

*j*AZZ PARA UN ♡ CRIMEN ♡

Guía didáctica

▽
EP4, EP5 y EP6

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

CSMN

Conservatorio Superior de Música de Navarra
Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa

La actividad

Un concierto de una big band muy famosa, un escenario, la noche y una desaparición.

Un detective que tendrá que resolver un misterio.

El cantante invitado de esa noche ha desaparecido. ¿Quién será el responsable?

Muchas preguntas, múltiples personas sospechosas y sobre todo jazz...

Ven a conocer esta historia que te dejará con sabor a noche, luna y música.

Este programa está concebido para ser una introducción lúdica al mundo del jazz, un género que quizá suene más lejano aún que la música clásica a este público, estudiantes de Primaria.

A través de una historia de intriga y un repertorio cuidadosamente seleccionado, el actor que guiará el concierto y la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra nos irán mostrando algunas de los estilos, formas y características de este género.

Objetivos

- Desarrollar la audición musical activa y fomentar la escucha atenta.
- Conocer algunos rasgos básicos del jazz como género musical.
- Adquirir nociones básicas de la evolución de este estilo.
- Escuchar algunos ejemplos de la mutua influencia entre el jazz y otros estilos y géneros musicales.
- Descubrir la interpretación improvisada.
- Motivar al alumnado para la asistencia a un concierto.
- Afianzar los hábitos de escucha y correcto comportamiento en un teatro o auditorio.
- Valorar con juicio las intervenciones de los compañeros en clase y de los artistas el día del concierto.

La Big Band

La Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra fue creada en 2005 como una asignatura incluida en el plan de estudios del Departamento de Jazz del CSMN y reúne a los alumnos más destacados de los instrumentos relacionados con este estilo: trompetas, trombones, saxos, guitarra, piano, contrabajo, bajo, batería y voz.

Su repertorio habitual consiste en arreglos de standars y composiciones originales realizadas para el grupo por su director, Iñaki Ascunce, profesor de Arreglos, Composición y Big Band en el Centro. Entre ellas, son destacables 40 composiciones originales para dos voces femeninas, flauta y Big Band, sobre poemas de Federico García Lorca; arreglos de jazz – flamenco de piezas de Chano Domínguez, Paco de Lucía y Chick Corea, etc.

Ha ofrecido conciertos en Civivox y Civican de Pamplona, en el Festival de Jazz de la UPNA, en el Auditorio del Museo de Navarra, en Baluarte de Pamplona, en el ciclo “Jazz en la calle”, en el Festival de Orthez (Francia), etc. Ha acompañado a prestigiosos solistas de la talla de Antonio Serrano, Jorge Pardo, Kurt Weiss o Iñigo Ruiz de Gordejuela, cantantes como Sabine Kuehlich, Elisabetta Antonini y Deborah Carter y al compositor Jere Laukkanen. Además, ha realizado conciertos benéficos, y actuaciones en Casas de Cultura y en el Auditorio del Conservatorio, y publicado 83 grabaciones disponibles en [YouTube](#).

El director musical

Iñaki Ascunce es un reconocido saxofonista, compositor y docente que actualmente desempeña su labor como director de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN). Nacido en el seno de una familia de artistas, Ascunce comenzó su formación musical a una edad temprana, decidiéndose finalmente por el saxofón tras descubrir su pasión por el jazz a los 17 años. Su dedicación le llevó a obtener una beca del Gobierno de Navarra para perfeccionar sus estudios de jazz, composición e interpretación en el prestigioso Berklee College of Music en Boston. A su regreso, consolidó su carrera como profesor de saxofón en diversas instituciones musicales, como el CSMN en Pamplona y Musikene en San Sebastián.

Conoce más sobre él en [esta entrevista](#).

