

Pianistes de jazz de casa nostra

Docente: Xavier Dotras

Curso 2025-26: UNED Sénior-Barcelona

Horas lectivas: 30 h

Día y hora: lunes de 10.30 a 12.30 h

Idioma: catalán

Calendario: septiembre: 15, 22 y 29

octubre: 6, 13, 20 y 27

noviembre: 3, 10, 17 y 24

diciembre: 1 y 15

enero: 12 y 26

Introducción

En Cataluña, el jazz llegó pronto y se expandió con fuerza, primero como una moda importada, luego como un lenguaje musical que fue adquiriendo una personalidad propia. Ya en la década de 1920, las primeras orquestas y conjuntos de baile incorporaron elementos del jazz norteamericano, interpretando fox-trots, charlestones y otros ritmos populares de la época.

Con la Guerra Civil y la posguerra, el jazz sufrió un parón debido a la represión cultural del franquismo, pero sobrevivió en círculos reducidos y en la escena musical de hoteles y casinos. A partir de los años 50, las big bands y los músicos de sesión contribuyeron a mantener vivo el espíritu jazzístico, y en las décadas de los 60 y 70, el auge del jazz moderno dio paso a la consolidación de un escenario más estable. Figuras como Tete Montoliu alcanzaron reconocimiento internacional, mientras que festivales como el de

Barcelona, nacido en 1966, se convertían en plataformas fundamentales para la proyección del jazz en el país.

En los años 80 y 90, la creación de escuelas especializadas como el Taller de Música y la ESMUC permitió la formación de nuevas generaciones de músicos que, con una visión renovada, han llevado el jazz catalán al siglo XXI con una vitalidad innegable. Figuras consolidadas y nuevos talentos han sabido fusionar tradición e innovación, mezclando el jazz con influencias del flamenco, la música mediterránea y otros estilos contemporáneos. Hoy en día, Barcelona y otras ciudades catalanas son puntos de encuentro jazzísticos de primer nivel, con una escena rica y diversa que se expresa tanto en pequeños clubes como en grandes festivales.

Este curso propone un recorrido por algunos de los protagonistas que han marcado la historia del jazz catalán, desde los pioneros hasta los artistas contemporáneos que continúan redefiniendo el género. Descubriremos nombres esenciales, algunos muy reconocidos y otros injustamente olvidados por el gran público, poniendo en valor un patrimonio jazzístico rico y digno, al mismo nivel que la escena internacional más vanguardista.

Objetivos

- Valoración de los elementos distintivos de la cultura occidental
- Valoración de los elementos distintivos de la música occidental
- Conocer los hechos y los personajes más importantes relacionados con la música de la cultura occidental
- Adquirir un sustrato cultural y musical que nos ayude a entender la evolución de diferentes estilos y épocas en la historia de la música
- Crear interés por todo lo que tiene un valor artístico y cultural, dando énfasis a los hechos y personajes concretamente musicales.
- Valorar la música como un elemento y como un medio de comunicación y expresión personal e interpersonal
- Profundizar en la historia de la música
- Respetar todo hecho musical valorando las manifestaciones musicales de épocas

diferentes del actual

- Reconocer y valorar hechos extra musicales que se acontecen en el contexto del hecho propiamente musical que se trabajará
- Crear debates sobre nuestro patrimonio musical
- Identificar los hechos más representativos de nuestro entorno musical sensaciones auditivas e intelectuales interesantes, sutiles y emotivos.
- Descubrir el jazz como un universo sonoro capaz de proporcionar sensaciones auditivas e intelectuales interesantes, sutiles y emotivos.
- Descubrir el jazz catalán en su faceta pianística.
- Descubrir y valorar la incidencia que la música ha tenido y tiene sobre las otras artes, sobre todo en el cine, la literatura y la pintura.

Programa

1. Tete Montoliu
2. Chano Domínguez
3. Marco Mezquida
4. Ignasi Terraza
5. Lluís Vidal
6. Albert Bover
7. Joan Díaz
8. Joan Monné
9. Joan Albert Amargós
10. Josep Mas “Kitflus”
11. Xavi Torres
12. Albert Marquès

- Visión jazzística del panorama pianístico global europeo
- Biografías
- Hechos extra-musicales relacionados con su vidas artísticas
- Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones
- Audiciones y visualizaciones de este material

Metodología

El curso estará dividido en 15 sesiones de carácter presencial de 2 horas cada una (30 horas en total). Las sesiones combinarán la clase magistral, el debate con los alumnos, la audición de piezas musicales, la proyección de vídeos y la interpretación de ejemplos por parte del profesor. Se utilizarán los recursos que ofrece internet para el desarrollo de las clases y también fotocopias (si es necesario) para facilitar mejor la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.

Se crearán diálogos y debates con el alumnado para favorecer la absorción de las materias explicadas. También se dispondrá de un teclado para ejemplificar o para aclarar conceptos desde un punto estrictamente musical.

Dentro de cada unidad habrá una parte dedicada a adquirir ciertos conocimientos globales que ayudarán al alumno a entender las partes más técnicas de esta asignatura. Los alumnos podrán utilizar como soporte todo el abanico de posibilidades que ofrece internet en la preparación y desarrollo de la asignatura (youtube, spotify, itunes, etc). El profesor ofrecerá además unos listados de links en los que se podrá encontrar toda esta información. También se dispondrá de una oferta bibliográfica en la que el alumno podrá adquirir y ampliar sus conocimientos.

Bibliografía

Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)
Historias curiosas del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)
Enciclopèdia "Maestros del jazz" (Planeta Agostini)
Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)
Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)
Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)
Atlas de la música (Alianza Atlas)
Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)

Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)
Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)
Miles, la autobiografía. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)
Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)
El lenguaje de la armonía. Lluís Vergés (Boileau)
Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.
L'amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.
Para entender la música. Manuel Valls.
Jazz en espanyol. Derivas hispanoamericanes. Julián Riesga. SGAE.
Jazz en España. Antoni cortés Izquierdo. EdictOràlia Música.
La sinfonia de la libertad. Antoni Batista. Debate.
Femení i singulars. Històries de dones i música. Victoria Palma. Huygens editorial
Una historia natural del piano. De Mozart al jazz moderno. Stuart Isacoff. Ed. Turner.
Musicofília. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.
Música. La historia visual definitiva. DK
Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.
Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.
Round About Tete. Pere Pons. Libros del Kuldrum.