

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis Melódico y Armónico del solo de Charlie Parker en el tema Donna Lee perteneciente al álbum Charlie Parker Quintet (1947)

Ronnie Steven Pérez López

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 Charlie Parker en el tema Donna Lee
perteneciente al álbum Charlie Parker Quintet (1947)**

Ronnie Steven Pérez López

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: Ronnie Steven Pérez López

Código: 00201856

Cédula de identidad: 1804634168

Lugar y fecha: Quito, 07 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 documento hace énfasis en el análisis melódico y armónico del solo de Charlie Parker en el tema Donna Lee, enfocándose en subtemas como bordaduras diatónicas, cromáticas, aproximaciones, patrones del lenguaje del Bebop, secuencias rítmicas; elementos claves que revelan su lenguaje y sonoridad. El estudio parte desde su línea melódica, armónica y sus antecedentes para comprender el contexto por la cual destaca en su improvisación. Se incluye figuras ilustrativas para testificar y dar validez a su estudio.

Palabras Claves. Bebop, análisis melódico, análisis armónico, Charlie Parker, aproximaciones, cambios armónicos.

ABSTRACT

This document emphasizes the melodic and harmonic analysis of Charlie Parker's solo on Donna Lee, focusing on subtopics such as diatonic and chromatic embroideries, approximations, bebop language patterns, rhythmic sequences; key elements that reveal its language and sound. The study starts from his melodic line and his antecedents to understand the context for which he stands out in his improvisation. Illustrative pretenses are included to testify and validate your study.

Keywords. Bebop, melodic analysis, harmonic analysis, Charlie Parker, approximations, harmonic changes.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	22
Referencias Bibliográficas.....	23
Anexo A: Transcripción del solo en Donna Lee.....	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Elementos rítmicos “Donna Lee” (primer sistema)	11
Figura 2. Elementos melódicos “Donna Lee” (compás 21).....	11
Figura 3. Elementos armónicos “Donna Lee” (compás 29).....	12
Figura 4. Análisis Melódico “Ghost Notes” (sistema 1 y 2).....	13
Figura 5. Aproximaciones y cromatismos resolutivos (sistema 2 y 3).....	14
Figura 6. Bordadura diatónica (compás 25).....	14
Figura.7 Bordaduras diatónicas y cromáticas (sistema 4 y 5).....	15
Figura 8. Secuencias rítmico-melódicas (sistema 7 y 8).....	15
Figura 9. Patrón recurrente (analizado por intervalos).....	16
Figura 10. Secuencias rítmico-melódicas (compás 7,17,39,40).....	16
Figura 11. Secuencias similares en diferentes funciones armónicas.....	17
Figura 12. Anticipación funcional.....	17
Figura 13. Anticipación (compás 45).....	17
Figura 14. Anticipación (compás 49).....	18
Figura 15. Anticipación Final (compás 66).....	18
Figura16. Cadencia ii V I con resolución original.....	19
Figura 17. Progresiones a diferentes centros tonales (sistema 2 y 3).....	19
Figura 18. Progresión con resolución a tonalidad menor (sistema 5 y 6).....	20
Figura 19. Capacidad resolutiva a tonalidad menor y mayor	20
Figura 20. Turnaround (compás 31).....	20
Figurs 21. Turnaround Final.....	21

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia del Jazz, genios como Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie y John Coltrane han desarrollado un lenguaje musical que ha trascendido los estándares académicos de tan alto nivel artístico e interpretativo. Es por ello que *performers*, pedagogos y musicólogos de todo el mundo, estudian, analizan y descifran cada una de sus interpretaciones, composiciones, solos, lo que convierte a este género en una escuela llamativa para las nuevas generaciones.

Al introducirnos al mundo del Jazz, encontramos un estilo brillante y amigable que nos introduce al análisis técnico-musical de este género. El *bebop* lleva su sello y firma en cada una de las composiciones y solos de Parker; quien es el representante directo de una buena interpretación y elaboración a partir de funciones y progresiones de acordes que al construirlos elabora una arquitectura perfecta para el lenguaje comprensivo del Jazz.

Su obra más conocida es Donna Lee, la cual se caracteriza por su variedad rítmica, melódica y armónica. Este tema representa una guía completa para cualquier músico, independientemente del género que ejecute, empiece a desarrollar nuevas habilidades auditivas, sensoriales, interpretativas.

