manifestaciones de la música pop y músicas tradicionales de diversos géneros, hasta el campo de la música contemporánea de concierto. Además, su estudio se vincula, fuera del ámbito propiamente performático/instrumental, a campos como la composición y el arreglo musical, la producción musical y la aplicación instrumental de tecnologías digitales.

Experiencia de la Escuela de Música en el jazz

Desde los inicios de la Escuela de Música de la UNA han existido talleres que se han desarrollado como laboratorios que conjugan la práctica lecto-musical con la ejecución, donde los aspectos históricos, analíticos y teóricos están en un balance apropiado con las técnicas de improvisación, arreglo y composición. El Grupo de jazz, bajo la dirección del profesor norteamericano y primer director, Roger Wesby, tuvo amplia participación y generó enorme interés entre la población estudiantil. Rápidamente se veían resultados vinculados al ámbito laboral y productivo del estudiantado.

El proyecto Jazz UNA, iniciado en la década de los ochenta, atrajo muchos de los mejores músicos jóvenes del país y de Centroamérica, los cuales junto a otros talleres y varios coros ofrecían conciertos en las comunidades y dentro del campus universitario. Esto representó un valioso aporte a la extensión cultural de la UNA.

Desde 1999 esta escuela es la única en el ámbito universitario de toda la región de Centroamérica y el Caribe, que incluye cursos de improvisación en sus planes de estudios, lo cual ha ido construyendo un perfil de instrumentista creativo y vinculado con las prácticas musicales contemporáneas, donde la improvisación es una destreza indispensable. En el caso particular de las carreras de piano y percusión, la formación incluye de manera consistente el estudio y la interpretación de repertorios del jazz y músicas latinoamericanas de muy diversos géneros. También se incluyen aspectos estilísticos y estructurales de músicas contemporáneas en los cursos de armonía, análisis e historia de la música.

Los cursos teóricos como Lenguaje musical, Análisis Musical y Armonía también se enfocan en géneros musicales contemporáneos clásicos y populares, incorporando aspectos de la teoría armónica del jazz y algunas tendencias post-tonales.

Desde el año 2007 la Escuela de Música realiza el Taller Latinoamericano de Composición (que es una oferta curricular libre a nivel de maestría) y por más de diez años ha sido co-organizadora -junto con la Universidad de Costa Rica- del Seminario de Composición Musical. Esto ha favorecido la presencia en la Escuela de Música de importantes invitados internacionales, tanto compositores como ejecutantes. En el año 2018 la Escuela de Música fue sede del Festival Internacional de jazz (FIJAZZ).

Teniendo en la mira los múltiples beneficios, la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas tiene como propósito que la persona profesional de la música alcance un mayor dominio en este campo. El fundamento de este posgrado es la creación musical dentro del marco de las músicas populares de los siglos XX y XXI, específicamente el jazz y diversas prácticas musicales contemporáneas. Está orientado a la ejecución instrumental (solo o en ensamble), la improvisación, la composición, el arreglo musical y el uso de nuevas tecnologías.”²

5. Propósitos del posgrado

Objetivo general:

Formar músicos especializados con los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para ejercer su labor profesional y artística en el jazz y las prácticas musicales contemporáneas y contribuir al desarrollo cultural del país y la región centroamericana.

Objetivos específicos

- Formar músicos especialistas en la ejecución, composición y arreglo de piezas jazzísticas y de diferentes géneros musicales latinoamericanos y contemporáneos.
- Fomentar la creación musical jazzística y de diferentes géneros contemporáneos mediante la práctica interpretativa y en ensamble.

- Formar músicos capaces de desempeñarse en diversos procesos de creación musical: composición, arreglo, diseño sonoro y producción, así como el uso de nuevas tecnologías.

