

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Transcripción y análisis del solo de trompeta de Chet Baker
en el tema "But Not for Me" del álbum Chet Baker Sings
(1954)**

Joseph Isaac Verdezoto Carrera

Artes musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en artes musicales

Quito, 16 de julio de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**Transcripción y análisis del solo de trompeta de Chet Baker en el tema
“But Not for Me” del álbum Chet Baker Sings (1954)**

Joseph Isaac Verdezoto Carrera

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 16 de julio 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: Joseph Isaac Verdezoto Carrera

Código: 00128103

Cédula de identidad: 1704744208

Lugar y fecha: Quito, 16 de julio 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 objetivo de este trabajo es el análisis y transcripción sobre el solo de trompeta que interpreta Chet Baker en el tema “But Not for Me”. En el mismo se describirán las técnicas que utiliza Baker como la sencillez en su melodía, el movimiento en grado conjunto que realiza, el movimiento con frases simples y melódicas, las superestructuras y como todo el solo en general está basado en las tensiones disponibles de cada uno de los acordes. Dando como resultado un solo relativamente sencillo, pero que cautivará a cualquiera que lo escuche. En futuros trabajos se puede enfocar en el por qué es tan sencillo el solo de Chet Baker, analizándolo como uno de los máximos exponentes del “Cool Jazz”.

Palabras clave: Análisis, improvisación, sencillo, tensiones, cromatismos, superestructuras, ostinatos, grado conjunto.

ABSTRACT

The main objective of this work is the analysis and transcription of the trumpet solo by Chet Baker on the song "But Not for Me". In this work, all the techniques that Chet Baker uses will be described, like the easiness of his melody, the little movement that he does, the use of simple and melodic phrases, the superstructures, and how the solo in general is based around the available tensions of each one of the chords. Giving birth to something relatively easy, but something that will captivate anyone who listens to it. In future works, the main focus can be the reason why Chet Baker's solo is so easy, analyzing him like one of the main exponents of "Cool Jazz".

Keywords: Analysis, improvisation, easy, tensions, chromaticism, superstructures, ostinato, little movement.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15
Anexo A: Transcripción del solo de but not for me.....	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Melodía compuesta por tensiones	10
Figura 2. Grado conjunto y superestructura en inversión	10
Figura 3. Notas de paso y tresillo como bordadura	11
Figura 4. Cromatismos y galopa	11
Figura 5. Primera frase larga.....	11
Figura 6. Frase larga y repetitiva	12
Figura 7. Frase de respuesta.....	12
Figura 8. Frase final	13

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar un análisis de las técnicas utilizadas por el trompetista y cantante Chet Baker, en su improvisación dentro del tema de Jazz “But Not For Me”. But Not For Me es un tema compuesto por George Gershwin en 1930 para la comedia musical llamada “Girl Crazy” (Gershwin blog team, 2017).

Dentro del Jazz, se puede encontrar esta fuerte conexión que realizan los músicos al momento de interpretar una canción, ya que para ellos no basta solo el hecho de aprenderse una melodía, más bien, se trata de dar rienda suelta a la imaginación mediante lo que se conoce como la improvisación. La improvisación como lo define Patricia Grau (2018), es “el arte de ejecutar música que anteriormente no ha sido escrita y surge de una manera espontánea ateniéndose a unas directrices o no”. Esto permite, una vez terminada la melodía principal de un tema popular, el utilizar frases nunca antes escuchadas y que cada vez que se interprete una de estas canciones, el resultado sea siempre distinto.

“La transcripción musical se define como el proceso mediante el cual, a partir de la audición de una pieza musical se reconstruye la secuencia de notas que forman la partitura”, (Gómez, 2010). El análisis realizado a estas transcripciones, permite una comprensión mucho mayor de las técnicas que realiza el solista, de esta manera se puede observar su comprensión por la armonía, el fraseo, el ritmo y la forma de crear melodías, que ayuda a los músicos, compositores, etc., a poder mejorar sus conocimientos y vocabulario musicales.

En el contexto ecuatoriano, el análisis de un referente como Chet Baker, quien ha sido uno de los mayores exponentes dentro de la música Jazz, permite a los ecuatorianos explorar los conocimientos de este estilo, los cuales no están muy arraigados a su cultura, permitiendo así que esta se nutra de la exploración hacia este tipo de música.

DESARROLLO DEL TEMA

Baker comienza su solo con motivos bastante simples pero coloridos, utilizando como prioridad las tensiones¹ de los acordes, cayendo a ellas en los tiempos fuertes y solo utilizando los *chord tones*² como unas notas de paso. (fig. 1.). Inclusive se puede ver como utiliza una nota sostenida, para que, al momento de cambiar de acorde, se convierta en tensión de este nuevo acorde.

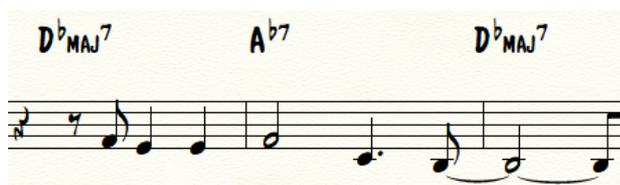

Figura 1. Melodía compuesta por tensiones.

A partir del tercer compás se puede evidenciar un movimiento conjunto pasando por *chord tones* y tensiones disponibles sobre Db, para llegar en el cuarto compás a realizar una especie de superestructura³ en inversión (fig. 2.).

Figura 2. Grado conjunto y superestructura en inversión.

En el compás número seis, se puede encontrar la utilización de muchas notas de paso resolviendo a una nota del acorde, y también un elemento muy utilizado por Chet en sus solos, el tresillo como una bordadura⁴ (fig. 3.).

¹ Notas de la escala que no son las notas del arpeggio (Elorza, 2016).

² Notas que forman parte de un acorde (Devine, 2011).

³ Agregar un acorde que añade tensiones disponibles encima del acorde ya establecido.

⁴ Una o más notas que rodean a la nota principal por grados conjuntos (Rodríguez).

Figura 3. Notas de paso y tresillo como bordadura.

Llegando al compás número once, se puede encontrar el uso de cromatismos. El cromatismo es una técnica muy utilizada por los músicos dentro del jazz, ya que permite realizar movimientos muy cercanos, los cuales añaden una tensión extra, y esta se crea porque en la mayoría de casos, son notas que no están disponibles en el acorde. Su utilización crea colores mucho más disonantes, pero gracias a que pasan rápido y en tiempo débil, solo enriquecen a la melodía y embellecen el sonido (fig. 4.).

Aparte de los cromatismos, en la misma figura se puede encontrar además de un movimiento en grado conjunto constante, el juego que realiza Baker al utilizar una galopa⁵ en vez de un tresillo, su sonoridad es muy parecida, pero este cambio entre tresillos y galopas es lo que nos deja ver el ingenio de Baker al momento de improvisar.

Figura 4. Cromatismos y galopa.

En los compases trece, catorce y quince se puede ver nuevamente el uso de la superestructura, en una frase larga en la que utiliza la triada de Bb menor encima de los acordes Eb7 y Ebmin7, sumado un pequeño cromatismo en el compás catorce (fig. 5.).

Figura 5. Primera frase larga.

⁵ Ritmo musical compuesto por una corchea seguida de dos semicorcheas.

En los compases dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve, utiliza una frase muy melódica y repetitiva, como un ostinato⁶, solo que esta frase se adapta a las tensiones disponibles y *chord tones* de cada uno de los acordes que aparecen (fig. 6.).

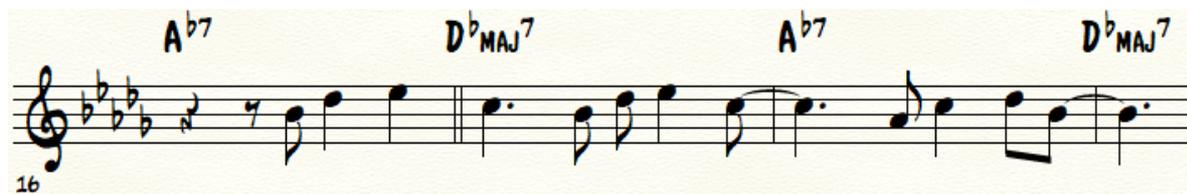

Figura 6. Frase larga y repetitiva.

La frase que se puede observar en los compases diecinueve, veinte y veintiuno, se realizan en forma de respuesta a la figura 6. Esto se debe a la utilización de una técnica conocida como “llamada y respuesta”, normalmente realizada entre dos músicos; donde uno plantea una frase con cierta melodía y ritmo, y la otra persona se encarga de realizar una especie de comentario o respuesta en relación a la primera. Pero también, puede ser utilizada por un mismo intérprete dentro de su improvisación, y es una forma en la cual sugiere un cambio que mantiene la esencia del motivo anterior, pero cambiado en ritmo, notas y posteriormente, agregándole un final a la frase (fig. 7.).

Figura 7. Frase de respuesta.

La última frase que utiliza en el solo, tiene una duración de cinco compases, empezando desde el número veintiocho hasta el treinta y dos que es donde termina el solo. Esta frase utiliza casi todos los recursos vistos durante este análisis, pasando por la utilización de la galopa, el uso de los cromatismos, el movimiento en grado conjunto, el mantener una nota para que se convierta en tensión en el siguiente compás y el utilizar mayoritariamente las tensiones para

⁶ Figura que se repite varias veces en una pieza musical, de forma consecutiva y durante varios compases. (Martínez, 2021)

moverse. Esta es la cúspide de su solo y el cierre del mismo, finalizando con una nota simple y sostenida para que empiece el siguiente solista (fig. 8.).

Figura 8. Frase final.

Durante todo el solo, Chet utiliza melodías muy memorables y simples, siempre aprovechando al máximo cada una de las notas que utiliza; y mediante su exquisita interpretación con la trompeta, la cual tiene un sonido muy dulce, hace a las personas el tener este solo como uno de los ejemplos más claros de que no se necesita el uso de mucha velocidad ni virtuosismo para realizar algo que cautive al público y lo deje sin aliento.

⁶ Figura que se repite varias veces en una pieza musical, de forma consecutiva y durante varios compases. (Martínez, 2021)

CONCLUSIONES

Chet Baker logra representar la belleza de la trompeta de una forma muy simple, utilizando melodías sencillas y ritmos repetitivos, consigue cautivar a cualquier persona que escuche este solo.

Las ideas de su solo las tiene muy claras desde el principio, presentando las tensiones como su melodía principal, pero siempre en total control, sin utilizar tensiones no disponibles o disonancias muy notorias, esto hace que el solo mantenga una idea de cohesión de principio a fin. También, durante todo el desarrollo de su solo, utiliza muchos recursos como los cromatismos, superestructuras, galopas, tresillos y ostinatos todo con la finalidad de embellecer su melodía.

Todas las técnicas y recursos utilizados por Baker en su solo, sirven para que las personas puedan aprender nuevo vocabulario dentro del Jazz; sobre todo, lo que se debe destacar, es su forma de construir frases, ya que siempre lleva la melodía de una forma única, no siempre repleta de muchas notas, pero siempre logrando que cada una de ellas signifique mucho.

La riqueza que tiene Chet Baker es incomparable y sirve de ejemplo para todas las personas que escuchen su solo, ya que demuestra que lo sencillo puede sonar bello, y no es necesario el ser virtuoso en un instrumento, para poder pasar a la historia como uno de los mejores.

En futuras investigaciones, una manera ejemplar de poder expandir en la forma de improvisación que tiene Chet Baker, sería comparar este, con otro de sus solos. Al momento de realizar esto, se pueden identificar las frases recurrentes, el cambio en su forma de interpretar cada tema y las influencias que puedan tener sus motivos. Todo esto llevaría a un entendimiento mucho mayor sobre este artista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Devine, S. (2011). *Chord Tones / Only one position exercise (L#42)*. Scottbasslessons, Obtenido el 17 de junio de 2021 de <https://scottbasslessons.com/blog/chord-tones-bass-exercise>
- Elorza, P. (2016). *#14 Tensiones Armónicas / Melódicas Escala Mayor*. Pabloerza. Obtenido el 17 de junio de 2021 de <https://pabloelorza.com/14-tensiones-armonicas-melodicas-escala-mayor/>
- Gershwin Blog Team. (2017). *“But not for me” on the silver screen*. Obtenido el 15 de junio de 2021 de <https://smt.d.umich.edu/ami/gershwin/?p=1486>
- Gómez, S. (2010). *Resumen de Tesis: Transcripción de música polifónica para piano basada en la resolución de grupos de notas y estados finitos*. Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 14(45),44-47. Obtenido el 25 de junio de 2021 de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92513106006>
- Martínez, M. (2021). *El Ostinato en que consiste y como usarlo*. Clases de guitarra. Obtenido el 17 de junio de 2021 de <https://clasesdeguitarra.com.co/el-ostinato/>
- Patricia Grau. (2018). *La improvisación musical*. Temas para la Educación. Obtenido el 17 de junio de 2021 de feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd15365.pdf
- Rodríguez, J. *Funciones armónicas: Bordadura*. Teoría. Obtenido el 17 de junio de 2021 de <https://www.teoria.com/es/aprendizaje/funciones/adorno/03-bordadura.php>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO DE BUT NOT FOR ME

SCORE

SWING $\text{♩} = 163$ **BUT NOT FOR ME SOLO TRANSCRIPTION**GEORGE GERSHWIN (1930)
CHET BAKER

A

$D^{\flat}MAJ7$ $A^{\flat7}$ $D^{\flat}MAJ7$

$E^{\flat7}$ $E^{\flat}MIN7$ $A^{\flat7}$ $A^{\flat}MIN7$ $D^{\flat7}$

$G^{\flat}MAJ7$ $G^{\flat}MIN7$ $B7$ $D^{\flat}MAJ7$ $B^{\flat}MIN7$

$E^{\flat7}$ $E^{\flat}MIN7$ $A^{\flat7}$

B

$D^{\flat}MAJ7$ $A^{\flat7}$ $D^{\flat}MAJ7$

$E^{\flat7}$ $E^{\flat}MIN7$ $A^{\flat7}$ $A^{\flat}MIN7$ $D^{\flat7}$

$G^{\flat}MAJ7$ $G^{\flat}MIN7$ $B7$ $D^{\flat}MAJ7$ $B^{\flat}MIN7$

$E^{\flat7}$ $E^{\flat}MIN7$ $A^{\flat7}$ $D^{\flat}MAJ7$ $E^{\flat}MIN7$ $A^{\flat7}$