El actor y guionista

Xabier Artieda, tras formarse en la Escuela Navarra de Teatro, se especializó en teatro físico con Mar Navarro y Andrés Hernández, discípulos del método Lecoq. Complementó su formación con estudios de canto y danza contemporánea. Inició su carrera profesional participando en la serie vasca *Goenkale* y ha trabajado con reconocidas compañías como La Fura dels Baus, Terremoto Immersive Theater, Tdiferencia, Producciones Maestras y en óperas como *The Pearl Fishers* con la English National Opera. En 2018 regresó a Pamplona para desarrollar sus propios proyectos teatrales, como *Everybody Needs... INSANIA!*, *Moby Dick* y *Festa Fiesta Party Party*, en los que mezcla comedia, expresión corporal, música y humor, siempre con una fuerte vocación por el teatro físico y la conexión emocional con el público.

Su trabajo se caracteriza por una búsqueda constante de nuevos lenguajes escénicos y una entrega artística basada en la versatilidad y la creatividad.

Encontraréis más información e imágenes en [su página web](#).

El jazz

El **jazz** es un género muy variado que nació hace más de cien años en en la ciudad de **Nueva Orleans**, al sur de Estados Unidos. Allí vivía gente de procedencias diferentes: africanos, europeos y caribeños. Cada grupo tenía su propia forma de cantar y tocar instrumentos, y poco a poco sus estilos se mezclaron.

El origen del jazz está principalmente en la música afroamericana, los cantos de los hombres y mujeres que durante siglos de esclavitud llegaron de África y se instalaron a la fuerza en Norteamérica. Esta música fue tiñéndose de la música europea, latina, caribeña... y de esa mezcla nació el jazz, una fusión llena de ritmo, sentimiento y libertad, que empezó a interpretarse y escucharse en pequeños locales de Nueva Orleans y se extendió por todo el mundo.

El jazz no suena siempre igual: hay muchos estilos diferentes, como el **ragtime**, el **blues**, el **dixieland**, el **estilo Nueva Orleans**, el **swing**, el **bebop**, el **free jazz**, el **cool jazz**... o las fusiones, como el **jazz-flamenco** o el **latin-jazz**, que mezcla sonidos de América Latina con el ritmo del jazz.

El jazz

Cada estilo tiene su propio carácter, pero todos comparten algunas características importantes:

- La **improvisación** de los músicos, que inventan sus **solos** mientras tocan, a partir de una estructura.
- Un **ritmo** basado en su acentuación especial y en el swing.
- **Melodías** basadas a menudo en estándares o piezas clásicas, versionadas en diferentes estilos.
- **Armonías** específicas, basadas en series de acordes complejos, ciclos y repeticiones.

Los instrumentos más habituales en el jazz han sido **trompetas, saxofones, pianos, contrabajos y baterías**, pero con el tiempo se han añadido todo tipo de instrumentos de **viento** (trombón, flauta, clarinete...), **cuerda** (violín, guitarra, banjo...), **percusión** (latina, cajón flamenco...) y, por supuesto, **electrónica** (sintetizadores, pedaleras...).

Jazz session

¡Pincha y disfruta!

Una de misterio...

Las historias de acertijos e investigaciones las encontramos ya en la Antigua Grecia o en *Las mil y una noches*. Está claro que resolver misterios es algo inherente al ser humano. Desde la más temprana edad nos encantan los juegos basados en la búsqueda de un tesoro. Juegos que, en definitiva, precisan de pistas y contribuyen al **desarrollo del razonamiento lógico**. El mecanismo es bastante sencillo: se plantea un suceso extraño y, para resolverlo, hay que reunir toda una serie de pistas y relacionarlas entre ellas.

La palabra **misterio proviene del latín “mysterium”**, que significa: una cosa secreta. En la literatura existen numerosas historias protagonizadas por detectives. Partiendo de los clásicos Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Hércules Poirot y Miss Marple, de Agatha Christie, se han creado **múltiples versiones para el público infantil**, que han dado origen además a nuevos personajes.

... y de humor

Xabier Artieda plantea un espectáculo en el que los temas musicales se van entrelazados con la historia, mientras la presentación de instrumentos o de técnicas del jazz se convierten en parte de la trama que él protagonizará junto a los integrantes de la Big band... y el público.

