

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Transcripción y análisis del solo de “D&E” de Oscar Peterson

Erick Williams Alarcón Cevallos

Música

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

Quito, 15 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

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

Transcripción y análisis del solo de “D&E” de Oscar Peterson

Erick Williams Alarcón Cevallos

Calificación:

/100

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares, Master of Music in
Music Technology

Firma del profesor:

Quito, 15 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: Erick Williams Alarcón Cevallos

Código: 00134654

Cédula de identidad: 1724646722

Lugar y fecha: Quito, 15 de diciembre de 2019

RESUMEN

Con el objetivo de aportar al conocimiento pianístico y musical en general, este trabajo académico presenta un análisis del solo del pianista de jazz Oscar Peterson en la canción D&E, que consta en el disco *We Get Requests* de 1964 interpretada por The Oscar Peterson trío. Este análisis se vale de cuatro ejes: melodía, armonía, ritmo y texturas. Cada eje ha sido profundizado y respaldado con ejemplos gráficos obtenidos de la partitura del solo transcrito que se proporciona al final de este trabajo.

Palabras clave: Piano, improvisación, transcripción, blues, jazz, piano solo.

ABSTRACT

With the aim of contributing to the piano and musical knowledge in general, this academic work presents an analysis of the solo piano by jazz pianist Oscar Peterson in the song D&E, which appears on the *We Get Requests* album of 1964, performed by The Oscar Peterson trio. This analysis uses four axes: melody, harmony, rhythm and textures. Each axis has been deepened and backed with graphic examples obtained from the score of the single transcript provided at the end of this work.

Key words: Piano, improvisation, transcription, blues, jazz, solo piano.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones.....	14
Referencias	15
Anexo A: Transcripción Solo Piano <i>D&E</i>	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. "D&E". Escala de blues mayor de Eb, c. 13	9
Figura 2. "D&E". Escala de blues menor de Eb, c. 5	10
Figura 3. "D&E". Combinación de escalas de blues mayor y menor c. 29	10
Figura 4. "D&E". Uso de distintas figuraciones rítmicas, c. 37	11
Figura 5. "D&E". Uso de tresillo y cinquillo, c. 41	11
Figura 6. "D&E". Inicio, desarrollo y resolución de frase, c. 45	11
Figura 7. "D&E". Constant note figure, c. 5	11
Figura 8. "D&E". Constant note figure, c. 11	12
Figura 9. "D&E". Acordes tradicionales de D&E y cualquier blues mayor.....	12
Figura 10. "D&E". Acordes usados por Peterson sobre blues mayor	13

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizará el solo de la canción *D&E* interpretada por Oscar Peterson en el año 1964 que consta en el disco *We Get Requests* (Lewis, 1956). Este análisis consta de cuatro ejes: melodía, armonía, ritmo y texturas. La transcripción de este solo se encuentra al final de este trabajo como único anexo. En este trabajo se pretende reflejar cómo Peterson puede explotar los recursos musicales más generales como la melodía, armonía o ritmo dentro de la improvisación y cómo puede reinterpretar sus ideas para sus solos con el uso de diferentes texturas, para entender que la improvisación proviene del manejo y entendimiento de los ejes estudiados en este trabajo.

Peterson ha sido el pianista elegido para este trabajo por su importancia en el mundo del jazz y por su reconocida influencia en muchos pianistas y músicos contemporáneos.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Melodía

Peterson toca la mayoría de veces de manera diatónica y en pocas ocasiones utiliza notas que no son de la escala del acorde que corresponda al compás donde se encuentre, y cuando lo hace son notas de paso¹ o que resuelven casi de inmediato por medio tono como se puede apreciar en el sexto compás de la figura 1. Normalmente, las frases que improvisa resuelven a notas del acorde, especialmente cuando la armonía son acordes de intercambio modal². En contraparte, cuando la armonía se encuentra en el grado I o en el grado V, Peterson aprovecha para utilizar escalas de blues mayor y menor de la tonalidad.

Escala de blues mayor, menor y combinación de ambas. La escala de blues mayor es una escala hexatónica que consiste en la escala pentatónica mayor y una nota adicional llamada “blue note” que es la nota de paso entre el segundo y tercer grado de la escala, esta nota es la que le da ese sonido característico de blues. La escala de blues menor puede ser entendida como la misma escala de blues mayor vista desde el sexto grado. Como podemos ver en la figura 1, Peterson empieza el solo de la sección B tocando la escala de blues mayor de Eb, empezando en su sexto grado y resolviendo en el cuarto compás con la raíz de la escala y del acorde.

