

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Música

**Análisis del solo de Chet Baker en la obra
Look for The Silver Lining
del album Chet Baker in Milán (1959)**

Solange Abigail Gallegos Labre

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. Artes Musicales

Quito, 7 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

**Análisis del solo de Chet Baker en la obra
Look for The Silver Lining
del album Chet Baker in Milán (1959)**

Solange Abigail Gallegos Labre

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 7 de mayo de 2021

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.

Nombres y apellidos: Solange Abigail Gallegos Labre

Código: 00138560

Cédula de identidad: 1725806762

Lugar y fecha: Quito, 7 de mayo de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el solo de Chet Baker en la obra Look For the Silver Lining del álbum Chet Baker in Milán (1959). Este análisis contiene una reseña sobre la trayectoria del artista, se hablará sobre el estilo, su album, melodía, armonía y patrones más comunes que usa en el solo. Finalmente se presentará la transcripción en el cual realizaremos el análisis.

Palabras clave: Chet Baker, Look For the Silver Lining, cool jazz.

ABSTRACT

The present work aims to analyze Chet Baker's solo in Look For the Silver Lining from the album Chet Baker in Milan (1959). This analysis contains a review of the artist's career, it will talk about the style, his album, melody, harmony and the most common patterns that he uses in the solo. Finally, the transcript in which we will perform the analysis will be presented.

Key words: Chet Baker, Look For the Silver Lining, cool jazz.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	11
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: Transcripción Look For the Silver Lining.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Disco de Vinyl “Album Chet Baker in Milan”	11
Figura 2. Inicio del solo.....	12
Figura 3. Desarrollo del solo.....	13
Figura 4. Final del solo.....	14
Figura 5. Patrones Escalares con intervalos de segunda en corcheas.....	14
Figura 6. Patrones Escalares con intervalos de segunda en negras.....	15
Figura 7. Motivo 1 que termina con la escala Be- bop.....	15
Figura 8. Motivo 2 que termina con la escala Be- bop.....	16

INTRODUCCIÓN

El *Cool jazz* nace por el año de 1949 – 1950, a partir de la segunda guerra mundial. El estilo *Cool Jazz* se ha descrito como una reacción contra los tiempos rápidos y las complejas ideas del *Be -bop* sobre melodía, armonía y ritmos (Sabatella,2000, p. 17). Los representantes que marcaron este estilo fueron: Miles Davis, Stan Getz, John Lewis y Chet Baker, de quien hablaremos a continuación.

Chesney Henry Baker, Jr., o más conocido como Chet Baker , nació en el 23 de Diciembre de 1929 en Yale y murió el 13 de Mayo de 1988 en Amsterdam. Fue trompetista y cantante de jazz, muy conocido por su sonido melancólico, suave al tocar la trompeta y cantar. Fue uno de los exponentes más importantes en el cool jazz, lo llamaban “ El príncipe del cool jazz”. (Británica, T. Editores de la Enciclopedia, 2020)

Su padre era guitarrista, quién le inculcó a chet el gusto por el jazz. Estudió en el conservatorio de "Glendale High Shool", donde aprendió a tocar la trompeta. Era muy hábil con el instrumento, tenía buen oído, lo que permitió con facilidad imitar a grandes trompetistas de jazz como Bix Beiderbecke y Harry James . Estudió en “Camino College” en los angeles, donde aprendió teoría musical. A partir de aquí comienza ya a rodearse con personas del medio musical (Cruz , 2021).

A inicios de los 50, toca en la agrupación de Charlie Parker, más adelante fue su mentor y vió que Chet tenía un valor musical extraordinario. Cada vez sonaba más su estilo de música, de esta manera tocó con grandes exponentes del jazz , como: Stan Getz, Dizzy Gillespie, Gerry Muligan, entre otros (Martínez, 2018). Por el año de 1950, graba canciones donde se muestra como vocalista, además, comienzan ya aparecer sus problemas de adicción con las drogas. Sus giras eran muy exitosas viajaba por Europa, a diferentes partes del mundo, pero siempre acompañado con problemas legales

(Britannica, T. Editors of Encyclopedia, 2020).

A inicios de los 70s, su voz era diferente, pero su trompeta seguía brillando con mucha facilidad para improvisar. Su vida fue muy caótica, hasta el día de su muerte. A pesar de eso su música brilló y dejó su huella en la historia del jazz.