Como el jazz, su guion también fusionará estilos: comedia, expresión corporal, teatro físico y musical... creando una conexión directa con el público, que se verá envuelto en algunas de sus propuestas escénicas y musicales.

Artieda dará vida a diferentes personajes que irán apareciendo y transformándose a la vista del público, realizando parodias de escenas del cine negro, interrogando a los músicos como posibles sospechosos o pidiéndoles ayuda para seguir adelante en su investigación.

Como no puede ser de otra manera, tratándose de un concierto de jazz, no faltará la improvisación escénica y musical (ritmos, percusión corporal, scat, beatboxing).

1. Jazz para una historia

Escuchar jazz es como escuchar una conversación entre instrumentos: aunque hablen de un tema conocido, cada uno se expresa de modo diferente, pasan por diversos estados de ánimo... y nos hacen sentir distintas emociones.

En el concierto vamos a sumergirnos en una historia de misterio, en la que un detective trata de resolver la desaparición de un famoso cantante de jazz.

Escuchad piezas de repertorio de jazz (podéis extraerlas de la [Jazz Session](#) o buscar otras nuevas) y seleccionad las más adecuadas para ilustrar las siguientes escenas o emociones:

- Noche tenebrosa. Hay niebla baja en las calles. Se pone a llover.
- Flashback (recuerdo de una escena del pasado).
- Persecución policial.
- Momento emotivo.
- Peligro.
- Triunfo.

2. Tocar y cantar

Escuchad esta interpretación de [Come rain or come shine](#) de Harold Arlen a cargo de la Big Band CSMN.

El dúo de cantantes presenta el tema junto a la banda y después se suceden diferentes solos, escuchadlos:

[trompeta](#) - [saxo](#) - [guitarra eléctrica](#) - [scat singing](#) - [contrabajo](#)

El **scat singing** es una forma de improvisación vocal en la que la cantante utiliza su voz como si fuera un instrumento musical, concentrándose en el sonido, la melodía y el ritmo en lugar de las palabras, emitiendo sílabas sin sentido. En español no existe una palabra o expresión equivalente, por lo que se utiliza ese anglicismo.

- Escuchad a una de las reinas del *scat singing*, [Ella Fitzgerald](#).

La estupenda banda sonora de la película *El libro de la Selva* puede ser un preámbulo perfecto para preparar este concierto. El rey Louie (el rey del jazz a gogó, el rey del swing) introduce el tema [Quiero ser como tú](#) con *Scat*.

- Escuchadlo y cantadlo en clase. Aquí podéis aprenderlo [siguiendo la letra](#).
- ¿Os atrevéis con la versión [Karaoke](#)?

3. Tocar y bailar... swing!

La palabra **swing** significa *balanceo* o *vaivén*, un movimiento o efecto unido a la música jazz. Durante los años 30, la era dorada de las Big bands, el swing se hizo muy famoso. La gente acudía a clubes y salones a disfrutar con las bandas de Duke Ellington, Glen Miller, Beny Goodman... El estilo decayó hacia 1945, por los problemas económicos que provocó la Segunda Guerra Mundial: ya no era posible mantener orquestas tan grandes. Los músicos empezaron a tocar en grupos más pequeños y crearon un nuevo estilo llamado **bebop** o **jazz moderno**.