The figure shows a musical staff in Eb major. Above the staff, a box labeled 'B' is followed by the chord sequence: Eb7, Ab7, A°, Eb7, Bb7, Eb7. The melody begins on Gb (the 6th degree of Eb major) and resolves to Eb in the fourth measure.

Figura 1. “D&E”. Escala de blues mayor de Eb, c. 13

En este tema que está en Eb, Peterson utiliza las escalas de blues correspondientes diatónicamente: la escala de blues mayor de Eb o de blues menor de C. En algunos casos

¹ La nota de paso lleva por grados conjuntos o cromáticamente de una nota a la otra. Alvira, J.(11/07/2019). Funciones armónicas: Notas de paso. *teoria*: espacio dedicado a la teoría musical. Recuperado de <https://xurl.es/omk0z>

² Técnica musical que se basa en el uso temporal de acordes prestados de otros modos paralelos al original. Gabis, C. (2006). *Armonía funcional*, (pp. 265 – 281). Buenos Aires, Argentina: Melos Ediciones

utiliza la escala de blues paralela de las escalas antes mencionadas: escala menor de blues de Eb o escala mayor de blues de C. Como podemos ver en la figura 2, Peterson improvisa con la escala de blues menor de Eb.

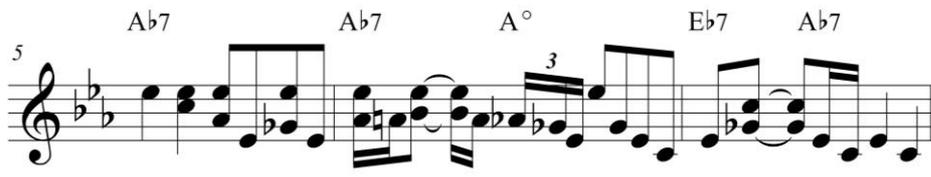

Figura 2. "D&E". Escala de blues menor de Eb, c. 5

En la frase de la figura 3 podemos observar cómo utiliza la escala de blues menor de Eb para empezar y termina la frase con la escala de blues mayor de la misma raíz tocada de octava a octava.

Figura 3. "D&E". Combinación de escalas de blues mayor y menor c. 29

2. Ritmo

Respecto al ritmo y al uso de subdivisiones, Peterson es bastante claro respecto a la intensidad con la que estas ocurren, es decir, al iniciar una frase empieza con figuraciones rítmicas más grandes y luego la desarrolla con figuraciones más cortas como podemos ver en la figura 4. Esto es muy usual en el desarrollo de un solo y en los siguientes tres ejemplos de frases podemos ver que empieza con notas largas e incluso silencios, después utiliza figuraciones más cortas como tresillos o cinquillos de corcheas y termina con figuraciones grandes nuevamente como podemos ver en a figura 5. Esto hace que las frases tengan una *curva* donde podemos entender el inicio, desarrollo y resolución de la frase como podemos ver en la figura 6.