Es por ello que el análisis melódico y armónico del solo de este tema, cambiará el concepto a lo que denominamos música y los elementos que la conforman.

DESARROLLO DEL TEMA

Para descubrir la belleza musical de Charlie Parker, tan solo basta escuchar grabaciones y analizar sus composiciones, las cuales representan una herramienta que forja el camino para un músico profesional. Donna Lee representa un standard de jazz que tiene un alto grado de virtuosismo y vertiginosidad interpretativa. Su primera grabación tiene lugar en los Harry Smith Studios en New York mayo 1947. (Mibandamemata, 2014)

Donna Lee pertenece al estilo del Bebop. El Bebop es un estilo brillante, cálido, lleno de ornamentos que impregnan el oído de la audiencia, es lo que le convierte en un género jazzístico único e interesante. Los matices que se utiliza representan nuevas sonoridades musicales hasta el punto de ser comparadas con en abanico de colores pertenecientes a la pintura. El Leitmotiv¹ que encontramos en Donna Lee son las líneas de bebop, las cuales se convierten en un imán para conectar la armonía con melodía. Al pasar de los años, varios músicos han ido desarrollando y creando varias versiones donde encontramos diversidad interpretativa al momento de realizar un solo. Uno de ellos es el conocido bajista Jaco Pastorius.

Donna Lee corresponde un archivo importante para el lenguaje del jazz es por ello que ha continuación vamos a descifrar, analizar y comprender cada una de las partes correspondientes a la forma del tema. El solo de Parker nos vinculará con los elementos principales que dan vida a una improvisación e interpretación a tiempo real, a los cuales denominaremos Tridente Musical Funcional. Este tridente está conformado por ritmo, melodía y armonía.

¹ Recurso recurrente en una composición musical

Contexto del Tema en General

Ritmo.

El tema se encuentra en compás de 4/4, en sus líneas rítmicas resaltan las corcheas y tresillos, los motivos rítmicos son juegos y combinaciones en tiempos fuertes y débiles, creando así una sensación de inflección manejada a placer por el intérprete.

DONNA LEE

Figura 1. Elementos rítmicos “Donna Lee” (primer sistema)

Melodía.

Se encuentra el puro lenguaje del Bebop, con aproximaciones a las target notes², haciendo incapié a la armonía. Los cromatismos y bordaduras dan realce a una melodía variada y dinámica, siempre con tendencia hacia la resolución de frases.

Figura 2. Elementos melódicos “Donna lee” (compás 21)

² Notas que pertenecen a un acorde

Armonía.

Es un contrafact del Tema “(Back Home Again in Indiana)” compuesta por James Hanley y letra por Ballard MacDonald (Wilson, 2005) es por ello que corresponde a un estándar de jazz, conocido así por progresiones similares en distintos temas en todo el género. Se encuentra en un centro tonal de Ab Concerto con una ligera sensación de modulación en la parte B y su interpretación original está en Fa Mayor tocada en saxo alto, un instrumento transpositor afinado en (Eb), también la encontramos para saxofón tenor afinado en (Bb) (José Rodríguez Alvira, 2008).

Entre acordes tónicos y dominantes encontramos funciones netamente resolutive a lo que llamas Armonía tonal Funcional (Pablo Fernández-Cid, 2011).

29

5 4 3 9 #1 F7 6 5 4 6 1 3 9 1 7 5 1

3-7 67 2-7 57 1

Figura 3. Elementos armónicos “Donna Lee” (compás 29)

Análisis Melódico y Armónico del solo de Charlie Parker en el tema Donna Lee

Análisis Melódico.

El recurso que utiliza Parker en su solo son las famosas líneas de Bebop, estas obedecen a bordaduras y adornos que resuelven a las notas que conforman al acorde de turno. Sus líneas melódicas hacen referencia a su pseudónimo *Bird* conocido así por su fraseo veloz e incomparable (Pintos, 2020). Toda la ejecución del solo hace a Parker acreedor a un sonido y lenguaje único e irrepetible en el mundo del jazz.

Para descubrir su sonoridad y mecanismos utilizados, analizaremos cada sistema de su solo para un estudio minucioso y acertado.

Ghost Notes.