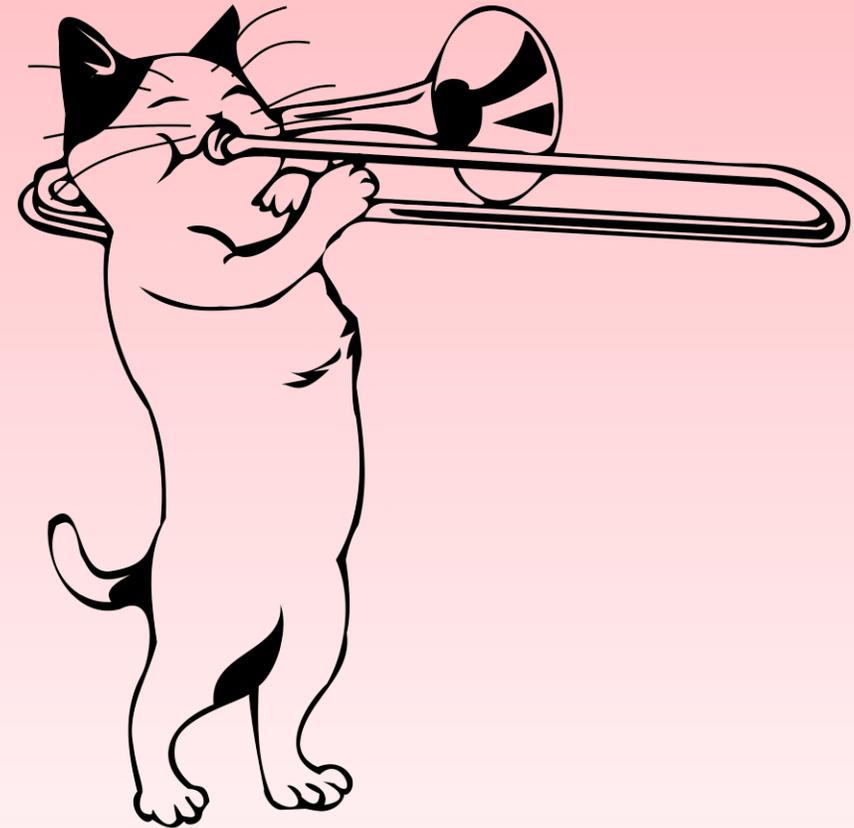
- Mirad esta sesión de música y baile en una [velada de swing](#) en la Biblioteca de Navarra.
- Bailar swing se ha puesto de moda en los últimos años. ¿Queréis probar? Con [este tutorial](#) podéis descubrir el paso básico y lanzaros a la pista.

4. Todo el mundo quiere ser un gato Jazz

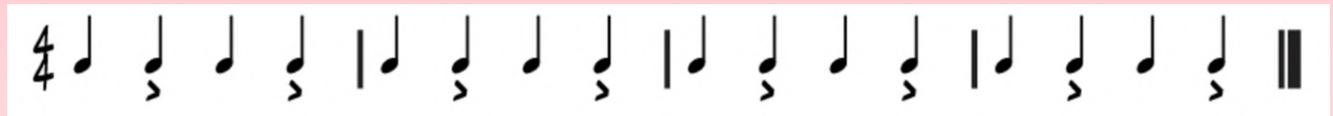
Si antes hablábamos del *Libro de la Selva*, no podemos dejar de nombrar otro clásico de Disney que nos presenta la música jazz: **Los Aristogatos**. En esta historia se contraponen dos mundos sonoros diferentes: el jazz y la música clásica, en especial la ópera.

- Escuchad bien la letra de la canción **Todos quieren ser ya gato jazz**. ¿Qué instrumentos se nombran? ¿Cuáles aparecen en imagen? ¿Hay palabras que desconozcáis? ¿Qué es una síncopa? ¿Qué es el blues? ¿E improvisar?
- Podemos hablar de los prejuicios y las ideas preconcebidas en torno a los diferentes estilos musicales.
- Compositores de música sinfónica como **Bernstein**, **Anderson** o **Gershwin**, tendieron un puente entre la clásica y el jazz. Escuchad y seguid la partitura de percusión de este **Jazz Pizzicato de Leroy Anderson**.

