

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis y transcripción del solo de trompeta de Chet Baker sobre
“It’s always you”**

José Ignacio Vallejo Espinosa

Música Contemporánea

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Música Contemporánea

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

**Análisis y transcripción del solo de trompeta de Chet
Baker sobre “It’s always you”**

José Ignacio Vallejo Espinosa

Calificación:

/

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares, Master of Music in
Music Technology.

Firma del profesor:

Quito, 10 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: José Ignacio Vallejo Espinosa

Código: 00125539

Cédula de identidad: 1719180448

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

A lo largo de su carrera musical, Chet Baker contribuyó al desarrollo de la música popular occidental con una extensa colección de grabaciones y presentaciones en vivo que ayudaron a enriquecer el lenguaje musical del jazz y expandir los límites impuestos por sus antecesores. En este documento se explora de manera breve el solo de trompeta de Baker sobre la canción *It's Always You* del álbum *Chet Baker Sings* (Burke y Van Heusen, 1941) y las diferentes maneras en que desarrolla su improvisación y mantiene un lenguaje consistente y único sin salirse del estilo.

Palabras clave: Jazz, melodía, armonía, interpretación, desarrollo, motivo, ritmo, trompeta, lenguaje.

ABSTRACT

Through the use of an extensive collection of music recordings and live performances throughout his career, Chet Baker contributed greatly to the continued development of popular western music by enriching the musical language of jazz, as well as the limits set by his predecessors. The following document briefly explores Baker's trumpet solo on the song *It's Always You* from the album *Chet Baker Sings* (Burke y Van Heusen, 1941) and the different ways in which he develops his improvisation while keeping a consistent language and maintaining the style.

Key words: Jazz, melody, harmony, interpretation, development, motif, rhythm, trumpet, language.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
TABLA DE CONTENIDO	6
ÍNDICE DE FIGURAS.....	7
INTRODUCCIÓN	8
DESARROLLO.....	9
CONCLUSIÓN.....	13
REFERENCIAS	14
ANEXO A: Transcripción.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>It's Always You</i> transcripción, compases 1-4.....	11
Figura 2. <i>It's Always You</i> transcripción, compases 5-7.....	11
Figura 3. <i>It's Always You</i> transcripción, compases 1-4 & 8-10	12
Figura 4. <i>It's Always You</i> transcripción, compases 11-16.....	12
Figura 5. <i>It's Always You</i> transcripción, compases 1-7.....	13

INTRODUCCIÓN

Chet Baker fue uno de los músicos de jazz más influyentes de la historia, famoso por ayudar a popularizar el *Cool West Coast Jazz* (Calderwood, 2004, p. 11). Nacido en Yale en 1929, Baker tiene un amplio repertorio musical con grabaciones que resaltan su talento y virtuosismo como músico solista, tanto en la trompeta como en la voz. Este análisis se enfocará en el solo de trompeta tocado sobre el tema *It's Always You*, el cual fue lanzado al público como parte de la reedición del primer álbum de Baker como cantante *Chet Baker Sings* en 1956 bajo el sello Pacific Jazz Records (Burke y Van Heusen, 1941, track 2). La canción fue compuesta originalmente por Jimmy Van Heusen y Johnny Burke en 1941 para la película musical *Road to Zanzibar*.

DESARROLLO

Dentro de un solo de cualquier estilo o género musical existen múltiples elementos que se pueden analizar, los cuales necesitarían varias páginas de texto para ser explorados a profundidad. Para el propósito de este análisis, se observará la forma del tema, la coherencia existente o no existente entre melodía y armonía, desarrollo motivico y diversos recursos utilizados por el músico para enriquecer su solo y mantener un lenguaje estilísticamente apropiado para la pieza.

Una de las funciones principales que cumple un solo es servir y desarrollar al tema que se interpreta. Para entender cómo la improvisación de Baker contribuye al enriquecimiento del tema, primero se debe entender la forma en que la composición está estructurada y sobre qué contexto armónico se desarrolla el solo. *It's Always You* es un tema compuesto en una métrica de 4/4 y consta de 32 compases, los cuales están organizados en cuatro secciones de ocho compases cada una: AABA. El arreglo presentado en *Chet Baker Sings* es una balada a 83 bpm en Ab mayor y dura 3:37 minutos, dentro de la cual el único solista es Baker. El solo inicia en el minuto 1:55 y termina en el minuto 2:40 (Burke y Van Heusen, 1941, track 2). Dado a que el tema se encuentra a una velocidad relativamente lenta, la improvisación tiene una corta duración de apenas 16 compases, es decir, la mitad de la forma, lo cual incluye las dos primeras secciones A y A'. A partir de la sección B, Baker vuelve a cantar la letra.

Uno de los aspectos más importantes del solo es que no se hace uso de *swing*. En su lugar, Baker toca corcheas rectas, razón por la cual hace constante uso de corcheas con punto, semicorcheas y tresillos (Fig. 1), con el objetivo de mantener la sensación de *swing* que es tan característica del estilo.

Fig. 1 Solo de Chet Baker sobre *It's Always You*, compases 1-4

También, la mayor parte de las frases melódicas que utiliza comienzan en contratiempo (Fig. 1), normalmente después de un silencio de semicorchea o nota ligada. Si bien sutil, esta utilización constante de síncopa ayuda a darle a la improvisación una sensación de mayor movimiento en contraste con el tempo lento y la suavidad del tema, lo cual genera interés en el oyente.