DESARROLLO

Album

Chet Baker in Milan es un album que fue creado en su estancia por Europa. Fue grabado por el cuarteto básico: Chet Baker (trompeta), Renato Sellani (piano), Franco Serri (bajo) y Gene Victory (batería). Sin embargo, en la mayoría de los cortes, esa unidad se actualiza a un sexteto con los saxofonistas Glauco Masetti (alto) y Gianni Basso (tenor). Fue grabado el 25 de Septiembre – 6 de Octubre de 1959 y su lanzamiento en Octubre del mismo año. Contiene 8 temas con una duración de 42:25 (Planer, 2021).

Figura 1. Disco de Vinyl “Album Chet Baker in Milan”

Tema

Look for the silver Lining está en D mayor, su forma es de 32 compases, tiene una sección A y B, para luego ir al solo donde entra Chet Baker con su trompeta. El solo esta conformado por 64 compases, en el cual podemos apreciar su característico sonido suave, redondo y lo melódicas que son sus frases.

Melodía

Sus solos se caracterizan mucho por ser bastante melódicos, usa frases sencillas y las aplica en el lugar perfecto para desarrollarlas. A continuación se presentarán algunas secciones del solo:

The image shows musical notation for the beginning of a solo in D major, 4/4 time, tempo 175. The notation is presented in two staves. The first staff contains the first four measures, and the second staff contains measures 5 through 8. Chords are indicated above and below the notes.

Staff 1 (Measures 1-4):
 Measure 1: Dmaj7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4
 Measure 2: A7 (chord above), notes: B4, A4, G4, F#4
 Measure 3: Dmaj7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4
 Measure 4: Dmaj7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4

Staff 2 (Measures 5-8):
 Measure 5: A7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4
 Measure 6: F#-7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4
 Measure 7: E-7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4
 Measure 8: A7 (chord above), notes: D4, F#4, A4, B4

Figura 2. Inicio del solo

Al inicio del solo empieza con un registro grave usando la quinta del acorde de Dmaj7 para pasar por la tónica, tercera y regresar nuevamente a la 5 una octava más arriba, va a la sexta del acorde de Dmaj7, a partir de aquí juega con *chord tones*, notas de paso de cada acorde creando frases interesantes, aplicando también zonas de reposo con rítmicas sencillas.

The image shows two staves of musical notation in treble clef, with a key signature of two sharps (F# and C#). The first staff starts at measure 11 and contains the following chords: A7, Dmaj7, B-7, and Bb7. It features a triplet of eighth notes in the first measure, followed by a quarter note, a half note, and a quarter rest. The second staff starts at measure 16 and contains the following chords: A7, E-7, A7, Dmaj7, and A7. It features a series of eighth notes, a quarter note, and a quarter rest, followed by a series of eighth notes and a quarter note.

Figura 3. Desarrollo del solo

En esta sección podemos observar como comienzan aparecer motivos más complejos. Anteriormente vimos que usa motivos muy suaves y mientras se va desarrollando el solo usa intervalos de segunda, arpeggios, escalas desde el compás 15 hasta el 18. En el compás 19 usa la escala be-bop para terminar su frase. Más adelante el solo tiene un conjunto de recursos similares con rítmicas sencillas y más complejas como vimos en la figura 3 que cambian para darle sentido a su solo, el cual ayuda a enriquecerlo.

The musical score consists of three staves of music in a key signature of two sharps (F# and C#). The first staff starts at measure 55 and contains the following chords: D7, Gmaj7, G7, B-7, G#-7, and C#7. The second staff starts at measure 60 and contains the following chords: F#7, B7, E-7, and A7. The third staff starts at measure 64 and contains the following chords: Dmaj7 and A7. The melody is written in a treble clef and includes various rhythmic patterns such as eighth notes, quarter notes, and rests.

Figura 4. Final del solo

En esta parte donde va a concluir el solo, vemos que su melodía es más rítmica. En el compás 58 juega con corcheas, negras, notas de paso haciendo que el voice leading entre cada acorde se mantenga hasta el compás 60. En el compás 61 hasta el 62 utiliza solo la séptima del acorde de E-7 y la cuarta de A7, con una rítmica muy sencilla de corchas. Finalmente en el compás 64 y 65, que contiene notas de paso ascendentes, descendentes, en A7 utiliza un cromatismo descendente desde B hasta A. Finalmente usa F como nota de paso para terminar en la quinta, creando un link con Dmaj7 y A7.

Patrones más usados en el solo

Figura 5. Patrones Escalares con intervalos de segunda en corcheas

En el compás 16 utiliza patrones de segunda descendente en el acorde de A7 ,
partiendo desde A.