5. A contratiempo

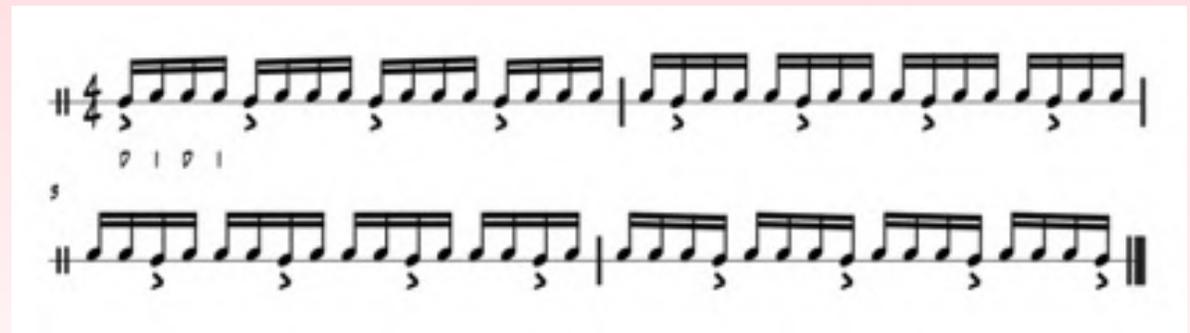
La acentuación es un elemento importante, porque marca la organización rítmica de la música. En Occidente la mayoría de las composiciones musicales se han construido acentuando el primer tiempo de cada compás, pero el mundo del jazz cambia esta acentuación y la invierte: en lugar de acentuar el primer y el tercer tiempo de un compás de cuatro, en el jazz se acentúa el segundo y el cuarto, los que en la música clásica se consideran "tiempos débiles" del compás:

En las subdivisiones, el acento se encuentra en el *offbeat* (contratiempo):

- Practicad los cambios de acento en un ostinato de cuatro semicorcheas:

6. Standard otoñal

Uno de los más conocidos estándares de jazz, [Autumn Leaves](#), es la adaptación en inglés de la canción francesa [Les Feuilles mortes](#), compuesta por Joseph Kosma en 1945, con letra original en francés de Jacques Prévert.

- En 1950 Johnny Mercer escribió la letra en inglés, que podéis escuchar en esta [versión vocal](#).

Un **estándar de jazz** es un tema musical que ha adquirido popularidad y es conocido por gran número de intérpretes, que realizan sus propias versiones e improvisaciones en grabaciones, *jam sessions* y conciertos.

- Escuchad algunas de las miles de grabaciones de *Autumn Leaves*:
[Latin jazz](#) [Flamenco jazz](#) [Clásico, dúo violonchelo y piano](#)
- Aprended la canción siguiendo la partitura y cread vuestra versión.

Autumn Leaves
(Les Feuilles Mortes) Music by Joseph Kosma
English Lyric by Johnny Mercer

Med. Swing

A C_{Mi}7 F7 (B_{Mi}7 E7 B_bM_A7 E_bM_A7)
The fall - ing leaves drift by my win - dow, The au - tumn
leaves of red and gold; I see your
lips, the sum - mer kiss - es, The sun - burned
hands I used to hold. Since you
went a - way the days grow long. And soon I'll
hear old win - ter's song. But I
miss you most of all, my dar - ling, When
au - tumn leaves start to fall.

Melody is freely interpreted rhythmically.

©1947,1950,1987 Enoch El Cie. Renewed 1975,1979 Enoch El Cie. Sole Selling Agent For U.S.A. (including its Territories and Possessions) & Dominion of Canada: Moseley Music Co., by agreement with Enoch El Cie. Sub-publisher in British Commonwealth in Peter Mearns Co. Ltd., London. International Copyright Secured. All Rights Reserved. Used By Permission.

