

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis melódico y armónico del solo de Stéphane Grapelli en la obra Minor Swing del álbum The Best of Django Reinhardt (1996)

Génesis Natalia Leal Medina

Artes Musicales

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

Quito, 07 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**Análisis melódico y armónico del solo de Stéphane Grappelli en la obra
Minor Swing del álbum The Best of Django Reinhardt (1996)**

Génesis Natalia Leal Medina

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo M. Mus

Quito, 07 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: Génesis Natalia Leal Medina

Código: 00200908

Cédula de identidad: 1717667057

Lugar y fecha: Quito, 07 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 refleja un análisis melódico y armónico sobre el solo del tema *Minor Swing* del violinista Stéphane Grapelli, basándose en temas como: secuencias melódicas, bordaduras, notas características, uso de escalas y efectos interpretativos del instrumento. Este estudio parte desde el análisis armónico que ayudará a comprender el contexto del tema y resaltar los elementos que destacan en su improvisación.

Palabras clave: Stéphane Grapelli, análisis armónico, análisis melódico, violín jazz.

ABSTRACT

This document reflects a melodic and harmonic analysis on the solo of the tune *Minor Swing* by the violinist Stéphane Grapelli, the topics presented are: melodic sequences, use of scales, characteristic notes, enclosures and performance effects of the instrument. This study starts from the harmonic analysis that helps to understand the context of the subject and highlight the elements that stand out in its improvisation.

Keywords: Stéphane Grapelli, harmonic analysis, melodic analysis, jazz violin.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones.....	17
Referencias bibliográficas	18
Anexo A: Minor swing solo transcripcion	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis armónico del head “Minor Swing” 16 compases.....	10
Figura 2. Análisis armónico con respecto a las notas del head Am.....	11
Figura 3. Análisis armónico con respecto a las notas del head Dm.....	11
Figura 4. Análisis armónico de los solos de “Minor Swing” 8 compases.....	11
Figura 5. Análisis armónico de los solos de “Minor Swing” 8 compases intercambio.....	12
Figura 6. Extracto de solo “Minor Swing” último compás.....	12
Figura 7. Extracto del solo “Minor Swing” compás 24.....	13
Figura 8. Extracto del solo “Minor Swing” compás 30.....	13
Figura 9. Extracto del solo “Minor Swing” compás 22.....	13
Figura 10. Notas características dentro del acorde de E7.....	14
Figura 11. Notas características dentro del acorde de Dmin.....	14
Figura 12. Análisis melódico de una frase completa compases 36-40.....	15
Figura 13. Glissando.....	16
Figura 14. Mordente.....	16

INTRODUCCIÓN

El tema *Minor Swing*, es una composición de Django Reinhardt y Stéphane Grapelli, considerada como una de las piezas más representativas para el jazz gitano o más conocido como Gypsy Jazz. Este tema fue grabado cinco veces, siendo el primero en el año 1937 con el Quinteto del Hot Club de Francia. (Paloma Valeva, 2016).

Minor Swing se caracteriza por ser una composición con una melodía y armonía simple, pero que revoluciona la manera común de interpretar jazz, pues al ser un estilo alegre y flexible, requiere de mucha agilidad para que se emitan sonidos con fluidez. Esto se logra con distintos efectos y técnicas interpretativas del instrumento. (Astorga, 2014).

Debido a la gran relevancia que ha tenido Stéphane Grapelli como violinista en este estilo, el análisis armónico y melódico de sus solos aportan gran importancia para entender el manejo y desarrollo del violín dentro del jazz.

DESARROLLO DEL TEMA

Análisis melódico y armónico en el solo del tema *Minor Swing* del violinista Stéphane Grapelli

Análisis Armónico.

Minor Swing es una composición que consta de 16 compases. Mientras se toca el *head*¹ del tema, la armonía se maneja con dos acordes: Am y Dm. Durante siete compases, estos acordes se los interpreta de manera intercalada. A partir del octavo compás se usa el acorde de E7 con función de dominante para regresar al Am. Posteriormente se vuelve a repetir esta misma progresión durante ocho compases más.

Figura 1. Análisis armónico del head “Minor Swing” 16 compases

¹ El head es el tema principal de una pieza musical, puede referirse también a la primera sección o la más destacada del tema.

La melodía del tema esta compuesta con los arpeggios de Am y Dm respectivamente. En la partitura original estas tres notas están escritas con la figuración de negras y blanca, pero en la interpretación de Grapelli el ritmo varía para tener más apego con el estilo.