6. Perfil académico-profesional

Según la Universidad Nacional, el perfil académico-profesional del graduado de esta maestría es el siguiente, dividido según los saberes conceptual, procedimental y actitudinal:

Saber conceptual

El graduado de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas será un profesional capaz de:

- Identificar tendencias musicales de los siglos XX y XXI y su influencia en los procesos socioculturales.
- Conocer a profundidad los fundamentos de la teoría y la historia del jazz y las prácticas musicales contemporáneas, comprender su contexto histórico y sus evoluciones.
- Tener dominio teórico y práctico de la construcción y estructura musical jazzística y contemporánea.
- Analizar las corrientes musicales contemporáneas.
- Utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la creación musical.
- Manejar criterios técnico-musicales para la realización de arreglos musicales, diseños sonoros y otras creaciones sonoras.
- Efectuar investigaciones en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la música y a las prácticas musicales contemporáneas, estimulando la difusión del repertorio costarricense y latinoamericano.

Saber procedimental

Al finalizar el plan de estudios el graduado de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas será capaz de lo siguiente:

- Aplicar en la ejecución y la composición los diversos recursos expresivos utilizados en el jazz y las prácticas musicales contemporáneas.
- Componer piezas propias, realizar arreglos musicales, crear diseños sonoros.

- Improvisar al teclado y en el instrumento musical de su elección.
- Realizar trabajos escritos, análisis, audiciones y crear pequeñas composiciones musicales.
- Utilizar diferentes técnicas para favorecer el desarrollo de la creatividad.
- Realizar montajes de diferentes presentaciones artísticas.
- Interpretar en el instrumento diversos géneros y estilos musicales contemporáneos.
- Improvisar y leer a primera vista piezas jazzísticas y contemporáneas.
- Experimentar creativamente con las nuevas tecnologías musicales.

Saber actitudinal

Al finalizar el plan de estudios, el graduado de la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas será un profesional capaz de:

- Asumir una actitud crítica y analítica ante los desafíos que impone la realidad socio-cultural del país y la región centroamericana.
- Asumir una actitud propositiva ante los desafíos relacionados con las prácticas musicales contemporáneas.
- Promover la difusión de las nuevas estéticas y tecnologías musicales.
- Mantener una actitud flexible y abierta frente a las músicas de los siglos XX y XXI.
- Conservar una actitud responsable, creativa e innovadora.
- Potencializar y maximizar los recursos disponibles a su alcance.
- Trabajar en equipo y contribuir desde su área de estudio al desarrollo de la música.
- Promover las buenas relaciones interpersonales.

La División Académica de la Oficina de Planificación de la Educación Superior considera que el perfil profesional, de forma general, se adecúa a los resultados de aprendizaje esperados establecidos en el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana para el grado de Maestría en su modalidad profesional ³.

7. Requisitos de ingreso

Según la Universidad Nacional, los requisitos de ingreso son los siguientes:

- Grado mínimo de Bachillerato en Música. En caso de que la persona postulante cuente con un bachillerato en una carrera distinta, en el examen de ingreso deberá demostrar competencia en ejecución instrumental y conocimientos musicales sólidos. Además, se tomarán en cuenta sus conocimientos y experiencia en composición, arreglo, ingeniería de sonido o producción musical.
- Poseer un manejo instrumental certificado del idioma inglés.
- Cumplir con un proceso de selección según lo estipulado por el Comité de Gestión Académica. Cada persona deberá rendir un examen de admisión ante una comisión de personal docente para demostrar los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que el posgrado requiere. La persona interesada deberá contar con un grado intermedio de familiarización con el lenguaje jazzístico y otras prácticas musicales contemporáneas. Asimismo, deberá demostrar destreza en la ejecución de un instrumento musical y manejar programas computacionales de notación musical. El examen de admisión consta de tres componentes:
 - Entrevista personal: La persona postulante explicará ante la comisión de ingreso las razones de su interés en el posgrado y el proyecto que desea desarrollar.
 - Prueba de ejecución instrumental: La persona postulante deberá ejecutar ante la comisión de ingreso una pieza de su elección previamente preparada. Seguidamente se le pedirá realizar una corta improvisación sobre una estructura armónica tonal (una estructura de blues, un estándar de jazz, etc.); para ello se le enviará con anterioridad cuatro piezas diferentes de las cuales el jurado escogerá una al azar.
 - Presentación de un portafolio (físico o digital) de composiciones y/o arreglos musicales de creación propia de la persona postulante y -si las hay- grabaciones de audio o video. El material deberá entregarse con anterioridad junto con la demás documentación requerida. Este requisito se aplicará únicamente a las personas postulantes que desean desarrollar su proyecto final de graduación en el campo de la composición y el arreglo musical.