7. Va de detectives

El hilo conductor del concierto será un detective que investiga una desaparición. Hay muchos juegos divertidos que se basan en pedir pistas y adivinar, os proponemos algunos:

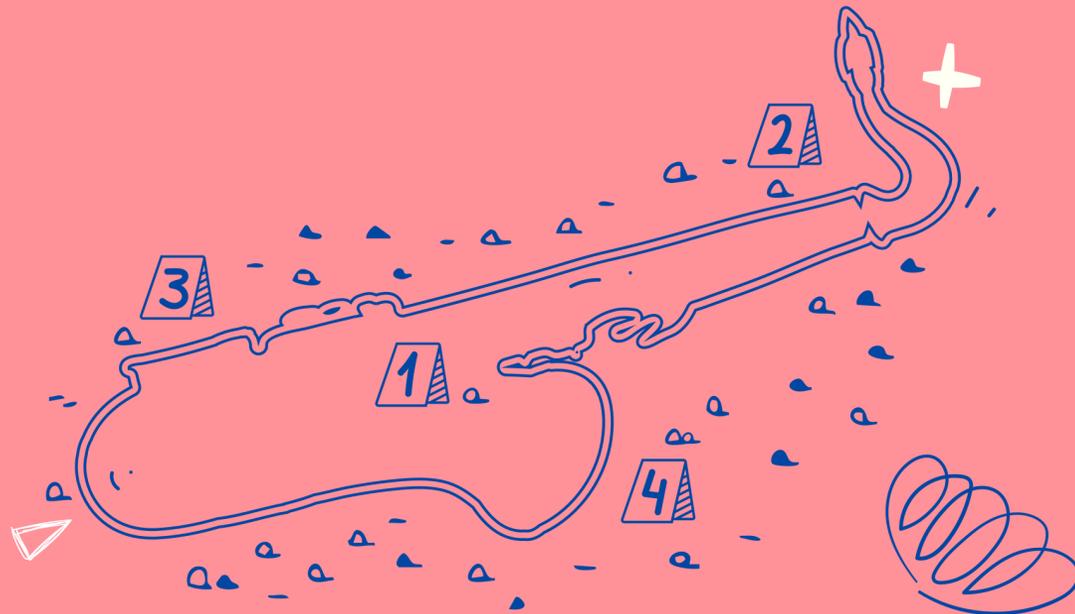
- Adivinar el personaje escrito en un post-it colocado en nuestra frente.
- ¿Alguien tiene el clásico *Cluedo*? Es un plan perfecto para un recreo lluvioso en el que no se puede bajar al patio.
- Dibujad o montad con objetos una “escena del crimen” y memorizadla. Por equipos, unos eliminan o modifican pistas y otros adivinan qué falta.
- ¿Qué sistemas de investigación científica se utilizan para la recolección de pruebas y su análisis? ¿Qué profesionales participan en cada etapa? ¿Y en una investigación histórica o arqueológica?
- Como preámbulo a este concierto, o después de asistir, podéis leer y escuchar la obra **El compositor ha muerto**, de Snicket y Stookey, una investigación de un crimen dentro de una orquesta sinfónica.

8. Manual de instrucciones: sin palabras

Pensad en las normas de comportamiento y actitudes adecuadas para asistir a un concierto en directo.

- Leed el siguiente listado y modificad lo que consideréis necesario.
- Elegid por turnos uno de los puntos y representadlo gestualmente para que el resto adivine de cuál se trata:
 1. Sé puntual. De hecho, habitualmente no se deja entrar a las personas que llegan una vez comenzado el concierto.
 2. Toma asiento ordenadamente. En los auditorios suelen darse señales de aviso para anunciar el comienzo de los conciertos.
 3. Mantén el silencio para que los músicos puedan concentrarse en la interpretación de la música y el resto podáis disfrutarla.
 4. Apaga los teléfonos móviles y alarmas de relojes.
 5. No abandones el asiento en medio del concierto. Procura ir al servicio antes de entrar a la sala.
 6. No comas ni bebas durante el concierto. Vas a alimentar tu oído y tu espíritu... ya almorzarás a la salida.
 7. Aplauda a los artistas al terminar el concierto, como agradecimiento por su labor.
 8. Sal de la sala con orden y tranquilidad. Espera a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos.
 9. Pero sobre todo... ¡disfruta de este divertido concierto!

*j*AZZ PARA UN ♡ CRIMEN ♡

Guía didáctica

▽
EP4, EP5 y EP6

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

CSMN

Conservatorio Superior de Música de Navarra
Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa