Plan de Estudios Programa de Interpretación en Jazz

Teatro Colsubsidio y Emmat

El Programa de Interpretación en Jazz del Teatro Colsubsidio, en alianza con EMMAT, ofrece una formación integral para jóvenes y adultos interesados en desarrollar sus habilidades musicales a través del jazz. El proceso combina tres componentes esenciales: instrumento, lenguaje jazz y ensamble, permitiendo que los estudiantes construyan conocimientos técnicos y artísticos de manera articulada.

Durante el programa, los participantes fortalecen aspectos como la interpretación, la improvisación, la lectura musical, la escucha crítica y el trabajo colectivo. La metodología integra la práctica constante, la exploración sonora y la creación musical, promoviendo un aprendizaje conectado con experiencias reales de desempeño artístico.

La formación incluye un nivel inicial llamado Prejazz, dirigido a personas sin experiencia previa, y un recorrido posterior de seis semestres que profundiza progresivamente en el lenguaje del jazz. A lo largo de este proceso, los estudiantes participan en muestras y presentaciones que fortalecen su presencia escénica y les permiten aplicar sus aprendizajes frente al público.

Cada dos semestres aprobados se otorga una certificación de diplomado que reconoce los avances alcanzados. En conjunto, el programa busca formar músicos capaces de interpretar, improvisar, crear e interactuar con otros artistas, desarrollando una visión musical sólida y una voz propia dentro del lenguaje del jazz.

PREJAZZ

Este nivel tiene por objetivo desarrollar en el estudiante habilidades básicas de interpretación instrumental, escucha musical, improvisación y trabajo en ensamble, a través de un enfoque práctico basado en el lenguaje del jazz.

Objetivos	Producir sonido en el instrumento de manera controlada
	Reconocer y reproducir patrones rítmicos y melódicos básicos
	Comprender estructuras simples del jazz (blues)
	Improvisar utilizando escalas básicas
	Participar activamente en ensamble musical

Diplomado en Interpretación en Jazz: Niveles Blues y Swing

Este primer ciclo se centra en la construcción de las bases técnicas y musicales del jazz. Los estudiantes fortalecen el dominio de su instrumento principal, desarrollan competencias de lectura e interpretación y comprenden los elementos esenciales del lenguaje jazzístico. Paralelamente, exploran los primeros procesos de improvisación y adquieren herramientas para participar en experiencias de ensamble desde una escucha activa y colaborativa. Los niveles de este primer diplomado se denominan Blues y Swing.

BLUES

Comprender y aplicar los fundamentos técnicos, teóricos y musicales del blues como lenguaje base del jazz, desarrollando las primeras habilidades de interpretación, improvisación, escucha e interacción en ensamble.

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Facilitar los elementos teóricos y prácticos del lenguaje musical asociado al blues que aporten al estudiante las bases fundamentales para la apreciación y puesta en práctica de su lenguaje en el jazz.** Conocer el desarrollo histórico del blues y las características de su lenguaje Brindar conocimientos teóricos musicales, que permitan comprender las relaciones, armónicas, melódicas, formales y estilísticas de la música en general Aplicar elementos teóricos como escalas, arpegios, acordes etc., en el desarrollo de la ejecución del blues como herramienta clave en el jazz	**Brindar al alumno las herramientas teóricas, prácticas y el repertorio asociado al blues como genero base, con las que debe contar un intérprete de jazz a la hora sumarse a ensambles o actuar como solista.** Generar conciencia de cuál el lugar del interprete en el ensamble y de cómo aportar desde su posición en la interpretación de los temas Generar conciencia sobre el concepto de responsabilidad de cada uno de los integrantes con su ensamble Aplicar conceptos teóricos sobre la construcción del estilo y lenguaje del blues en un ensamble de jazz Desarrollar la creatividad y la escucha por medio de la improvisación como parte importante de un ensamble de jazz	**Generar los espacios de conocimiento que permitan al estudiante comprender las bases teóricas y prácticas para interpretar un instrumento en el mundo del jazz.** Desarrollar habilidades técnicas que permitan la implementación de los elementos teóricos en diferentes situaciones musicales. Desarrollar habilidades mecánicas que permitan la manipulación de elementos teóricos de forma creativa en el desarrollo de la ejecución del instrumento Aplicar sobre la forma blues diferentes recursos creativos, teóricos y prácticos correspondientes a su instrumento

SWING

Profundizar en los elementos fundamentales del jazz mediante el estudio del swing, fortaleciendo la capacidad interpretativa e improvisatoria, el análisis musical y la participación activa en ensambles con formas y progresiones armónicas más complejas.