Se deberá cumplir con los demás requisitos de índole administrativa que señale la Maestría. La permanencia en el posgrado está determinada por lo que establecen al respecto los reglamentos de la Universidad Nacional.

8. Requisitos de graduación

Se establece como requisito de graduación la aprobación de todos los cursos y las actividades del plan de estudios, incluyendo la presentación del trabajo final de graduación. Además, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos de índole administrativa que establezca la Universidad Nacional.

9. Listado de las actividades académicas del posgrado

El listado de actividades académicas de la Maestría, presentado en el Anexo A, consta de sesenta y dos créditos categorizados de la siguiente manera:

- Siete cursos de cuatro créditos cada uno.
- Seis cursos de tres créditos cada uno.
- Dos cursos optativos de tres créditos cada uno.
- El proyecto final de graduación con diez créditos.

Todas las normativas vigentes para la modalidad profesional de Maestría se cumplen.

10. Descripción de las actividades académicas del posgrado

Los programas de los cursos se muestran en el Anexo B.

11. Correspondencia del equipo docente con las actividades académicas.

Los requerimientos mínimos para el personal docente que participa en una maestría en su modalidad profesional son los siguientes:

- Todos los docentes deberán poseer el grado de Maestría o de Doctorado. En el caso de docentes que hubieran obtenido sus diplomas en el extranjero se aportará el reconocimiento y equiparación de estos.
- Los profesores deben tener una dedicación mínima de un cuarto de tiempo al posgrado.

Los futuros profesores de los cursos son los que se indican en el Anexo C.

En el Anexo D se indica el título y grado del diploma respectivo de posgrado de cada uno de los docentes. Todas las normativas vigentes se cumplen.

12. Autorización de la unidad académica para impartir posgrados

La Escuela de Música fue autorizada para impartir posgrados cuando el CONARE le autorizó la apertura de la Maestría en Música en la sesión 14-2015, artículo 6, del 12 de mayo de dicho año.

13. Conclusiones

La propuesta cumple con la normativa aprobada por el CONARE en el *Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior Estatal*⁴, en el *Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior*⁵ y con los procedimientos establecidos por el documento *Lineamientos para la creación de nuevas carreras o la modificación de carreras ya existentes*¹.

14. Recomendaciones

Con base en las conclusiones del presente estudio, se recomienda lo siguiente:

- Que se autorice a la Universidad Nacional para que imparta la Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas.
- Que la Universidad Nacional realice evaluaciones internas durante el desarrollo del posgrado.

1) Aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión N°27-2013, artículo 3, inciso g) y h), celebrada el 22 de octubre de 2013.

2) Maestría en Jazz y Prácticas Musicales Contemporáneas, Universidad Nacional, 2019.

3) Consejo Superior Universitario Centroamericano, Marco de Cualificaciones para la Educación Centroamericana, 2018.

4) Aprobado por el Consejo Nacional de Rectores el 2 de mayo de 2004 y ratificado por los consejos universitarios e institucional.

5) Aprobado por el Consejo Nacional de Rectores el 10 de noviembre de 1976.

