

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música Contemporánea

Transcripción y análisis del solo de Ella Fitzgerald en Satin Doll

Doménica Belinda Villacís Sierra

Música Contemporánea

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

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

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

Transcripción y análisis del solo de Ella Fitzgerald en Satin Doll

Doménica Belinda Villacís Sierra

Calificación:

/

Nombre del profesor, Título académico

**Jorge Balladares , Master of Music in
Music Technology**

Firma del profesor:

Quito, 10 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: Doménica Belinda Villacís Sierra

Código: 00125235

Cédula de identidad: 1719367698

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

Ella Fitzgerald, también conocida como la “Reina del Jazz”, fue una cantante icónica de espectacular talento. Se dio a conocer al mundo por su habilidad extraordinaria para improvisar vocalmente, es decir usar *scat*, sobre temas populares y de jazz. En el siguiente documento se analizará brevemente su solo en la canción *Satin Doll*, en la cual demuestra su excelente dominio de la improvisación. Esta canción fue grabada con Duke Ellington en el Volúmen No. 1 del disco *Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Songs Book* (Ellington, 1953).

Palabras clave: *scat*, swing, jazz, melodía, armonía, acorde, cadencia.

ABSTRACT

Ella Fitzgerald, also known as the “Queen of Jazz”, was an iconic vocalist with a spectacular talent. She became worldwide famous because of her extraordinary capability while improvising with her singing, that means using *scat*, in popular and jazz songs. In the following document her solo in *Satin Doll*, in which she shows her fluent improvisation skills, will be briefly analyzed. This song was recorded alongside Duke Ellington and can be found in the 1st Volume from the record *Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Songs Book* (Ellington, 1953).

Key words: *scat*, swing, jazz, melody, harmony, chord, cadence.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Análisis del solo de Ella Fitzgerald en Satin doll	9
Conclusiones	12
Referencias bibliográficas.....	13
Anexo A: transcripción	14

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Cadenas II-V y resolución deceptiva, compases 1 al 5</i>	<i>9</i>
<i>Figura 2. Rangos en escalas y acordes, compases 1-3.....</i>	<i>10</i>
<i>Figura 3. Ostinato, compases 15 y 16</i>	<i>10</i>
<i>Figura 4. Notas de los acordes y aproximaciones, compases 18 y 19</i>	<i>10</i>
<i>Figura 5. Motivo y variación, compases 17-22</i>	<i>11</i>
<i>Figura 6. Clímax, compases 23 y 24.....</i>	<i>11</i>

INTRODUCCIÓN

Como centro de análisis y discusión se ha elegido el solo de *scat* de Ella Fitzgerald en una versión de Satin Doll bastante relajada, con swing suave y principalmente instrumental. *Scat* es un tipo de “improvisación vocal onomatopéyica, que convierte a la voz en un instrumento más” (Riambau, 1995). El solo empieza en el minuto 1:25 de la grabación del Volúmen No. 1 del disco *Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Songs Book* (Ellington, 1953) y sigue hasta el final del tema, siendo interrumpido brevemente por una sección A con letra. Sin embargo, este análisis se centrará en la sección del solo posterior a la interrupción.

Para entrar en contexto, Satin Doll es un tema compuesto por Duke Ellington y Billy Strayhorn en 1953 (Micucci, 2017). Inicialmente era presentado en su versión instrumental, sin embargo, en el año 1958 Johnny Mercer – un compositor de letras reconocido – creó la versión de Satin Doll que se canta hasta hoy en día (Café Songbook, s/f). Satin Doll es considerado uno de los éxitos populares de la colaboración Ellington/Strayhorn e incluso ha sido usado en una producción de Disney Broadway (Micucci, 2017).

ANÁLISIS DEL SOLO DE ELLA FITZGERALD EN SATIN DOLL

La forma de *Satin Doll* es A – A – B – A. Se entiende que las secciones A son versos y la sección B el coro. *Satin Doll* es un tema que instrumentalmente se toca tradicionalmente en C mayor, empezando con el acorde Dm7 y siguiendo con una cadena de acordes en relación II – V que se tocan dos veces y luego suben un tono hasta llegar al final de cada sección con algún tipo de resolución, ya sea en la tónica o con una resolución deceptiva (ver fig. 1). La última se refiere a la cuasi resolución de un dominante a un acorde que no era funcionalmente esperado (Fakiro, s/f.).