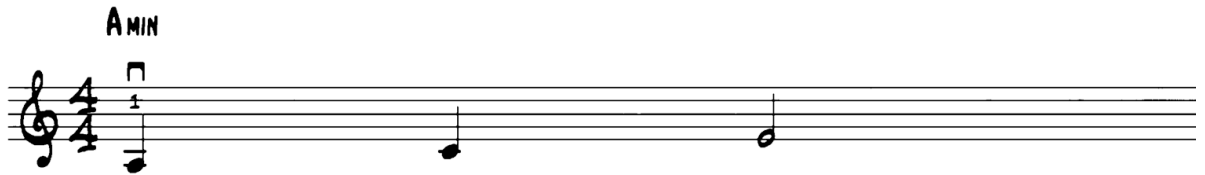

Figura 2. Análisis armónico con respecto a las notas del head Am.

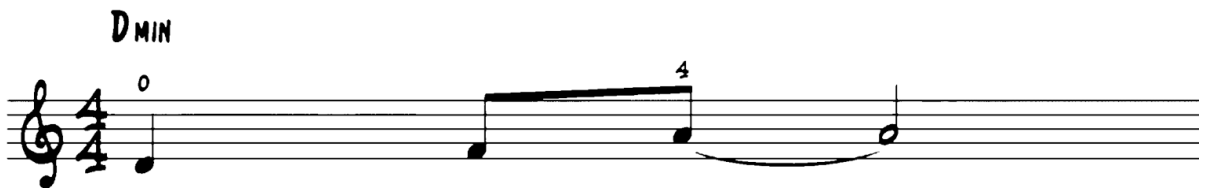

Figura 3. Análisis armónico con respecto a las notas del head Dm

Por otra parte, al momento de la sección de solos esta progresión armónica cambia. Los acordes se van a duplicar, esto quiere decir que durante los ocho primeros compases los acordes de: Am, Dm y E7 se tocará durante dos compases seguidos, siguiendo el orden mencionado.

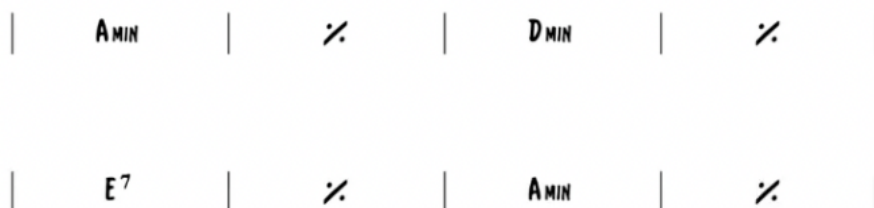

Figura 4. Análisis armónico de los solos de “Minor Swing” 8 compases

En el noveno compás el orden de los cuatro siguientes compases se intercambia, empezando ahora por Dm.

Figura 5. Análisis armónico de los solos de “Minor Swing” 8 compases intercambio

Análisis Melódico.

Frases melódicas con la escala de Blues.

Un recurso muy importante y bastante común que Grapelli utiliza es la escala de blues, usualmente lo implementa en el acorde de Am. Un ejemplo sería al final del solo donde podemos comprobar el uso de esta escala de manera descendente.

Figura 6. Extracto del solo “Minor Swing” último compás

Bordadura con la “blue note”.

Otro recurso novedoso que utiliza Grapelli es la bordadura con la “blue note”, que es la nota característica de la escala de Blues. A continuación se detallan dos ejemplos:

Figura 7. Extracto del solo “Minro Swing” compás 24

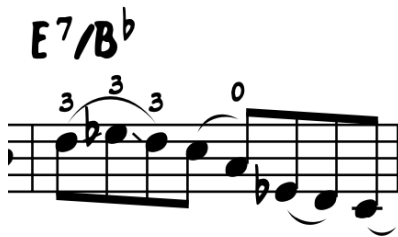

Figura 8. Extracto del solo “Minor Swing” compás 30

Uso de la Escala Menor Armónica.

En los acordes de Dm y E7, Grapelli utiliza la escala de La menor armónico, debido a que por la segunda aumentada entre F y G#, crea el sonido característico del Gypsy Jazz.

Figura 9. Extracto del solo “Minor Swing” compás 22

Notas características en los acordes de E7 y Dmin.

Específicamente en los acordes de E7 y Dmin, Grapelli utiliza seis notas características durante la ejecución de su solo. Si analizamos estas seis notas dentro del acorde de E7 tenemos: Raíz, novena menor, tercera mayor, quinta justa, sexta menor y séptima menor.

Figura 10. Notas características dentro del acorde de E7

Por otro lado en el acorde de Dmin, Sthèpene utiliza la escala de La menor armónico pero sin el G# ya que no suena muy bien. Las seis notas características para este acorde son: Raíz, novena, tercera menor, quinta justa, sexta mayor y séptima menor. Grapelli utiliza mucho la sexta mayor, por lo que se puede considerar que el tocaba este acorde como un Dmin6.

