

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis de la transcripción del solo de la cantante Ella Fitzgerald
sobre el tema *How High The Moon***

Rowland Daniel Astudillo Villavicencio

Música Contemporánea

Trabajo de integración curricular presentado como requisito para la obtención
del título de Licenciado en Música Contemporánea

Quito, 09 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**Análisis de la transcripción del solo de la cantante Ella Fitzgerald sobre el
tema *How High The Moon***

Rowland Daniel Astudillo Villavicencio

Calificación: _____ / 100

Nombre del profesor, Título académico Jorge Balladares, Master of Music in
Music Technology

Firma del profesor: _____

Quito, 09 de diciembre de 2019

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.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Rowland Daniel Astudillo Villavicencio

Código: 00135463

Cédula de identidad: 1104682198

Lugar y fecha: Quito, 9 de diciembre de 2019

RESUMEN

El presente trabajo es un análisis centrado en la rítmica y elección de notas en el inicio y final de las frases usadas por la cantante Ella Fitzgerald en el solo improvisado del tema *How high the moon*, en su primera grabación (1947). Se encontraron un total de 36 frases que fueron cantadas en un total de 88 compases (2 coros completos y 1 coro menos 4 compases) finalizando la improvisación con la melodía principal (con lo que se completan los 3 coros, es decir 96 compases). Ella Fitzgerald es la precursora y exponente máxima del scat, debido a que utiliza una cantidad de recursos muy variada, y este trabajo enfatiza el análisis de la relación armónica-melódica y duración de las notas que utiliza al momento de presentar y terminar sus frases melódicas, así como la relación interválica entre ellas.

Palabras clave: solo, scat, improvisación, transcripción, fraseo.

ABSTRACT

The present analysis is focused on the rhythm and note choice at the beginning and conclusion of the phrases used by the singer Ella Fitzgerald in the improvised solo of the song *How high the moon*, in his first recording (1947). 35 phrases were found in a total of 88 bars (2 full choruses and 1 chorus minus 4 bars) ending the improvisation with the main melody (which completes the 3 choruses, that is 96 bars). Ella Fitzgerald is the precursor and maximum exponent of scat singing, because she uses a very wide amount of singing and melodic resources, and this analysis emphasizes which notes and motives in terms of height, harmonic relationship and duration are used at the time of presenting and finishing their melodic phrases, as well as the intervallic relationship between them.

Key words: solo, scat, improvisation, transcription, phrasing.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Análisis de la transcripción	9
Conclusión	14
Referencias bibliográficas.....	15
ANEXO A: Análisis de los parámetros establecidos, ordenados según el inicio de nota en la relación armónica-melódica.	16
ANEXO B: Transcripción del solo de Ella Fitzgerald sobre el tema How High the Moon	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Uso de anticipación y síncopa en inicio de frase 6.....	9
Figura 2. Porcentaje de notas (chordtones y tensiones) con las que inició una frase.....	10
Figura 3. Uso de Raíz para iniciar una frase melódica.....	10
Figura 4. Porcentaje de notas (chordtones y tensiones) con las que finalizó una frase.....	11
Figura 5. Uso de chordtone para finalizar una frase melódica.....	11
Figura 6. Intervalos usados para la unión de frases melódicas.....	12
Figura 7. Uso de voiceleading para unir dos frases melódicas.....	13

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un análisis de uno de los solos de *scat*¹ de la cantante Ella Fitzgerald sobre el tema *How High The Moon* grabado en 1947 y lanzado en el disco *Lullabies of Birdland* en 1954 (Hamilton & Lewis, 1940). Esta versión se encuentra en el *Grammy Hall of Fame*² desde el año 2002.

El tema *How High the Moon* fue compuesto por Morgan Lewis y la letra fue escrita por Nancy Hamilton en 1940 para la revista de Broadway *Two for the Show* (Husby, 2015). A más de Ella Fitzgerald, el tema ha sido grabado con las interpretaciones de Benny Goodman and his orchestra en 1940, Duke Ellington and his orchestra en 1947, Nat King Cole en 1949 y Chet Baker junto a Bill Evans en 1958.