Alto Sax

Swing

Fmaj7 G-7 C7 Fmaj7 D7 G7

7 G-7 C7 Fmaj7 C-7 F7

3

Figura 4. Análisis melódico “Ghost Notes” (sistema 1 y 2)

Como observamos en el primer y segundo sistema , Parker utiliza las Ghost Notes, mejor conocidas como notas muertas pero con un valor rítmico. Estas dan una valiosa intención a la articulación al momento de crear motivos rítmicos melódicos. Este recurso lo podemos notar recurrente en todas las grabaciones de Bird hasta convertirse en una herramienta utilizada por músicos de todo el mundo.

Aproximaciones y Cromatismos Resolutivos.

Para reflejar la progresión de acordes Parker utilizó aproximaciones y recurrentemente cromatismos ascendentes, descendentes, dando así una intención específica a cada nota pensando en una capacidad de resolución.

Figure 5 shows two systems of musical notation. The first system (measures 7-10) includes chords G-7, C7, Fmaj7, C-7, and F7. A red circle highlights a descending chromatic line in the C7 chord, labeled 'Cromatismo descendente'. Red arrows point to resolutions between chords. The second system (measures 11-14) includes chords Bbmaj7, Eb7, Fmaj7, and D7. A red circle highlights an ascending chromatic line in the Bbmaj7 chord, labeled 'Aproximación'. Red arrows point to resolutions between chords. The word 'Resolución' is written below several notes.

Figura 5. *Aproximaciones y Cromatismos resolutivos (sistema 2 y 3)*

Bordaduras Diatónicas y cromáticas.

Figure 6 shows a musical notation for a diatonic border. The notes are circled in red, and the text 'Bordadura Diatónica' is written below.

Figura 6. *Bordadura diatónica (compás 25)*

Según Rodríguez (2010), la bordadura es una o más notas que rodean a la nota principal por grado conjunto o cromáticamente. Puede ser ascendente o descendente.

Para que exista mayor dinámica en los cambios armónicos Parker utiliza este recurso, entrelaza y conecta intervalos cercanos, creando y desarrollando motivos más conocidos como frases. Podemos verlos claramente en la siguiente figura:

Figure 7 shows two staves of music. The first staff starts at measure 15 with chords G7, G-7, C7, and Fmaj7. Red circles highlight scale runs over G7, G-7, C7, and Fmaj7. Labels below the staff identify these as 'Bordadura Diatónica'. The second staff starts at measure 20 with chords D7, G7, E-7b5, and A7. Red circles highlight scale runs over G7, E-7b5, and A7. Labels below the staff identify these as 'Bordadura Cromática' and 'Bordadura diatónica'.

Figura 7. Bordaduras diatónicas y cromáticas (sistema 4 y 5)

Secuencias utilizando funciones rítmico-melódicas.

Es evidente la habilidad de Charlie Parker en crear secuencias, las cuales obedecen a patrones armónicos diversos que permiten conjugar libremente con el tiempo. Estas secuencias alimentan al Timefeel y dan espacio a la creación de nuevas ideas al momento de improvisar.

Figure 8 shows two staves of music. The first staff starts at measure 31 with chords A-7, D7, G-7, C7, Fmaj7, G-7, and C7. Red circles highlight rhythmic-melodic sequences over A-7, D7, G-7, C7, Fmaj7, G-7, and C7. Labels below the staff identify these as 'Secuencia'. The second staff starts at measure 35 with chords Fmaj7, D7, G7, and G-7. Red circles highlight rhythmic-melodic sequences over Fmaj7, D7, G7, and G-7. Labels below the staff identify these as 'Secuencia'.

Figura 8. Secuencias rítmico-melódicas (sistema 7 y 8)

Para la improvisación las secuencias representan una herramienta para el desarrollo del tiempo interno (Mheducation, 2009).

Figura 9. Patrón Recurrente (Analizado por intervalos)

Observamos que el elaborar secuencias en diferentes partes del solo es una herramienta recurrente de Parker.

Figure 10 displays a sequence of musical notation across eight staves, with red circles highlighting specific melodic patterns. The notation includes various chords and melodic lines with intervals. The highlighted patterns are:

- Measure 7: G-7 chord and melodic line (circled in red).
- Measure 15: G-7 chord and melodic line (circled in red).
- Measure 35: G-7 chord and melodic line (circled in red).
- Measure 40: C7 chord and melodic line (circled in red).