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Facilitar los elementos teóricos y prácticos del lenguaje musical asociado al Swing que aporten al estudiante las bases fundamentales para la apreciación y puesta en práctica de su lenguaje en el jazz** Brindar conocimientos teóricos musicales, que permitan comprender las relaciones, armónicas, melódicas, formales y estilísticas de la música en general Conocer el desarrollo histórico del swing y las características de su lenguaje Aplicar elementos teóricos como escalas, arpegios, acordes, target notes, etc, en el desarrollo de la improvisación	**Brindar al alumno las herramientas teóricas, prácticas y el repertorio asociado al Swing como genero intermedio en la evolución al jazz, con las que debe contar un intérprete de jazz a la hora sumarse a ensambles o actuar como solista** Desarrollar la creatividad y la escucha por medio de la improvisación Improvisar sobre formas más complejas delineando la armonía Aplicar conceptos teóricos sobre la construcción del estilo y lenguaje Generar conciencia de cuál es mi lugar en un grupo social y como aporto desde mi lugar en la construcción de un proyecto	**Generar los espacios de conocimiento que permitan al estudiante comprender las bases teóricas y prácticas del swing como punto de medio en el conocimiento fundamental para interpretar un instrumento en el mundo del jazz** Desarrollar habilidades que permitan construir discursos musicales coherentes en cambios de acordes más complejos Comprender e interpretar elementos característicos del estilo swing Conocer forma AB y AABA

Diplomado en Interpretación en Jazz con énfasis en Bebop: Niveles Bebop 1 y Bebop 2

En esta etapa el estudiante amplía los conocimientos adquiridos y fortalece su autonomía musical. El trabajo se orienta hacia una comprensión más profunda del lenguaje del jazz, el desarrollo de la improvisación, el análisis musical y la interacción dentro de ensambles de mayor complejidad. También se promueve la construcción de criterios artísticos propios y una participación más activa en los procesos creativos e interpretativos. Los niveles que componen este diplomado son Bebop I y Bebop II.

BEBOP I

Comprender el bebop como lenguaje central del jazz, desarrollando mayores niveles de autonomía musical a través de la improvisación, el fraseo, el análisis del repertorio y la interacción creativa dentro del ensamble.

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Facilitar los elementos teóricos y prácticos del lenguaje musical asociado al BeBop que aporten al estudiante las bases fundamentales para la apreciación y puesta en práctica de su lenguaje en el jazz** Brindar conocimientos teóricos musicales, que permitan comprender las relaciones, armónicas, melódicas, formales y estilísticas de la música en general Entender el desarrollo histórico del Bebop y las características de su lenguaje	**Brindar al alumno las herramientas teóricas, prácticas y el repertorio asociado al BeBop como genero intermedio en la evolución al jazz, con las que debe contar un intérprete de jazz a la hora sumarse a ensambles o actuar como solista** Desarrollar la creatividad y la escucha por medio de la improvisación Improvisar sobre formas más complejas delineando la armonía Aplicar conceptos teóricos sobre la construcción del estilo y lenguaje Generar conciencia de los roles en un grupo social y desarrollar herramientas para aportar en la construcción de un proyecto colectivo	**Generar los espacios de conocimiento que permitan al estudiante comprender las bases teóricas y prácticas del Bebop como genero medular en el conocimiento fundamental para interpretar un instrumento en el mundo del jazz.** Desarrollar habilidades que permitan la manipulación de elementos teóricos de forma creativa en el desarrollo de la improvisación Desarrollar habilidades que permitan construir discursos musicales coherentes en cambios de acordes más complejos

BEBOP II

Consolidar el dominio técnico e interpretativo del lenguaje bebop mediante la aplicación de recursos melódicos, armónicos y rítmicos avanzados, promoviendo la fluidez en la improvisación y la construcción de discursos musicales coherentes en contextos de ensamble

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Comprender e internalizar el lenguaje bebop a través del análisis y aplicación de recursos melódicos, armónicos y rítmicos presentes en el repertorio y en solos de referentes como Charlie Parker y Sonny Rollins** Aplicar elementos teóricos como escalas, arpegios, acordes, target notes,etc, en el desarrollo de la improvisación Brindar al instrumentista las herramientas y conceptos tanto teóricos como prácticos que los ayude a desarrollar en sus improvisaciones el lenguaje típico del bebop	**Aplicar de manera creativa el lenguaje bebop en la improvisación individual y colectiva sobre progresiones II–V–I, estándares y contextos de ensamble, desarrollando fluidez, interacción y construcción de discurso musical coherente** Aplicar conceptos teóricos sobre la construcción del estilo y lenguaje Generar conciencia de cuál es mi lugar en un grupo social y como aporto desde mi lugar en la construcción de un proyecto	**Desarrollar el dominio técnico y sonoro del instrumento mediante la ejecución de líneas bebop, arpegios, escalas (menor armónica, melódica y disminuida) y el control del time feel, articulación y fraseo en diferentes tempos** Comprender e interpretar elementos característicos del estilo Bebop