Entre todas las temáticas que pueden servir de análisis con respecto al solo de Fitzgerald, en este estudio se tratará el enfoque que utilizó la cantante al momento de iniciar, finalizar y unir las 35 frases melódicas que usó en su solo en 1947. Esto incluye el análisis armónico-melódico y de la duración de las notas elegidas por la cantante para los fines ya establecidos.

¹ Según Bob Stoloff (1996, p.6), el “*scat singing* es la vocalización de sonidos y sílabas que son musicales pero que no tienen traducción literal”. Este recurso es utilizado por cantantes, sobre todo en la cultura del jazz, para simular con sus voces instrumentos musicales.

² Según la propia página de los Premios Grammy (Recording Academy, 2019), el *Grammy Hall of Fame* fue establecido por la *Recording Academy's National Trustees* en 1973 con la intención de honrar las más importantes grabaciones en cuanto a calidad y/o significancia histórica de al menos 25 años desde el momento de haber sido lanzadas. Para la elección de qué temas son incluidos, cada año se realiza una selección de un comité de eminentes profesionales de las diferentes ramas de la grabación.

ANÁLISIS DE LA TRANSCRIPCIÓN

Ella Fitzgerald realiza un solo que abarca casi tres coros o progresiones de acordes . En este lapso canta un total de 36 frases melódicas de las cuales se han encontrado patrones muy claros en cuanto a la elección de como inicia y finaliza sus frases . Es importante notar, para iniciar este pequeño análisis que Ella, en casi todos los inicios de frases o inicia en un *upbeat*³ o utiliza las *síncopas*⁴ directamente. Sobre todo usa este recurso al iniciar frases *motívicas*⁵ anticipadas. Un ejemplo claro es la figura 1, que corresponde al compás 11 del solo interpretado por Fitzgerald:

Figura 1. *Uso de anticipación y síncopa en inicio de frase 6.*

9 $D\flat MA7$ $G-7\flat 5$ $C7(\flat 9)$ $F-7$ $G-7\flat 5$ $C7(\flat 9)$
 OOH DAH DAH DAH DEE BOO OOH BEE BEE DEE DUH BAH BEE OOH BEE OOH WEE BOH BOH

Otro patrón muy claro usado por la cantante en el solo sobre *How High the Moon* es el iniciar y terminar en *chordtones*⁶. Para el efecto se realizó la tabla que se encuentra en el Anexo A⁷, el resultado del análisis fue que en el 86% de los casos usó un *chordtone* para iniciar las frases, mientras que *tensiones*⁸ solamente utilizó un 14% para el efecto. Siendo la raíz la más utilizada en un 47.22%. Esto se puede observar claramente en la Figura 2.

³ Si se divide un *beat* (es decir, la unidad de tiempo) en dos partes el sonido que cae -en el *beat*- se lo llama *downbeat*, mientras que si cae en la división se le llama *upbeat* (Mulholland, 2012, p. 200)

⁴ Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la *síncopa* es un “enlace de dos sonidos iguales, de los cuales el primero se halla en el tiempo o parte débil del compás, y el segundo en el fuerte” (2019).