G^{MIN7} C⁷ G^{MIN7} C⁷ G^{MIN7} C⁷
 BA BA DA DEE DEE BEE BEE WU BAH BEE BA RU DU BA DEE HEE BU
 A^{MIN7} D⁷ A^{MIN7} D⁷
 DUNE DUDAE DUR'N DUR'N BUR'N DUR'N AH DUR'N DU WA BO BEE REE BABA DURA DU BABUR'N DU BA
 D^{MIN7} G⁷ D^{bMIN7} G^{b7} F⁷ E⁷
 WEE BEE DA R'N DA DUN DA DA DUH DA BEE REE DA BO WOA BIP BIP

Figura 1. Cadenas II-V y resolución deceptiva, compases 1 al 5

En cuanto a las versiones cantadas, la tonalidad más común es F mayor, en la cual está el solo de Ella Fitzgerald. La sección del solo por analizar consiste en A, A' y B. Al final de B la improvisación llega a un clímax que representa al final de su solo y da paso a la siguiente sección de melodía.

El movimiento armónico de *Satin Doll* permite a Ella Fitzgerald explorar escalas y acordes en distintos rangos, principalmente gracias a su *turn-around* constante, lo cual es cómodo para improvisar. Este se entiende como “un cambio de tendencia es un pasaje al final de una sección que lleva a la siguiente sección” (Randel, 2002). Como se puede observar,

desde los primeros compases Ella improvisa en un rango de escala y media fluidamente (ver fig. 2).

G MIN⁷ C⁷ G MIN⁷ C⁷ G MIN⁷ C⁷

BA BA DA DEE DEE BEE BEE WU BAH BEE BA RU DU BA DEE HEE

Figura 2. Rangos en escalas y acordes, compases 1-3

Asimismo, en el solo se encuentra un ostinato – frase musical repetida una y otra vez durante una composición (WordNet Princeton, s/f.) – que recalca el acorde que está siendo tocado por los otros instrumentos, dando espacio para un remate de su parte y así continuar a la siguiente sección del solo (ver fig. 3).

F MAJ F MAJ

RA B'N BUBEERA DEED'NDA DUR'NDEE DUR'NDEE DUR'NDEE-HEE-E

Figura 3. Ostinato, compases 15 y 16

La improvisación de Ella Fitzgerald refleja con perfecta coherencia a la armonía, debido a que usa notas del acorde repetidamente. Entre acorde y acorde aproximaciones son empleadas para permitir movimiento continuo a la improvisación. Al momento de cantar notas largas, Fitzgerald decide usar notas en común de los acordes (ver fig. 4).

F⁷ B^b MAJ⁷

DWEE BA BEE DEE ROO WE HEE

Figura 4. Notas de los acordes y aproximaciones, compases 18 y 19

A lo largo de B, la improvisación se torna un poco más relajada y se siente más el *swing* del tema. Además, el motivo de esta sección es corto y se repite tan solo una vez. Ella Fitzgerald canta el motivo relajado y usa como variación desplazar un poco la rítmica y subir la melodía del motivo acorde al colchón armónico para crear expectativa (ver fig. 5).

17 WEE DA BEE DUH BA RUH DWEE BA BEE DEE ROO WE HEE

20 WE DEE ROO BI ROO ROO ROO ROO RWEE ROO BOO

Figura 5. Motivo y variación, compases 17-22

La sección B del solo termina con acordes dominantes que permiten que la improvisación presente un motivo complejo y rápido. Así llega a un clímax y puede seguir a una próxima sección anteriormente mencionada: la melodía original (ver fig. 6).

23 ROO HOO

YOO BA HEE - E BWA DU 'N BWE D'N WE BWA D'N BU RUH

Figura 6. Clímax, compases 23 y 24

CONCLUSIONES

Satin Doll es una canción que brinda mucho espacio para creatividad melódica al momento de ser interpretada, así como un colchón armónico que permite que las improvisaciones sean tanto sencillas como virtuosas. Es por eso, por lo que en este solo se pueden escuchar tanto *ostinati*, como arpeggios y saltos entre intervalos grandes. Se presta para ser ejecutada en cualquier formato, siempre resaltando la gracia de su melodía y variaciones. Finalmente, se puede decir que Ella Fitzgerald hace uso de todas estas técnicas y demuestra gran flexibilidad y técnica vocal. Su *scat* puede seguir a lo largo del tema siendo centro de atención, reemplazando a los otros instrumentos melódicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ellington, D. (1953). *Satin Doll*. (Grabado por Billy Strayhorn, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Johnny Mercer y producido por Norman Granz). En *Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Books*. Disco No. 1. Verve. 25 de junio de 1957.
- Fakiro (s/f.) *Resoluciones deceptivas de los acordes dominantes*. MÚSICA en Fakiro.com. Recuperado el 9 de diciembre de 2019 de <https://musica.fakiro.com/solfeo/resoluciones-deceptivas-de-los-acordes-dominantes.html>
- Micucci, M. (2017, mayo 2). *A short history of... "Satin Doll" (Duke Ellington and Billy Strayhorn, 1953)*. JAZZIZ. Recuperado el 15 de septiembre de 2019 de <https://www.jazziz.com/short-history-satin-doll-duke-ellington-billy-strayhorn-1953/>
- Randel, D. M. (2002). *Otros significados de Turnaround*. Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians. Recuperado el 9 de diciembre de 2019 de <http://es.gdict.org/definicion.php?palabra=turnaround>
- Riambau, J. (1995). *La Discoteca Ideal del Jazz*. Recuperado el 9 de diciembre de 2019 de http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=209
- (s/f). *Satin Doll*. Café Songbook. Internet Home of the Songs, Songwriters and Performers of The Great American Songbook. Recuperado el 15 de septiembre de 2019 de http://greatamericansongbook.net/pages/songs/s/satin_doll.html

ANEXO A: Transcripción

SATIN DOLL

SOLO DE ELLA FITZGERALD

MODERATELY SLOW SWING
♩ = 99

DUKE ELLINGTON & BARRY STRAYHORN (1953)
TRANSCRITO POR DOMENICA VILLACIS

GMIN⁷ C⁷ GMIN⁷ C⁷ GMIN⁷ C⁷
 BA BA DA DEE DEE BEE BEE NU BAH BEE BA RU DU BA DEE HEE BU

AMIN⁷ D⁷ AMIN⁷ D⁷
 3 DUNE DUDAE DUR'N DUR'N BUR'N DUR'N AH DUR'N DU WA BO BEE REE BABA DURA DU BABUR'N DU BA

DMIN⁷ G⁷ D^bMIN⁷ G^{b7} F⁷ E⁷
 5 WEE BEE DA R'N DA DUN DA DA DUH DA BEE REE DA BO WOA BIP BIP

E^{b7} A⁷ GMIN⁷ C⁷ GMIN⁷ C⁷
 8 DWA BIP BIP DA DA WE HEE HEE HEE HEE RA RU DA WAH BAH BAH HEE HEE

AMIN⁷ D⁷ AMIN⁷ D⁷ DMIN⁷ G⁷
 11 HEE HE-E HE-E HE-E - E BA RAH WA HEE BA DEE HEE DA BAD'N BAH

D^bMIN⁷ G^{b7} FMAJ FMAJ FMAJ FMAJ
 14 BEE RA B'N BWA BEE RA B'N BUBEERA DEED'NDA DUR'NDEE DUR'NDEE DUR'NDEE-HEE-E

CMIN⁷ F⁷ F⁷ B^bMAJ⁷
 17 WEE DA BEE DUH BA RUH DWEE BA BEE DEE ROO WE HEE

SATIN DOLL

20

B^bMAJ⁷ **D^{MIN}⁷** **G⁷** **G⁷**

WE DEE ROO BI ROO ROO ROO ROO ROO RWEE ROO BOO

23

C⁷ **C⁷**

ROO HOO YOO BA HEE - E BWA DU 'N BWE D'N WE BWA D'N BU RUH

Detailed description: The image shows a musical score for the song 'Satin Doll'. It consists of two staves of music. The first staff starts at measure 20 and contains the lyrics 'WE DEE ROO BI ROO ROO ROO ROO RWEE ROO BOO'. Above the notes are chord symbols: B^bMAJ⁷, D^{MIN}⁷, G⁷, and G⁷. The second staff starts at measure 23 and contains the lyrics 'ROO HOO YOO BA HEE - E BWA DU 'N BWE D'N WE BWA D'N BU RUH'. Above the notes are chord symbols: C⁷ and C⁷. The music is written in a treble clef with a key signature of one flat (Bb).