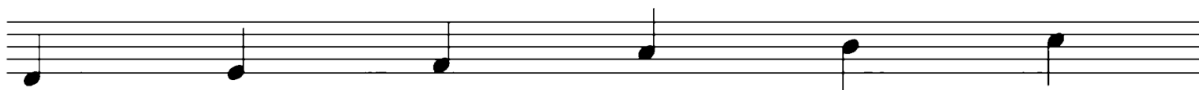

Figura 11. Notas características dentro del acorde Dmin.

Arpeggio de Bdim.

Un recurso melódico que se destaca en este solo es el uso del arpeggio de Bdim, normalmente Grapelli la utiliza después de la escala de blues, o de la escala de La menor armónico. Un ejemplo con un extracto del solo sería el siguiente:

Escala de B minor Blues	Arpeggio de Bdim
-------------------------	------------------

Figura 12. Análisis de una frase melódica completa compases 36-40

Efectos interpretativos del instrumento dentro del solo.

Los efectos interpretativos del violín o también conocidos como adornos son recursos que los músicos instrumentistas o compositores utilizan para embellecer la melodía. (Candé, 2002). Dentro del Gypsy Jazz los adornos que más se utilizan son Glissando y Mordente, pues estos asimilan el estilo gitano dentro del instrumento. (Amy Flammer)

Glissando.

Es una técnica interpretativa que se basa en deslizar el dedo de un intervalo a otro, generando que en su sonido se recorran un infinito número de microtonos. Dentro de la notación musical se lo escribe con una línea recta inclinada que se marca desde la nota que va a empezar el glissando, hasta la que quiere llegar, o viceversa. (Latham, 2008)

Figura 13. Glissando

Mordente.

Es un adorno melódico de ejecución rápida que se lo ubica en la parte superior de la nota, y se lo representa con forma de zigzag, musicalmente este signo representa que la nota principal debe ser tocada alternadamente con la nota superior o inferior a grado conjunto.

(EDUCALINGO, 2021)

Figura 14. Mordente

CONCLUSIONES

Stèphene Grapelli y su solo en el tema *Minor Swing*, es un gran ejemplo de que una improvisación simple con recursos bien utilizados, son suficientes para lograr un gran solo. Grapelli al ser uno de los pioneros en tocar este estilo logró obtener su propio lenguaje dentro del Gypsy Jazz. El uso de escalas, arpeggios, blue note, aproximaciones, notas características y efectos interpretativos del instrumento forman parte importante de su sonoridad. La forma en la que usa los patrones melódicos y rítmicos junto con los efectos interpretativos hacen que su improvisación se muy melódicas e identificable. Grapelli fue uno de los violinistas que abrió la idea de que el violín no es solamente un instrumento de música clásica, demostró que también se puede llegar a interpretar jazz, mediante su estilo inspiró a muchos violinistas a replicar sus solos y desenvolverse dentro de este género.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Paloma Valeva. (2016). *Paloma Valeva* . Obtenido de Minor Swing y Stéphane Grapelli:
<https://palomavaleva.com/es/minor-swing-y-stephane-grapelli/>

Astorga, J. (23 de abril de 2014). *El Cielo Audio*. Obtenido de Django Reinhardt y el Jazz Manouche: <http://vereda.ula.ve/audiov/?p=1383>

Candé, R. (2002). *Nuevo diccionario de la música*. Grasindo.

Amy Flammer, G. T. (s.f.). *El violín*. Labor.

Latham, A. (2008). *Diccionario Enciclopédico de la Música*. Fondo de Cultura Económica.

EDUCALINGO. (Marzo de 2021). *Educallingo*. Obtenido de Mordente:
<https://educalingo.com/es/dic-es/mordente>

ANEXO A: MINOR SWING SOLO TRANSCRIPCION

VIOLIN

MINOR SWING

AS PLAYED BY STEPHANE GRAPPELLI

TRANSCRIPTION BY GABRIEL BISMUT

THEME

$\text{♩} = 200$

1 **A MIN** **D MIN** **A MIN** **D MIN** **A MIN**

6 **A MIN** **D MIN** **A MIN** **D MIN** **A MIN**

11 **A MIN** **D MIN**

SOLO

16 **E 7** **A MIN** **D MIN**

21 **A MIN** **E 7** **E 7/B^b**

26 **A MIN** **E 7** **A MIN** **D MIN**

31 **E 7** **A MIN**

36 **D MIN** **A MIN** **E 7**

41

MINOR SWING

2 E7/B^b 4 4 4 3 Amin E7 Amin

46 Dmin E7 Amin

51 Dmin Amin

56 E7 E7/B^b Amin E7

61 Amin Dmin E7

65 SUL A Amin Dmin Amin

70 E7 E7/B^b Amin E7

76 Amin Dmin E7

81 FINAL THEME Amin Amin Dmin

87 E7 Amin Amin

93