Figura 10. Secuencias rítmicas melódicas (compás 7,17,39,40)

56 $A7b9$ $D-7$ $A7b9$ $D-7$ $A7b9$ $D-7$

62 $Abdim7$ $A-7$ $D7$ $G-7$ $C7$ $Fmaj7$

Secuencia

Secuencia

Figura 11. *Secuencias similares en diferentes funciones armónicas (compás 59,62)*

Anticipaciones.

Son ornamentos melódicos que tienden a resolver causando una sensación de desplazamiento. Es un recurso muy utilizado en el jazz por compositores y performers a la hora de establecer un lenguaje interpretativo (PEÑALVER , 2018)

Charlie Parker las utiliza para causar tensión y manejar los picos de emotividad musical. También representa un descanso para las líneas melódicas. Podemos observar anticipaciones en las siguientes figuras.

$E-7b5$ $A7$

Anticipación Funcional

Figura 12. *Anticipación Funcional*

Figura 13. Anticipación (compás 45)

Figura 14. Anticipación (compás 49)

Figura 15. Anticipación Final (compás 66)

Análisis Armónico

Está basada en la forma y armonía del standard Back Home Again in Indiana. Parker encuentra en este tema un soporte sólido para la creación de una nueva melodía.

Presenta sucesiones extremadamente rápidas de grupos de cuatro notas sobre cada cambio armónico, utilizando arpeggios ascendentes y descendentes. (Kuvo, 2019).

Pese a ser un tema con varios cambios armónicos y progresiones virtuosas, está centrado al oyente, no bailable y abraza sonidos disonantes.

Su forma es AB de 32 compases y su tonalidad es Ab concierto.

En los primeros acordes del primer sistema observamos un marcado centro tonal de F (tonalidad saxo alto), seguido de un II V I que causa tensión y dinámica con necesidad de resolución.

Alto Sax
Swing

Fmaj7 G-7 C7 Fmaj7 Centro Tonal

Figura 16. Cadencia ii V I con resolución original

Un recurso armónico que encontramos en el tema de Donna Lee y en todos los standards de jazz son las muy famosas progresiones de II V I. Como observamos en el segundo y tercer sistema, estas obedecen a diferentes centros tonales, que da una ligera sensación de modulación al oyente.

Las progresiones dos cinco uno brinda un color hacia los acordes resolutivos, tienen una nueva sonoridad y poseen tensión correctamente distribuida. (Armonía contemporánea, 2015)

7 ⁱⁱ⁻⁷ G-7 ^{V7} C7 ^I Fmaj7 ⁱⁱ⁻⁷ C-7 ^{V7} F7

11 ^I Bbmaj7 Eb7 Fmaj7 D7

NUEVO CENTRO TONAL

Figura 17. Progresiones a diferentes centros tonales (sistema 2 y 3)

También encontramos esta progresión, pero con calidad resolutiva a un acorde menor.

Parte B.

Figura 18. Progresiones con resolución a tonalidad menor (sistema 5 y 6)

En la parte B percibimos una sensación de modulación a la tonalidad menor (D- saxo alto) y encontramos acordes dominantes utilizando tensiones con calidad resolutive. Como herramienta para volver a la A vemos el ii-7 V7 I dejando al oyente una sensación de retorno a la forma.

Figura 19. Capacidad resolutive a tonalidad menor y mayor

Para el enlace de acordes efectiva encontramos los *turnaround*. Según (CGO, 2011) un *turnaround* es una cadencia resolutive que aparece al final de una progresión originaria del Blues y demás estilos del Jazz cerrando la vuelta del solo para volver al inicio o finalizar en el acorde de tónica.

Figura 20. Turnaround (compás 31)

Para finalizar el tema encontramos una progresión resolutive perfecta, dando importancia al centro tonal y sus acordes funcionales.

The image shows two staves of musical notation. The first staff, starting at measure 62, contains a sequence of chords: A \flat dim7, A-7, D7, G-7, C7, and Fmaj7. Red circles highlight the A-7, D7, and Fmaj7 chords, with red arrows indicating the progression from A-7 to D7, D7 to G-7, G-7 to C7, and C7 to Fmaj7. The melody consists of eighth notes with triplets at the beginning and end. The second staff, starting at measure 66, shows a continuation of the progression with G-7, C7, and Fmaj7, ending with a double bar line.

Figura 21. *Turnaround Final*

CONCLUSIONES

Donna Lee es un tema con una capacidad muy creativa e innovadora con un alto grado de complejidad y virtuosismo en su línea melódica y armónica.