Figura 6. Patrones Escalares con intervalos de segunda en negras

En el compás 48 y 49, utilizan el mismo patrón de segundas descendentes, en este caso con negras. En el acorde de A7 empieza desde la tercera del acorde bajando por segundas, a pesar de cambiar el acorde en el compás 49 se mantiene el patrón descendente, empezando con la cuarta del acorde de E-7. Por último, en el tercer tiempo del mismo compás se mantiene el patrón empezando con la séptima del acorde para terminar el motivo.

Figura 7. Motivo 1 que termina con la escala *Be-bop*

En el compás 18, empieza desde la tercera, quinta, tónica y novena entre el primer y segundo tiempo, en el tercer tiempo realiza una bordadura ascendente. En el cuarto tiempo comienza a descender en corcheas con C, el B va como nota de paso para ir al compás 19. En el acorde de A7 observamos la escala de *Be-bop* hasta el D donde realiza una bordadura descendente con C y termina en D.

Figura 8. Motivo 2 que termina con la escala *Be-bop*

Entre el compás 33 y 34 , existe una secuencia de notas que se repiten tres veces, estas son : D, C, B, A. En el compás 35 vemos el mismo patrón escalar que vimos en la figura 7 del compás 19.

CONCLUSIONES

Look For the Silver Lining es una transcripción que contiene un sin número de recursos enriquecedores para improvisar. En el análisis pudimos observar que jugaba mucho con el mismo patrón pero con diferente rítmica, utilizaba *licks* sutiles cambiando sus finales con escalas be-bop, etc. El desarrollo de su solo era progresivo, jugando con figuraciones fáciles, para desarrollar melodías más complejas, jugaba con varios matices y eso hace que sus solos sean inconfundibles. Además se notó mucho lo emocional en sus obras y sobre todo el estilo en el cual se destacaba muy bien. El compartir con grandes exponentes del jazz y escucharlos desde muy temprana edad, ayudó a desarrollar su talento en la trompeta con su sonido inconfundible y el canto. A pesar de tener una vida muy compleja, llena de vicios y problemas legales, dejó su huella en la historia del Jazz. Siempre destacando su forma de improvisar, para algunos muy simple y para otros una obra de arte.

Este tipo de transcripción y otras similares, contienen un lenguaje más melódico, frases sencillas, con patrones rítmicos no tan complejos como es el caso de Look For the Silver lining. En el análisis realizado, se pudo observar el aporte que deja a futuras generaciones a entender como es el estilo. Seguramente, Chet Baker no se imaginaría que varios artista jóvenes con el pasar del tiempo aprenderían por su forma de tocar o cantar. Por último, como mencione anteriormente, muchos aprenderan su forma de interpretar la trompeta y analizar mucho más su música.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Chet Baker. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baker_chet.htm el 8 de abril de 2021.
- Martínez, J. (2018). Talento, heroína y mujeres: 30 años sin Chet Baker, el trompetista que renovó el jazz. [en línea] ELMUNDO. Recuperado de <https://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/05/13/5af6cbf0ca47411d308b4666.html> el 8 de abril de 2021.
- Planer, L. (2021). Chet Baker in Milan - Chet Baker | Songs, Reviews, Credits | AllMusic. [en línea]. Recuperado de <https://www.allmusic.com/album/chet-baker-in-milan-mw0000199813> el 8 de abril 2021.
- Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2020). Chet Baker. Enciclopedia Británica. Recuperado de <https://www.britannica.com/biography/Chet-Baker> el 8 de abril 2021.
- Cruz, A. (2021). Chet Baker. [en línea] Apoloybaco.com. Recuperado de https://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=1648&itemid=277&Itemid=255 el 8 de abril 2021.
- Sabatella, M, (2000). Manual de improvisación en Jazz [libro].

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN SOLO LOOK FOR THE SILVER LINING

Trumpet in B \flat

Look For The Silver Lining

Chet Baker jazz trumpet solo

$\text{♩} = 175$

Dmaj7 A7 Dmaj7

5 A7 F#7 E-7 A7 Dmaj7 B-7 E-7

11 A7 Dmaj7 B-7 Bb7

16 A7 E-7 A7 Dmaj7 A7

20 Dmaj7 A7 A-7 D7 Gmaj7

25 G7 B-7 G#7 C#7 F#7 B7 E-7

31 A7 Dmaj7 A7 Dmaj7 A7

36 Dmaj7 A7 F#7 E-7 A7 Dmaj7

41 B-7 E-7 A7 Dmaj7

2

Look For The Silver Lining

46 B-7 Bb7 A7 E-7 A7 Dmaj7

51 A7 Dmaj7 A7 A-7

55 D7 Gmaj7 G7 B-7 G#7 C#7

60 F#-7 B7 E-7 A7

64 Dmaj7 A7