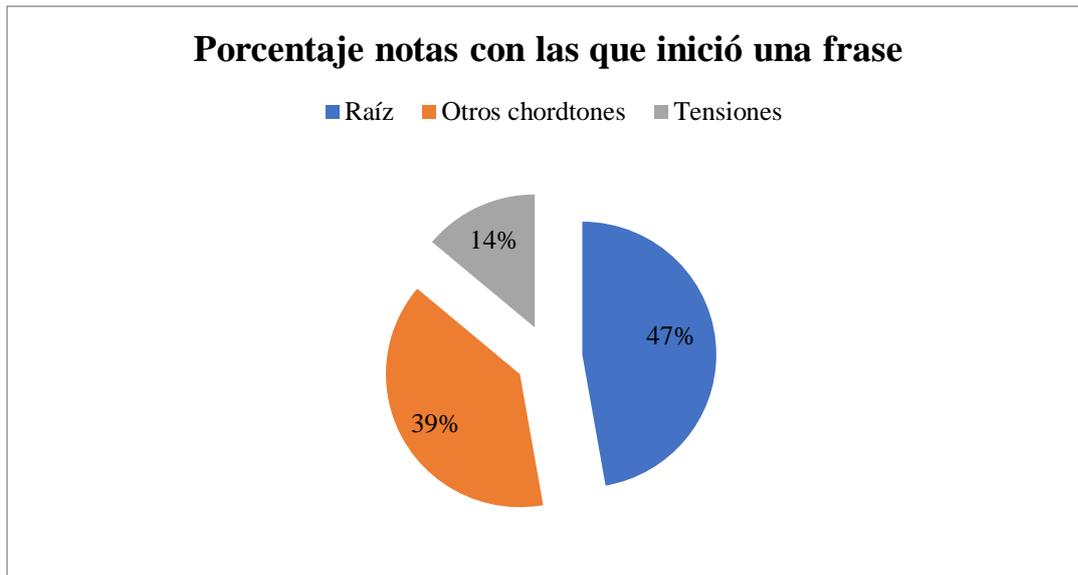
⁵ Un *motivo* es un fragmento melódico o rítmico sobre el cual un pasaje musical se encuentra construido (Mulholland, 2012, p.192), por lo que una -frases *motívicas*- hace referencia a los diferentes motivos construidos para ejecutar los diferentes pasajes musicales.

⁶ Un acorde, en inglés *chord*, son múltiples notas sonando simultáneamente (Mulholland, 2012, p. 183), son estas notas o *tones* las que se les llama *chordtones* o notas de acorde.

⁷ En donde se puede observar tanto en qué nota de la escala del acorde inició y terminó la frase, y además detalles como el *beat* del compás en el que inició la frase, y el intervalo usado para enlazar las mismas.

⁸ Una *tensión* o *non-chordtone* es una nota que no pertenece a la expresión armónica, que usualmente es usado para crear *disonancia* y resolver a un *chordtone* para detonar el movimiento *disonancia-consonancia* (Perricone, 2000, p.102), es decir, que es una nota que no pertenece al acorde expresado en el tiempo que se ejecuta para generar la *disonancia* y generalmente le sigue una nota *consonante*.

Figura 2. *Porcentaje de notas (chordtones y tensiones) con las que inició una frase.*

Nota: Elaboración Rowland Astudillo (2019).

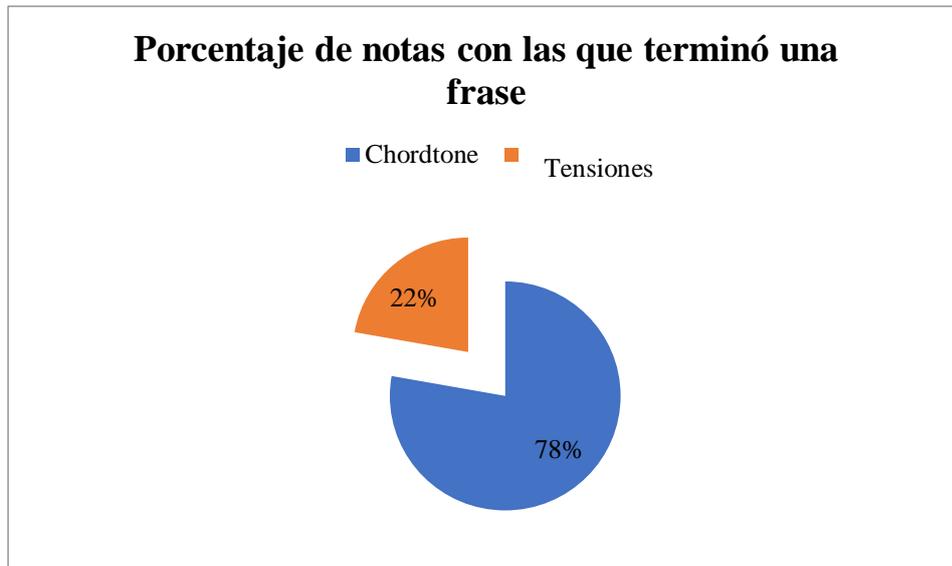
Se puede observar un ejemplo de lo citado en la Figura 2 a continuación, en la Figura 3, donde se muestra la frase 16. El acorde es un F-7, mientras que la nota con la que inicia la frase melódica es un F.

Figura 3. *Uso de Raíz para iniciar una frase melódica.*

B

Para finalizar las frases melódicas, Ella Fitzgerald, usó un poco más de variedad en cuanto a chordtones, pues la Raíz ya no fue tan predominante a pesar de ser la más usada. Sin embargo, en este caso las tensiones sí fueron más tomadas en cuenta por la cantante, como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Porcentaje de notas (chordtones y tensiones) con las que finalizó una frase.

Nota: Elaboración Rowland Astudillo (2019)

En la figura 5 se puede encontrar un ejemplo evidente de como la cantante termina en un chordtone. Esto era un recurso muy común en la improvisación de la cantante, unido a terminar las frases con notas largas, lo cual no le resta movimiento debido al acelerado tempo⁹ de la canción en cuestión. En el caso de la figura a continuación, la cantante usa el recurso sobre la tercera mayor del acorde.

Figura 5. Uso de chordtone para finalizar una frase melódica.

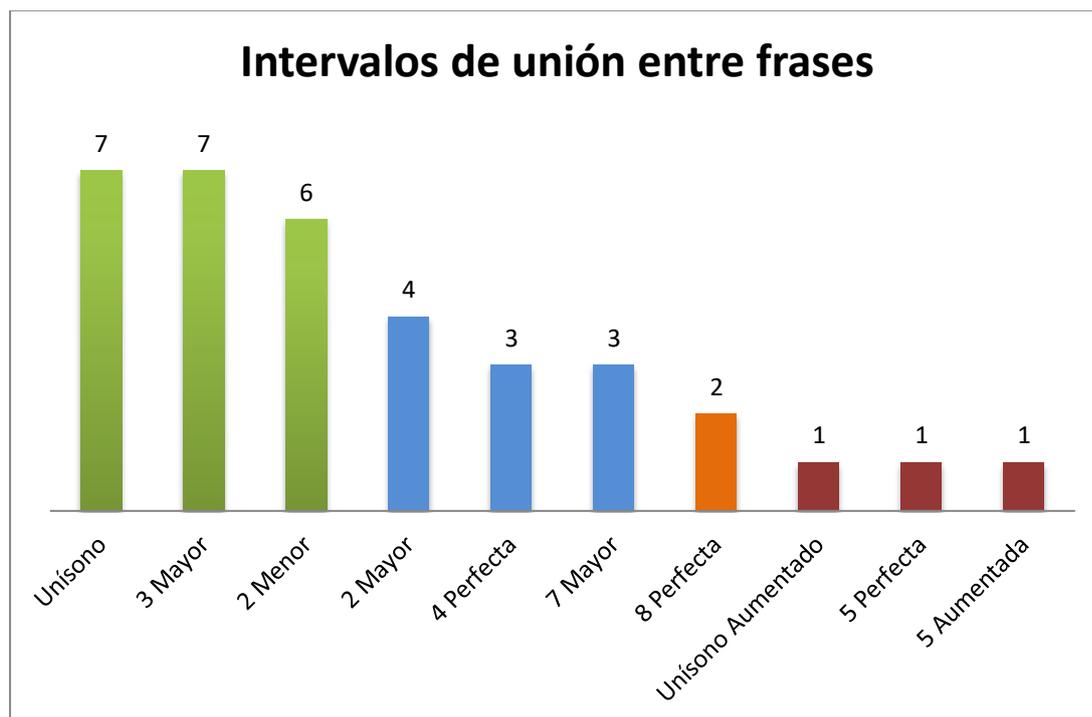
53 EbMA7 Eb-7 Ab7

OOH DEE DU DN DAH DOH LEH _____ OOH _____ DE OOH DEE DU DN DL DA DAH DOH DLEE _____ BEE

⁹ Tempo en música se refiere a la velocidad de una pieza musical. Se encuentra usualmente medido en *Beat Per Minute* o *Beats* por minuto (BPM) (Mulholland, 2012, p. 198).

El análisis del *voicelading*¹⁰ entre las finalizaciones de frases e inicios de ellas dio resultados muy claros en cuanto a sus enlaces. La figura 6 muestra claramente que Ella era una experta en esta técnica, pues en la mayor parte de los casos respetó totalmente los movimientos más cercanos posibles para enlazar una frase de otra en su solo.

Figura 6. Intervalos usados para la unión de frases melódicas.

Nota: Elaboración Rowland Astudillo (2019).

Finalmente, en la Figura 7 se puede observar un ejemplo del *voicelading* usado para enlazar las figuras entre una frase melódica y otra. Finaliza la frase con una tensión (11) que resulta ser la nota C, mientras que inicia la siguiente frase con la misma nota (es decir, es un intervalo unísono) que corresponde a la raíz del siguiente acorde.

¹⁰ Según Mulholland (2012, p. 200), el *voicelading* es un método de articular una progresión de acordes de la forma más suavemente posible. Esto hace referencia a mover las notas en pasos lo más cercanos posibles, usualmente un intervalo de segunda (mayor o menor), y como máximo un intervalo de tercera (mayor o menor) en caso de que sea imposible lo anterior.

Figura 7. *Uso de voiceleading para unir dos frases melódicas.*

73 $D^{\flat}MAJ7$ $G-7^{\flat}5$ $C7(\flat 9)$ $F-7$ $G-7^{\flat}5$ $C7(\flat 9)$

BEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE... BEE DEE DEE BAH OH AH DL OOH

The image shows a musical score for a voiceleading exercise. It consists of a single staff in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The score is divided into two phrases. The first phrase starts at measure 73 and ends with a fermata. The second phrase begins in the next measure. A red oval highlights the transition between the two phrases, specifically the notes in the second measure of the second phrase that serve as voiceleading for the subsequent notes.

CONCLUSIÓN

Al analizar este solo de Ella Fitzgerald se puede comprender fácilmente la razón por la cual esta cantante es una de los estandartes del jazz, y particularmente la cantante más conocida del recurso vocal del *scat*. Sus recursos como improvisadora son muy variados y ricos, sobre todo en términos rítmicos en donde se puede notar la importancia de la síncopa dentro del lenguaje improvisativo, y en general, del jazz. También notar el uso fundamental de *chordtones* para iniciar y finalizar sus frases, lo cual da una sensación de estabilidad para que la cantante desarrolle las mismas. Y finalmente, recalcar que Ella en este solo da particular importancia al *voicelading* para enlazar sus frases melódicas, permitiendo esto que el solo sea muy fluido y agradable de escuchar, sin que existan resquebrajamientos de ideas musicales.

Se recomienda que para estudios futuros de los solos se encuentren otro tipo de patrones como los aquí hallados, pero en el desarrollo de las frases y motivos. No se encontraron dificultades mayores para la realización de este estudio, pues solamente se necesita acceso a las grabaciones de la cantante para poder realizar tanto la transcripción como su análisis.

Referencias bibliográficas

- Hamilton, N (Letrista), Lewis, M. (Compositor). (1940). How high the moon. [Grabado por Ella Fitzgerald]. En *Lullabies of Birdland* [Vinilo]. Londres, Reino Unido: Decca Records (1954).
- Husby, I. (2015). *Investigating Form in Ella Fitzgerald's solo in "How High the Moon" (1960)*. University of Oslo, Noruega.
- Mulholland, J. (2012). *Music application and theory*. Boston: Berklee College of Music.
- Perricone, J. (2000). *Melody in songwriting*. Boston: Berklee Press.
- Real Academia de la Lengua Española. (2019, diciembre 15). *Síncopa* / *Diccionario de la lengua española*. Recuperado diciembre 15, 2019, de <https://dle.rae.es/s%C3%ADncopa>
- Recording Academy. (2019, junio 24). *GRAMMY hall of fame*. Recuperado diciembre 7, 2019, de <https://www.grammy.com/grammys/awards/hall-of-fame>
- Stoloff, B. (1999). *SCAT!: Vocal Improvisation Techniques*. New York: Gerald & Sarzin Publishing Co.

**ANEXO A: ANÁLISIS DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS, ORDENADOS SEGÚN
EL INICIO DE NOTA EN LA RELACIÓN ARMÓNICA-MELÓDICA.**

Relación armónica-melódica						
	Inicio		Final		Lugar de compás en el que inicia frase	Intervalo entre la nota empieza y termina frase
1	Raíz	Chordtone	b3	Chordtone	1y	2 Mayor
2	Raíz	Chordtone	b3	Chordtone	1y	2 Mayor
3	3	Chordtone	5	Chordtone	1y	2 Mayor
4	3	Chordtone	5	Chordtone	2 negra de tresillo de negra	2 Mayor
5	Raíz	Chordtone	9	Tensión	2y	2 Menor
6	Raíz	Chordtone	b7	Chordtone	2y	2 Menor
7	5	Chordtone	Raíz	Chordtone	Anticipación	2 Menor
8	b7	Chordtone	b7	Chordtone	Anacrusa 4y	2 Menor
9	Raíz	Chordtone	Raíz	Chordtone	1	2 Menor
10	b3	Chordtone	11	Tensión	1y	2 Menor
11	Raíz	Chordtone	Raíz	Chordtone	Anacrusa 4y	3 Mayor
12	9	Tensión	Raíz	Chordtone	Anacrusa 4y	3 Mayor
13	b3	Chordtone	3	Chordtone	Anticipación	3 Mayor
14	9	Tensión	11	Tensión	Anticipación	3 Mayor
15	9	Tensión	Raíz	Chordtone	Anacrusa 4y	3 Mayor
16	b3	Chordtone	3	Chordtone	Anticipación	3 Mayor
17	9	Tensión	11	Tensión	Anticipación	3 Mayor
18	Raíz	Chordtone	b7	Chordtone	Anticipación	4 Perfecta
19	Raíz	Chordtone	b9	Tensión	3y	4 Perfecta
20	Raíz	Chordtone	5	Chordtone	Anticipación	4 Perfecta
21	Aproximación Cromática al 3	Chordtone	11	Tensión	Anticipación	5 Aumentada
22	Raíz	Chordtone	11	Tensión	3	5 Perfecta
23	3	Chordtone	5	Chordtone	2	7 Mayor
24	#9	Tensión	3	Chordtone	Anacrusa 4y	7 Mayor
25	b7	Chordtone	3	Chordtone	Anticipación	7 Mayor
26	5	Chordtone	Raíz	Chordtone	Anacrusa 4y	8 Perfecta
27	5	Chordtone	5	Chordtone	1y	8 Perfecta
28	Raíz	Chordtone	3	Chordtone	3y	Unísono
29	Raíz	Chordtone	7b	Chordtone	1	Unísono
30	Raíz	Chordtone	3	Chordtone	Anacrusa 4y	Unísono
31	Raíz	Chordtone	b7	Chordtone	1	Unísono
32	Raíz	Chordtone	Raíz	Chordtone	3y	Unísono
33	Raíz	Chordtone	Raíz	Chordtone	3y	Unísono
34	5	Chordtone	5	Chordtone	1y	Unísono
35	3	Chordtone	5	Chordtone	Nota de paso para el tiempo 1	Unísono Aumentado

36	Raíz	Chordtone	9	Tensión	Anacrusa tiempo débil
----	------	-----------	---	---------	-----------------------

ANEXO B: Transcripción del solo de Ella Fitzgerald sobre el tema How high the moon

HOW HIGH THE MOON

ELLA FITZGERALD SOLO (LULLABIES OF BIRDLAND, 1954)

COMPOSER: MORGAN LEWIS

LYRICS: NANCY HAMILTON (1940)

SWING
♩ = 226

A

FMAJ7 F-7 Bb7

Boo BEE OOH BEE BEE OOH DEE DEE DEE OOH DN DABOOOHDEE BOO DEE

5 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

OOH DEE DEE OOH DEE DEE DEE OOH DN DEE DEE OOH BEE OH DEE

9 DbMAJ7 G-7b5 C7(b9) F-7 G-7b5C7(b9)

OOH DAH DAH DAH DEE BOO OOH BEE BEE DEE DUH BAH BEE OOH BEE OOH WEE BOH BOH

13 A-7 D-7 G-7 C7

BEE BAH BOH BEH OH DWE DAH BOAH BEE OOH DEH

17 FMAJ7 F-7 Bb7

OH LEH REH DEE DAH BAH BOO BEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DUH DUH DUH DUH OOH BAH

21 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

DEE DEE OOH DN DAH BAH OOH BAH OOH DN DEE BEE OOH B' BAH BEE OOH BOA AH BEE AH BEH BEH OOH

25 DbMAJ7 G-7b5 C7(b9) FMAJ7 G-7 C7

BAH BEE BEE OOH BEE BAH BEH OOH DEE OOH LEH DEE OOH DN DAH BEE OOH

29 A-7 D7 G-7 C7 F6 G-7 C7

BOO BEE BAH BEE BEH BEH BAH BEH BOO

B

FMAJ7 F-7 Bb7

DEE DN DEE DEE DEE BEE AH BAH BEE BEE OOH DEE BA BEE BEE M BOO BEE DEE

37 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

OOH DEE DU DN DAH DUH DEE UH DEE UH DEE DN LEE DUH DAH DUH LEH BEE

41 DbMAJ7 G-7b5 C7(b9) F-7 G-7b5 C7(b9)

BEE OOH BAH OH BEE OOH DN DAH BOO BEE BEE BEE OOH DAH LOH LEIH AH

45 A-7 3 3 3 3 D-7 3 3 3 3 G-7 3 C7

DOO DL LEE DOO DL LEE DO DL LEE DO DL LEE DO DL LEE DOO DL LEE DOO DL LEE DOO DL LEE DEE B' BEE BEE BEE BEE OOH BAH BOH YAH BEE

49 FMAJ7 F-7 Bb7

BEE OOH BN BEE BEE BEE BEE BAH BEE DEE UH BEE BAH BEE BEE MM BUH BEE DEE

53 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

OOH DEE DU DN DAH DOH LEH OOH DE OOH DEE DU DN DL DA DAH DOH DLEE BEE

57 DbMAJ7 G-7b5 C7(b9) FMAJ7 G-7 C7

BEE OOH BAH OH BEE OOH DN DAH BOO BEE BEH DEE OOH DN DAH DOO LEH DEE UH

61 A-7 D7 G-7 C7 F6 G-7 C7

DEH DOO DEE UH DA OOH BAH OOH BAH OOH BAH OOH BEE YOU BAH BOO BEE BEE BEE OOH EEH

C

FMAJ7 F-7 Bb7

EEH AH OOH AH EEH EEH AH EEH AH EEH

69 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

BEE OOH DN DAH BEE YOU DN DOO DOO DOO DL YEAH BAH BEE OOH BAH OH BAH OOH DN DEH DEE BAH

73 DbMAJ7 G-7b5 C7(b9) F-7 G-7b5 C7(b9)

BEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE BEE DEE DEE BAH OH AH DL OOH

77 A-7 D-7 G-7 C7

OOH DOO OH N' DOO OOH N' DOO DEE DEE OOH DN DEE-BAHOOH-BAHOOH BOO - BEE BEE

81 FMAJ7 F-7 Bb7

BEE DEE DEE DEE DL AH OH BEE BOO BEE BOO BEE OOH B' BAH BAH OOH BAH OOH BAH OOH BEE BEH

85 EbMAJ7 Eb-7 Ab7

BEE DEE DEE JAH BAH DUH DLE DUH BAH BAH BOO BAH YOU BAH BAH BOH BOH BEE BEE AH BEE BAH