

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Recursos armónicos y melódicos utilizados por Nina Simone
en *Little Girl Blue* (álbum de 1959)**

Rafaela Alejandra Valarezo Laso

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**

**Recursos armónicos y melódicos utilizados por Nina Simone
en *Little Girl Blue* (álbum de 1959)**

Rafaela Alejandra Valarezo Laso

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: Rafaela Alejandra Valarezo

Código: 00143771

Cédula de identidad: 1720048469

Lugar y fecha: Quito, 16 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 propósito de esta investigación es indagar la técnica pianística de Nina Simone e identificar los recursos que utiliza en su álbum 'Little Girl Blue'. Se analizará su vocabulario y las texturas que Simone usa en sus solos. Hablaremos de herramientas armónicas y melódicos.

Palabras clave: jazz, piano, Nina Simone, armonización, contrapunto.

ABSTRACT

The intention of the paper is to inquire in Nina Simone's piano technique and break down some of the pianistic resources she uses in the album 'Little Girl Blue'. The research will show analysis on the vocabulary and textures Simone uses for her solos. We will talk about harmonic tools and search for how the melodies are constructed.

Key Words: jazz, piano, Nina Simone, harmonization, counterpoint.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Recursos armónicos.....	10
Armonización con segundas voces.....	10
Armonización con acordes en bloque.....	11
Recursos melódicos.....	13
Vocabulario.....	13
Contrapunto.....	16
Conclusiones.....	18
Referencias bibliográficas	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mood Indigo. Armonización. Minuto '0.10.....	10
Figura 2. My Bay Just Cares For Me. Armonización. Minuto '1.37.....	11
Figura 3. Mood Indigo. Armonización. Minuto '2.50.....	11
Figura 4. Don't Smoke In Bed. Acordes de bloque. Minuto '0.00.....	12
Figura 5. My Baby Just Cares For Me. Minuto '2.08.....	12
Figura 6. Mood Indigo. Block Chords. Minuto '1.04.....	13
Figura 7. C# Escala locria.....	13
Figura 8. Mood Indigo. Escala locria. Minuto '0.20.....	14
Figura 9. Don't Smoke in Bed. Escala menor. Minuto '0.03.....	14
Figura 10. My Baby Just Cares For Me. Bordeo diatónico. Minuto '1.40.....	15
Figura 11. Escala pentatónica.....	15
Figura 12. Love Me or Leave Me. Escala pentatónica. Minuto '0.45.....	15
Figura 13. Mood Indigo. Contrapunto. Minuto '0.40.....	16
Figure 14. Love Me Or Leave Me. Contrapunto. Minuto '1.10.....	17

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar algunos recursos melódicos y armónicos presentes en *Little Girl Blue*. El propósito es indagar la técnica pianística de Nina Simone y descubrir cuáles son los recursos que utiliza que caracterizan su estilo.

Empezaremos hablando a breves rasgos de la vida de Simone. La pianista y cantante nació en Carolina del Norte en 1933. Tuvo una formación académica en el piano que inició con la tradición europea clásica a los 6 años. Así fue como conoció la música de J.S. Bach, la cual tuvo mucha influencia en su técnica. Por otra parte, también estaba inmersa en la cultura afroamericana por lo cual también tiene influencia del góspel (Barnett, p. 3).

Simone además tiene una gran importancia política en tanto que es una mujer negra que logró construir una persona pública con una ética y una estética activista a favor de los derechos de las personas afroamericanas (Modell, p. 2). Ella tenía un fuerte compromiso con el activismo de esta causa y usaba su imagen artística para hablar sobre estos temas (Garbus).

El disco del que hablaremos en esta investigación fue el debut de la artista y se publicó en 1959. El formato de instrumentos es un trio: Jimmy Bond toca el contrabajo y Albert Heath la batería. Nina Simone toca el piano y canta.

La investigación está dividida en dos partes que conciernen los recursos armónicos y melódicos respectivamente. A lo largo del álbum encontramos ciertos recursos que se repiten y en este trabajo los expondremos hablando desde estas dos perspectivas. Las ideas discutidas tendrán una figura que las demuestre y las acompañará el concepto, el nombre de la canción y el minute en el cual el fragmento ocurre.

DESARROLLO DEL TEMA

Recursos Armónicos

Los recursos armónicos que analizaré tienen que ver con la armonización de melodías. El primer recurso es la armonización de una melodía con una segunda voz y el segundo es la armonización a través del uso de acordes en bloque. Ambas estrategias son usadas en la introducción del álbum lo cual establece el estilo de la pianista desde el principio.

Armonización con segundas voces

Primero discutiremos la armonización de melodías con una segunda voz. Por ejemplo en la introducción de Mood Indigo Simone armoniza una melodía descendente. Usa intervallos de sexta, quinta y tritonos. Esta melodía tiene además, un embellecimiento melódico el cual también está armonizado (Figura 1).

Figura 1. Mood Indigo. Armonización. Minuto '0.10

Otra canción en donde Simone usa este recurso es en 'My Baby Just Cares For Me'. Aquí la armonización ocurre al final de la primera vuelta de solo, en el último compás y empezando en la segunda corchea de un tresillo, lo cual para añadir tensión a la cadencia. Podemos ver en la Figura 2 que el intervalo que utiliza es una décima y la segunda voz responde a un movimiento paralelo.

Figura 2. My Bay Just Cares For Me. Armonización. Minuto '1.37

En 'Mood Indigo' Simone Vuelve a usar este recurso durante el solo, pero esta vez usa el intervalo de tercera (Figura 3). En este caso así como en el anterior, podemos notar que la armonización es diatónica.

Figura 3. Mood Indigo. Armonización. Minuto '2.50

Armonización con acordes de bloque

En segundo lugar, hablaremos de la armonización con acordes de bloque. Por ejemplo, en la introducción de 'Don't Smoke In Bed' Simone usa una melodía simple pero gracias a los acordes y la intención *rubbatto* se genera un efecto muy dramático (Figura 4). Estos son acordes de séptima, cuyos *voicings* están contruidos con ambas manos.

Figura 4. Don't Smoke In Bed. Acordes de bloque. Minuto '0.00

Los acordes de bloque también podemos encontrarlos en 'My Baby Just Cares For Me', al final de su solo. En este caso lo que Simone hace es interesante porque aumenta gradualmente la cantidad de notas que armonizan la melodía. A lo largo de los últimos compases de la forma empieza usando dos notas, luego tres y luego cinco (Figura 5). Los acordes tienen la calidad de tríadas y sus inversiones, duplicando la nota de la melodía en la octava. Cuando los acordes llegan a las 5 notas, una de estas es el bajo, que mantiene un pedal en la nota mi, enfatizando la tensión del acorde dominante.

Figura 5. My Baby Just Cares For Me. Minuto '2.08

Para un último ejemplo hablaremos de los acordes en 'Mood Indigo' (Figura 6). Podemos Volver a notar el patrón de usar los acordes en las cadencias por el efecto que generan de dar tensión y construir una textura más grande.

Figura 6. Mood Indigo. Block Chords. Minuto '1.04

En este caso, el movimiento responde al concepto de bloque, aunque el acorde en sí no es abundante en cuando a tensiones ni a número de notas. El acorde se forma por una octava y una sexta, y esta fórmula se mueve diatónicamente a manera de bloque.

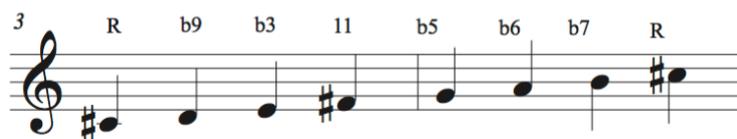
Recursos Melódicos

Ahora mencionaremos algunos recursos melódicos de Simone en los solos de las canciones que hemos analizado. En primer lugar, analizaremos el vocabulario que utiliza, es decir, qué escalas y ritmos usa y cuál es la forma de la melodía. Finalmente hablaremos de su técnica contrapuntística.

Vocabulario

Primero hablaremos de las escalas. Simone improvisa con varios tipos de escalas, entre las cuales podemos encontrar por ejemplo la escala locria. Podemos ver la fórmula de esta escala en la Figura 7.

Figura 7. C# Escala locria.

En la canción Mood Indigo, Simone utiliza esta escala de forma descendente pero generando una secuencia dentro de la escala. Empieza a bajar la escala desde la raíz y luego sube un grado para seguir bajando y así sucesivamente genera un patrón (Figura 8).

Figura 8. Mood Indigo. Escala locria. Minuto '0.20

En 'Don't Smoke in Bed' utiliza un recurso parecido: genera una frase larga con una escala menor natural descendente, que hacia el final de la frase se hace menor armónica. En este caso es interesante que además de la forma que le da a la melodía existe una mayor variedad en cuanto a figuración rítmica

Figura 9. Don't Smoke in Bed. Escala menor. Minuto '0.03

Otra manera en la que Nina da forma a la escala es haciendo una secuencia ascendente en la cual bordea los grados de la escala. El patrón consiste en subir una tercera diatónicamente y luego bajar una segunda y así sucesivamente. Ella utiliza este recurso al final de la primera forma armónica de su solo en 'My Baby Just Cares For Me', lo cual apoya la cadencia y genera el clímax de la sección (Figura 10).

Figura 10. My Baby Just Cares For Me. Bordeo diatónico. Minuto '1.40

Para mencionar otra escala que Nina utiliza, hablaremos de la escala pentatónica. Simone usa esta escala mucho en el tema 'Love me or leave me'. Podemos ver la fórmula de la escala en la Figura 11.

Figura 11. Escala pentatónica.

En la introducción de este tema Simone usa esta escala y hace un bordeo a sus notas *target* o notas de resolución, las cuales están encerradas en la Figura 12. Nina usa arpeggios dentro de la escala y también varía los ritmos, incorporando los tresillos. En este caso también podemos notar cómo los comienzos y finales de las frases tienden a estar en el tiempo débil, lo cual es muy común en el jazz.

Figura 12. Love Me or Leave Me. Escala pentatónica. Minuto '0.45

Contrapunto

Es en el caso del contrapunto que podemos ver la influencia de J.S. Bach en el estilo pianístico de Nina. A pesar de que no usa estrategias del contrapunto barroco como la invención o la fuga, el uso que hace del contrapunto genera una textura muy característica dentro del solo. Como una característica general de su contrapunto podemos decir que mientras en una mano usa corcheas en la otra por lo general usa negras, lo cual hace que se plasme la idea de forma coherente.

Por ejemplo, en Mood Indigo podemos ver en la Figura 13 cómo empieza el contrapunto y la forma en la que interactúan ambas manos. Aquí es claro cómo el ritmo entre ambas manos se alterna. Esta textura dura 16 compases de la forma lo cuál establece claramente otra textura y hace que dentro de un mismo solo Simone pueda desarrollar diferentes estilos. Podemos ver además características melódicas que analizamos antes, como empezar la frase en el tiempo débil o hacer bordeos diatónicos.

Figura 13. Mood Indigo. Contrapunto. Minuto '0.40

The image shows a musical score for the piece 'Mood Indigo'. It is divided into two systems of four measures each. The first system starts at measure 37 and ends at 40. The second system starts at measure 41 and ends at 44. The key signature is B minor (two sharps) and the time signature is 4/4. Chords are indicated above the staff: Bmaj7, C#7, F#7, Bmaj7 in the first system, and Bmaj7, C#7, G7, F#7 in the second. In the first system, the first measure of the bass line is labeled 'inicia frase en tiempo débil'. In the fourth measure of the first system, the bass line is circled and labeled 'negras vs. corcheas'. In the fourth measure of the second system, the treble line is circled and labeled 'bordeo'.

Otro lugar donde vemos esta técnica es en Love Me or Leave Me (figura 14). Es interesante cómo inicia la textura porque podemos escuchar claramente el cambio entre

las corcheas swing y las corcheas rectas. Luego entra la mano izquierda estableciendo el contrapunto. Ambas manos llevan voces que tienen sentido por sí solas pero también conversan entre ellas. Simone logra mantener esta textura coherentemente durante casi 30 compases de su solo.

Figure 14. Love Me Or Leave Me. Contrapunto. Minuto '1.10

The image displays two systems of musical notation for piano accompaniment. The first system, starting at measure 25, is marked 'Presto' and features a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The right hand (treble clef) contains a melodic line with two circled sections: the first is labeled 'secuencias en la escala' and the second is labeled 'bordeos'. The left hand (bass clef) provides a rhythmic accompaniment. Chord symbols above the staff are D#-7, G#7, C#-7, and C#-7. The second system, starting at measure 29, continues the piece with a key signature change to two sharps (F#, C#). The right hand features a circled section labeled 'notas largas vs. notas cortas'. Chord symbols above the staff are C#-7, E#7, D#-7, Ddis, C#-7, and D#7.

CONCLUSIONES

Hemos hablado de los recursos de armonización que son la utilización de una segunda voz por un lado, y por el otro, el uso de acordes de bloque. También hemos discutido los recursos melódicos y dentro de eso, el análisis del vocabulario de Simone y el desarrollo del contrapunto. Con la información que se ha expuesto podemos decir que la pianista tiene una forma muy eficiente de plasmar sus ideas, tiene mucha fuerza rítmica y logra que ambas manos interactúen melódica y armónicamente.

Así, podemos decir que la técnica pianística de Nina Simone combina varios elementos que hacen que ella tenga un estilo y un sonido particular. Usa estas herramientas para darle fuerza a las cadencias, cambiar las texturas durante el solo y crear melodías muy musicales bajo conceptos sencillos pero eficientes. Hemos hecho una aproximación a este disco, que tiene muchos elementos más por ser analizados en futuras investigaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnett, LaShonda Katrice, "Learning How to Listen': Analyzing Style and Meaning in the Music of Abbey Lincoln, Nina Simone and Cassandra Wilson" (2012). *Dissertations, Theses, and Masters Projects*. Paper 1539623358. <https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-fqh4-zq06>
- Modell, Amanda Renae, "You Understand Me Now": Sampling Nina Simone in Hip Hop" (2012). *Graduate Theses and Dissertations*. <https://scholarcommons.usf.edu/etd/4168>
- Garbus, Liz. (Directora) (2015). "What Happened, Miss Simone?" (Documental). Recuperado de <http://www.netflix.com/>