Diplomado en Interpretación en Jazz con énfasis en Fusión: Niveles Fusión 1 y Fusión 2

El último ciclo integra los aprendizajes desarrollados durante toda la trayectoria formativa. El estudiante consolida su madurez interpretativa y fortalece una propuesta artística propia a través de experiencias musicales de mayor exigencia. El énfasis está en la interpretación avanzada, la improvisación, el trabajo colaborativo y la participación en contextos que favorecen la proyección artística y la preparación para escenarios reales de práctica musical. Los niveles que componen este diplomado son Fusión I y Fusión II.

FUSIÓN I

Integrar los conocimientos adquiridos en el jazz con elementos de las músicas afrolatinoamericanas y modales, desarrollando la capacidad de interpretar, improvisar e interactuar en contextos de fusión mediante una comprensión amplia de los recursos rítmicos, armónicos y estilísticos.

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Comprender y aplicar los fundamentos rítmico-armónicos de las músicas tradicionales latinoamericanas en el lenguaje del jazz, mediante el uso de claves, ritmotipos, estructuras formales y recursos de rearmonización funcional** Brindar conocimientos teóricos musicales, que permitan comprender las relaciones, armónicas, melódicas, formales y estilísticas de la música en general Comprender el desarrollo histórico del jazz modal la fusión y las características de su lenguaje Aplicar elementos teóricos como escalas, arpegios, acordes, target notes,etc, en el desarrollo de la improvisación Brindar al instrumentista las herramientas y conceptos tanto teóricos como prácticos que los ayude a desarrollar en sus improvisaciones el lenguaje	**Desarrollar habilidades de interacción en ensamble mediante la ejecución de repertorio afrolatino, promoviendo la escucha activa, la coordinación rítmica y la integración de roles dentro del grupo** Desarrollar la creatividad y la escucha por medio de la improvisación Improvisar sobre formas más complejas delineando la armonía	**Desarrollar el dominio técnico del instrumento en contextos afrolatinoamericanos, integrando patrones rítmicos, articulación y acompañamientos característicos con precisión en el time feel y adaptación estilística** Desarrollar habilidades que permitan la manipulación de elementos teóricos de forma creativa en el desarrollo de la improvisación Desarrollar habilidades que permitan construir discursos musicales coherentes en cambios de acordes más complejos Comprender e interpretar elementos característicos de estilos con hibridaciones

FUSIÓN II

Consolidar una propuesta interpretativa avanzada que integre el lenguaje del jazz contemporáneo y las músicas de fusión, fortaleciendo la creación colectiva, la improvisación en contextos complejos, la madurez artística y la preparación para escenarios musicales de carácter profesional.

Asignaturas	Lenguaje Jazz	Ensamble e Interpretación	Instrumento
Objetivos	**Comprender y aplicar los fundamentos rítmico-armónicos de las músicas tradicionales latinoamericanas en el lenguaje del jazz, mediante el uso de claves, ritmotipos, estructuras formales y recursos de rearmonización funcional.** Brindar conocimientos teóricos musicales, que permitan comprender las relaciones, armónicas, melódicas, formales y estilísticas de la música en general Comprender el desarrollo histórico del jazz modal la fusión y las características de su lenguaje Aplicar elementos teóricos como escalas, arpegios, acordes, target notes, etc, en el desarrollo de la improvisación Brindar al instrumentista las herramientas y conceptos tanto teóricos como prácticos que los ayude a desarrollar en sus improvisaciones el lenguaje típico de estilos con hibridaciones.	**Desarrollar la interacción avanzada en ensamble en contextos de fusión, mediante la escucha activa, el manejo de métricas complejas y la construcción colectiva del discurso musical** Aplicar conceptos teóricos sobre la construcción del estilo y lenguaje Generar conciencia de cuál es mi lugar en un grupo social y como aporto desde mi lugar en la construcción de un proyecto	**Comprender y aplicar los fundamentos rítmico-armónicos de las músicas tradicionales latinoamericanas en el lenguaje del jazz, mediante el uso de claves, ritmotipos, estructuras formales y recursos de rearmonización funcional.** Desarrollar habilidades que permitan la manipulación de elementos teóricos de forma creativa en el desarrollo de la improvisación. Desarrollar habilidades que permitan construir discursos musicales coherentes en cambios de acordes más complejos Comprender e interpretar elementos característicos de estilos con hibridaciones musicales