ANEXO A

**LISTADO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA MAESTRÍA
EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ANEXO A

LISTADO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

CICLO Y NOMBRE DEL CURSO	CRÉDITOS
<u>Primer Ciclo</u>	<u>14</u>
Panorama del jazz y las prácticas musicales contemporáneas	4
Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas I	4
Ensamble I	3
Teclado funcional I	3
<u>Segundo Ciclo</u>	<u>14</u>
Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas II	4
Seminario de análisis musical	4
Ensamble II	3
Teclado funcional II	3
<u>Tercer Ciclo</u>	<u>14</u>
Tecnología musical aplicada I	4
Optativo I	3
Ensamble III	3
Arreglo para jazz	4
<u>Cuarto Ciclo</u>	<u>20</u>
Proyecto final de graduación	10
Ensamble IV	3
Tecnología musical aplicada II	4
Optativo II	3
<i>Total de créditos de la Maestría</i>	<i>62</i>

Cursos optativos:

Taller de composición I

Taller de composición II

Taller de improvisación avanzada I

Taller de improvisación avanzada II

ANEXO B

**PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA MAESTRÍA
EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ANEXO B

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Nombre del curso: Panorama del jazz y las prácticas musicales contemporáneas

Créditos: 4

Objetivo general:

Analizar los procesos históricos y socio- culturales del jazz y otros estilos musicales en su interacción con las músicas de Latinoamérica y el Caribe, por medio de la investigación de su evolución y su impacto en la cultura musical contemporánea.

Temática:

- Historia de la evolución del jazz
- Desarrollo histórico del blues en el Delta del Mississippi
- El rock n' roll y el folk como música social
- Música urbana en Latinoamérica
- Compositores e intérpretes más representativos
- Obras más importantes de cada estilo

Nombre del curso: Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas I

Créditos: 4

Objetivo general:

Comprender los principales componentes armónicos, melódicos y rítmicos del jazz tonal y modal de las primeras siete décadas del siglo XX, para el desarrollo de la composición, arreglo e improvisación.

Temática:

- Repertorios armónicos/melódicos/rítmicos en el jazz.
- Análisis de la relación entre armonía y construcción melódica en el jazz.
- Problemas formales en relación con los anteriores contenidos.
- Transcripción y análisis de solos instrumentales seleccionados.

Nombre del curso: Ensamble I

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar la creación y ejecución musical en un ensamble multi- instrumental.

Temática:

- Engranajes rítmicos, polifónicos, texturales y armónicos.
- Estilos jazzísticos y contemporáneos.
- Improvisación en el contexto de un ensamble.
- Ejecución de métricas rítmicas complejas

Nombre del curso: Teclado funcional I

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar habilidades funcionales en el teclado para el manejo teórico-práctico de los lenguajes musicales jazzísticos y contemporáneos.

Temática:

- Conocimientos y ejercicios de armonía y cifrado.
- Patrones de acompañamiento.
- Improvisación.
- Formas musicales de estilos contemporáneos.
- Apreciación auditiva y análisis musical aplicado.

Nombre del curso: Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas II

Créditos: 4

Objetivo general

Comprender los recursos expresivos y técnico/musicales de las nuevas tendencias en el jazz y otros géneros populares contemporáneos, para ampliar las posibilidades creativas en la composición, el arreglo y la improvisación.

Temática

- Repertorios armónicos/melódicos/rítmicos en las nuevas tendencias del jazz.
- Grados de ruptura o continuidad entre los lenguajes más tradicionales y las nuevas tendencias.
- Texturas polifónicas y polirrítmicas.
- Lógicas discursivas armónicas, melódicas, rítmicas y texturales de otras prácticas musicales populares y contemporáneas.

Nombre del curso: Seminario de análisis musical

Créditos: 4

Objetivo general

Analizar las diferentes corrientes musicales desarrolladas en América y el mundo durante los siglos XX y XXI y sus principales propuestas, con el fin de comprender la pluralidad de lenguajes musicales que caracteriza la contemporaneidad.

Temática

- Tendencias musicales de la modernidad y la posmodernidad
- Enfoques analíticos en el siglo XX y XXI
- El análisis como una herramienta de percepción
- Construcción de estrategias analíticas aplicadas al desarrollo de prácticas creativas

Nombre del curso: Ensamble II

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar la creación y ejecución musical en un ensamble multi- instrumental.

Temática:

- Engranajes rítmicos, polifónicos, texturales y armónicos.
- Estilos jazzísticos y contemporáneos.
- Improvisación en el contexto de un ensamble.
- Ejecución de métricas rítmicas complejas

Nombre del curso: Teclado funcional II

Créditos: 3

Objetivo general

Perfeccionar las habilidades funcionales en el teclado para el manejo teórico-práctico de los lenguajes musicales jazzísticos y contemporáneos.

Temática:

- Conocimientos y ejercicios de armonía moderna en relación con diversas estrategias de construcción melódica.
- Patrones de acompañamiento y su aplicación en trabajos de arreglo.
- Formas musicales de estilos contemporáneos.
- Rearmonización al teclado.
- Apreciación auditiva y análisis musical aplicado en relación con los contenidos vistos en el curso.

Nombre del curso: Tecnología musical aplicada I

Créditos: 4

Objetivo general

Utilizar la tecnología musical en función de la producción musical, la composición y el arreglo, en el contexto del jazz y las prácticas musicales contemporáneas.

Temática:

- Teoría del sonido y audio
- Audio digital, micrófonos y técnicas de microfonía
- Mezcladores
- Estaciones de trabajo de audio digital
- Edición de audio, *loops*, efectos, mezcla y materización.

Nombre del curso: Ensamble III

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar la creación y la ejecución musical en un ensamble multi- instrumental, mediante la comprensión e interpretación de obras propias y no propias.

Temática:

- Engranajes rítmicos, polifónicos, texturales y armónicos.
- Estilos jazzísticos y contemporáneos.
- Improvisación en el contexto de un ensamble.
- Ejecución de métricas rítmicas complejas.
- Interpretación de composiciones y arreglos originales.
- Tecnología musical en el contexto de un ensamble.

Nombre del curso: Arreglo para jazz

Créditos: 4

Objetivo general

Desarrollar las habilidades y fundamentos técnicos frente a las diferentes prácticas de arreglo del jazz y géneros musicales contemporáneos, mediante la implementación de técnicas de armonización específicas.

Temática:

- Técnicas de armonización.
- El unísono como herramienta.
- Composición de la sección rítmica.

- Notación rítmica apropiada al estilo.
- Balance grupal y seccional por medio de la orquestación.

Nombre del curso: Proyecto final de graduación

Créditos: 10

Objetivo general

Elaborar una propuesta musical de alta calidad artística en la que confluyen los contenidos aprendidos en el posgrado.

Temática:

- Preparación del recital de graduación
- Montaje instrumental y escénico
- Fundamentos teóricos
- Procesos investigativos desde la práctica musical

Nombre del curso: Ensamble IV

Créditos: 3

Objetivo general

Profundizar la experiencia de creación y ejecución musical en ensamble con base en las tecnologías musicales, los procesos compositivos y arreglos originales.

Temática:

- Engranajes rítmicos, polifónicos, texturales y armónicos.
- Estilos jazzísticos y contemporáneos.
- Improvisación en el contexto de un ensamble.
- Ejecución de métricas rítmicas complejas.
- Interpretación de composiciones y arreglos originales.
- Tecnología musical en el contexto de un ensamble.
- Dirección de ensambles.

Nombre del curso: Tecnología musical aplicada II

Créditos: 4

Objetivo general

Analizar las posibilidades que ofrece el estándar MIDI en función de la producción musical, la composición, el arreglo y la improvisación en el contexto del jazz y la música contemporánea.

Temática:

- Teoría MIDI: canales y mensajes
- Controladores físicos
- Secuenciadores, sintetizadores y *samplers*.

Cursos optativos

Nombre del curso: Taller de composición I

Créditos: 3

Objetivo general:

Profundizar en la capacidad teórica, técnica y expresiva para la composición y el arreglo en relación con diversos lenguajes contemporáneos.