Representa el puro lenguaje del Bebop a través de su creador Charlie Parker; quién innovó el jazz en su momento, dando nuevas sonoridades e intenciones a las notas musicales. Lenguaje que a través de los años representaría una herramienta para adentrarse al mundo de la improvisación. En Parker encontramos un ser netamente musical con una pureza intachable al momento de crear secuencias melódicas y rítmicas que, al combinarlas con bordaduras, aproximaciones y demás técnicas para la improvisación, descubrimos un carácter y una voz única que acompañará en nuestro aprendizaje y crecimiento académico. Temas como Blues for Alice, Confirmation, Billie's Bounce, Donna Lee han representado el manual para músicos de todo el mundo, no solo en la música popular sino también en la académica transmitiéndose de generación en generación, convirtiéndose así en una escuela que hoy en día forja los mejores artistas no antes vistos.

Tocar y estudiar la biblioteca de Charlie Parker es un reto y una superación diaria para los músicos que lo admiramos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Miban. (Diciembre de 2014). *Mibandamemata*. Obtenido de Mibandamemata:
<https://mibandamemata.com/2014/12/29/donna-lee/>
- Mibandamemata. (Diciembre de 2014). *Mibandamemata*. Obtenido de Mibandamemata:
<https://mibandamemata.com/2014/12/29/donna-lee/>
- Wilson, J. (2005). *JazzStandars.com*. Obtenido de JazzStandars.com:
<https://www.jazzstandards.com/compositions-0/indiana.htm>
- José Rodríguez Alvira. (2008). *Teoría* . Obtenido de Teoría.com:
<https://www.teoria.com/es/articulos/transpositores/01.php>
- Pablo Fernández-Cid. (3 de Agosto de 2011). *Cicloquintas*. Obtenido de Cicloquintas.weebly.com:
https://cicloquintas.weebly.com/uploads/4/7/5/6/47564733/_conceptos_de_armon%C3%ADa_funcional.pdf
- Pintos, G. E. (27 de Agosto de 2020). *Infobae*. Obtenido de Infobae.com:
<https://www.infobae.com/cultura/2020/08/27/charlie-parker-el-musico-que-dio-vuelta-el-jazz-y-se-consumio-en-su-propio-fuego/>
- Teoría.com*. (2010). Obtenido de Teoría.com:
<https://www.teoria.com/es/aprendizaje/funciones/adorno/03-bordadura.php>
- Alvira, J. R. (2010). *Teoría*. Obtenido de Teoría.com:
<https://www.teoria.com/es/aprendizaje/funciones/adorno/03-bordadura.php>
- Mheducation. (2009). El lenguaje rítmico musical 06 . *Mheducation.es*, 112.
- JOSÉ MARÍA PEÑALVER VILAR. (29 de Junio de 2018). *Sonograma*. Obtenido de Sonograma Magazine: <http://sonograma.org/2018/06/analisis-y-revision-estetica-de-los-estilos-en-el-jazz/>
- PEÑALVER . (29 de Junio de 2018). *Sonograma.org*. Obtenido de Sonograma Magazine:
<http://sonograma.org/2018/06/analisis-y-revision-estetica-de-los-estilos-en-el-jazz/>
- Kuvo. (2019). *Stories of Standars: Donna Lee*. Obtenido de Kuvo Community Culture Music:
<https://www.kuvo.org/stories-of-standards-donna-lee/>
- Armonía contemporánea. (9 de Julio de 2015). *Armonía contemporánea en el Jazz y otras músicas* .
 Obtenido de Armonía contemporánea: <https://armoniacontemporanea.com/progresiones-ii-v-i.html>

CGO. (2011). *Clases Guitarra Online*. Obtenido de Guitarra Online: <https://clases-guitarra-online.com/turnaround/>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO DE DONNA LEE

DONNA LEE

Anexo a: transcripción del solo

CHARLIE PARKER (1937)

TRANSCRITO POR RONNIE PEREZ

Alto Sax

Swing $\text{♩} = 225$

7

11

15

20

25

31

35

40

45

2

50 C7 Fmaj7 D7 G7 3 E-7b5

56 A7b9 D-7 A7b9 D-7 A7b9 D-7

62 Abdim7 A-7 D7 G-7 C7 Fmaj7

66 G-7 C7 Fmaj7