Fig. 2 Solo de Chet Baker sobre *It's Always You*, compases 5-7

Al mismo tiempo, el solo de Baker está claramente dividido en varias frases, las cuales, en su mayoría, tienden a durar dos compases cada una. Estas frases se acomodan bien dentro de las cadencias que contiene la armonía. Por ejemplo, Baker aprovecha los II_V diatónicos presentes en los cuatro primeros compases para tocar dos ideas similares pero diferentes que, para el oyente, se asemejan a una pregunta y una respuesta (Fig. 1). Dentro de estas frases hace uso de varios motivos que repite constantemente. Un ejemplo claro es el inicio de frases después de un silencio de semicorchea (como antes mencionado), seguido por tres semicorcheas ascendentes o descendentes (Fig. 2).

Fig. 3 shows two staves of musical notation in 4/4 time with a key signature of three flats. The first staff contains measures 1-4 with chords B^b_{MIN7} , E^b7 , $C_{MIN7} F^7$, B^b_{MIN7} , E^b7 , $C_{MIN7(b5)} F^7$. The second staff contains measures 8-10 with chords C_{MIN7} , F^7 , B^b_{MIN7} , E^b7 , C_{MIN7} , $F^{7(b9)}$.

Fig. 3 Comparación compases 1-4 & 8-10

También es interesante notar que las dos primeras frases de cada sección, las cuales comparten exactamente la misma armonía, resuelven con la misma idea rítmica (Fig. 3). Además, a medida que avanza el solo, hace uso más constante de tresillos de corchea y añade más notas a las frases, lo cual provoca que estas aumenten gradualmente en complejidad, como lo podemos ver del compás 11 al 16 (Fig. 4). Este tipo de recursos ayuda a mantener constancia entre las ideas presentadas y le da una identidad única al solo, además de crear una curva de interés que mantiene al oyente enganchado.

Fig. 4 shows two staves of musical notation in 4/4 time with a key signature of three flats. The first staff contains measures 11-13 with chords B^b_{MIN7} , E^b7 , $C_{MIN7(b5)}$, F^7 , B^b_{MIN7} , E^b7 . The second staff contains measures 14-16 with chords C_{MIN7} , F^7 , B^b_{MIN7} , E^b7 , A^b_{MAJ7} . Triplet markings are present over the eighth notes in measures 11, 12, and 13.

Fig. 4 Compases 11-16

De la misma manera, dentro de las secciones sobre las que Baker improvisa, hay varios $II_{\underline{V}}$ pertenecientes a la tonalidad que no resuelven a la tónica, sino al tercer grado

menor (Fig. 3). Lo interesante es que el primer grado mayor de una tonalidad y el tercero menor comparten varias notas, lo cual Baker aprovecha para ablandar la resolución deceptiva del V7 al III. Por ejemplo, en los dos primeros compases, utiliza una idea melódica que resuelve al tercer grado de Cmin7, tono que también sirve como quinto grado de Abmaj7. Esta idea se repite en los siguientes dos compases, así como del compás 7 al 12. Otra idea que Baker repite constantemente es descansar brevemente en la sexta mayor de los acordes de dominante Eb7, tal como es el caso en los compases 1, 3, 5 y 7 (Fig. 5). Al igual que los recursos explicados en el párrafo anterior, el uso de estos tonos en específico, ayuda a darle identidad al solo.

The image shows two staves of musical notation in 4/4 time with a key signature of three flats (Bb, Eb, Ab). The first staff contains measures 1-4 with chords BbMIN7, Eb7, CMIN7 F7, BbMIN7, Eb7, and CMIN7(b5) F7. The second staff contains measures 5-7 with chords BbMIN7, Eb7, CMIN7, F7, BbMIN7, and Eb7. A fermata is placed over the Eb7 chord in measure 7. A small number '5' is written below the first staff.

Fig. 5 Reposo en la sexta mayor del dominante Eb7, compases 1-7

CONCLUSIÓN

Si bien corta, la improvisación sobre *It's Always You* es engañosamente compleja y rica en pequeños detalles que demuestran la versatilidad e ingenio de Baker. Por medio de desarrollo motivico, elección inteligente de notas y una curva de interés bien marcada, así como fidelidad al estilo, Chet Baker toca un solo que es tanto sonoramente interesante como emocional que calza de manera efectiva sobre el tema y su ejecución.

REFERENCIAS

Burke, J. (Letrista), Van Heusen, J. (Compositor). (1941). It's Always You [Grabado por Chet Baker]. En *Chet Baker Sings* [LP]. Los Angeles: Pacific Jazz Records.

(1956)

Calderwood, A. (2014). An analysis of the improvisation styles of bebop vocalists.

Improving the singer's understanding of Bebop language: Transcription

Application, p. 11. California: California State University.

ANEXO A: Transcripción

IT'S ALWAYS YOU

JIMMY VAN HEUSEN (1941)

SOLO DE CHET BAKER

TRANSCRITO POR: JOSE VALLEJO

BALLAD
♩ = 83

B^bMIN⁷ E^{b7} CMIN⁷ F⁷ B^bMIN⁷ E^{b7} CMIN^{7(b5)} F⁷
B^bMIN⁷ E^{b7} CMIN⁷ F⁷ B^bMIN⁷ E^{b7}
CMIN⁷ F⁷ B^bMIN⁷ E^{b7} CMIN⁷ F^{7(b9)}
B^bMIN⁷ E^{b7} CMIN^{7(b5)} F⁷ B^bMIN⁷ E^{b7}
CMIN⁷ F⁷ B^bMIN⁷ E^{b7} A^bMAJ⁷

5 8 11 14