Temática:

- Significado de ser compositor en este momento histórico en Latinoamérica y particularmente en relación con el jazz y las prácticas musicales contemporáneas.
- Construcción de lenguaje
- Impulso, oficio y metáfora sonora
- Composición y arreglo
- Organización de procesos de ensayo y grabación

Nombre del curso: Taller de composición II

Créditos: 3

Objetivo general:

Desarrollar las destrezas para la creación de una composición o un arreglo original utilizando diversos lenguajes contemporáneos.

Temática:

- Composición y arreglo
- La relación dinámica entre estructura e improvisación, tanto en el proceso creativo como en la obra resultante
- Sistematización y reflexión teórico/conceptual *desde* el proceso creativo.
- Producción de la obra creada: partitura y partes, uso de medios tecnológicos en vivo, lógicas de ensayo.

Nombre del curso: Improvisación Avanzada I

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar las capacidades de improvisación en la ejecución instrumental mediante el uso de diversos estilos y lenguajes para el fortalecimiento de su perfil profesional.

Temática:

- Improvisación y lenguaje compositivo: lo estructurado y lo maleable.
- Sistematización y reflexión teórico/conceptual *desde* el proceso de ejecución.
- Improvisación y medios tecnológicos.

Nombre del curso: Improvisación Avanzada II

Créditos: 3

Objetivo general

Desarrollar el componente de improvisación en el proyecto final de graduación para el estudiantado que optan por la ejecución instrumental.

Temática:

- Improvisación y lenguaje compositivo: lo estructurado y lo maleable.
- Sistematización y reflexión teórico/conceptual *desde* el proceso de *performance*.
- Improvisación y medios tecnológicos.

ANEXO C

**PROFESORES DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES
CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ANEXO C

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

CURSO

PROFESOR

Panorama del jazz y las prácticas musicales contemporáneas	Juan Carlos Méndez Álvarez
Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas I	Carlomagno Araya Morera
Ensamble I	Carlomagno Araya Morera
Teclado funcional I	Luis Monge Fernández
Teoría del jazz y las prácticas musicales contemporáneas II	Carlomagno Araya Morera
Seminario de análisis musical	Alejandro Cardona Ducas
Ensamble II	Carlomagno Araya Morera
Teclado funcional II	Luis Monge Fernández
Tecnología musical aplicada I	Byron Latouche Artavia
Ensamble III	Carlomagno Araya Morera
Arreglo para jazz	Carlomagno Araya Morera
Proyecto final de graduación	Alejandro Cardona Ducas
Ensamble IV	Carlomagno Araya Morera
Tecnología musical aplicada II	Byron Latouche Artavia
Taller de composición I	Alejandro Cardona Ducas
Taller de composición II	Alejandro Cardona Ducas
Taller de improvisación avanzada I	Juan Carlos Méndez Álvarez
Taller de improvisación avanzada II	Luis Monge Fernández

ANEXO D

**PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ
Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Y SUS GRADOS ACADÉMICOS**

ANEXO D

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN JAZZ Y PRÁCTICAS MUSICALES CONTEMPORÁNEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y SUS GRADOS ACADÉMICOS

CARLOMAGNO ARAYA MORERA

Maestría en Música, Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.

ALEJANDRO CARDONA DUCAS

Bachillerato en Música, Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos de América, reconocido como Licenciatura en Música por la Universidad Nacional. Maestría en Medios de Información Europeos, Universidad de Portsmouth, Inglaterra.

BYRON LATOUCHE ARTAVIA

Bachillerato en Música, Universidad Nacional. Maestría en Música, Universidad de Bristol, Inglaterra.

JUAN CARLOS MÉNDEZ ÁLVAREZ

Bachillerato en Música, Universidad Nacional. Maestría en Música, Colegio McNally Smith, Minnesota, Estados Unidos de América.

LUIS MONGE FERNÁNDEZ

Maestría en Música, Universidad de Múnich, Alemania, reconocido por la Universidad Nacional como Licenciatura en Música. Doctorado Interdisciplinario en Estudios en Letras y Artes

UCR

TEC UNA