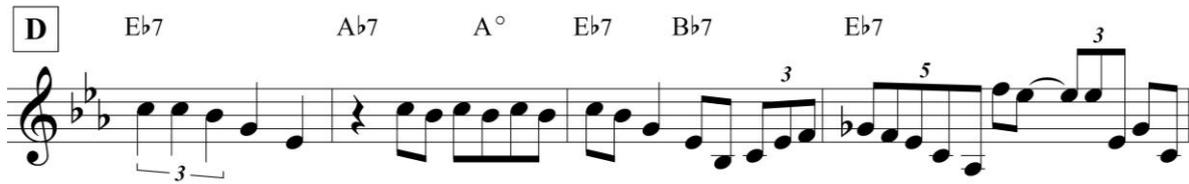

Figura 4. "D&E". *Uso de distintas figuraciones rítmicas, c. 37*

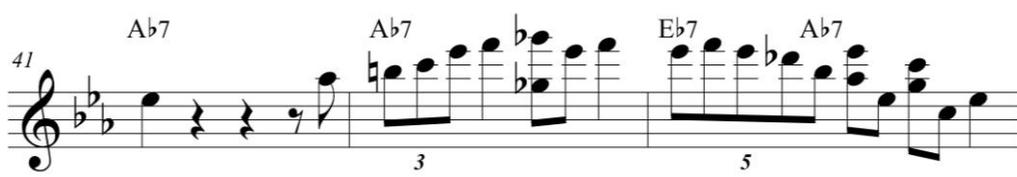

Figura 5. "D&E". *Uso de tresillo y cinquillo, c. 41*

Figura 6. "D&E". *Inicio, desarrollo y resolución de frase, c. 45*

3. Texturas

El piano es un instrumento que nos permite interpretar de varias maneras la misma melodía, es así que una frase puede ser tocada solo con notas, octavas o armonizada. Hay una textura recurrente es este solo y es el *constant note figure* que consiste en mantener una voz extrema del acorde como la soprano o el bajo y cambiar de notas en las voces internas para generar un efecto de variación del acorde como podemos observar en las figuras 7 y 8.

Peterson se vale de este recurso para generar intensidad o clímax en su solo, esto acompañado de un enriquecimiento rítmico, pues maneja una dinámica semejante.

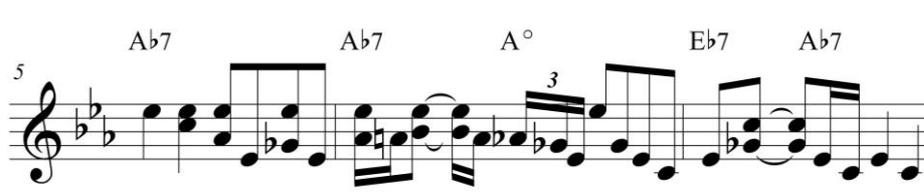

Figura 7. "D&E". *Constant note figure, c. 5*

G7 C7 F7 B♭7

Figura 8. "D&E". Constant note figure, c. 11

4. Armonía

Tomando en cuenta que la forma de este tema es la de un blues tradicional que cuenta sólo con acordes dominantes, Peterson hace re-armonizaciones o agrega acordes únicamente en los solos. Como podemos ver en la figura 9, la forma tradicional de esta canción es la típica forma de cualquier blues mayor tradicional con solo tres acordes a lo largo de la forma. En la figura 10 podemos ver cómo Peterson agrega o cambia acordes sobre la forma, lo cual es un recurso que le permite improvisar de diferentes maneras y utilizando una mayor variedad de notas. Este recurso armónico lo emplea únicamente en los solos, de esta manera es mucho mayor el contraste entre la canción y la sección de los solos.

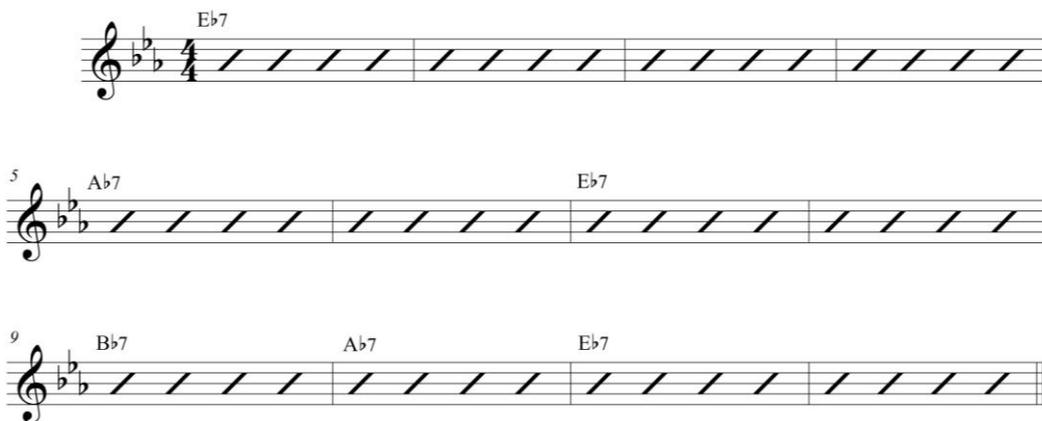

Figura 9. "D&E". Acordes tradicionales de D&E y cualquier blues mayor

The figure displays three staves of musical notation in 4/4 time, representing a blues progression. The first staff (measures 1-4) contains the following chords: Eb7, Ab7, A°, Eb7, Bb7, and Eb7. The second staff (measures 5-8) contains: Ab7, Ab7, Eb7, Ab7, G7, and C7. The third staff (measures 9-12) contains: F7, B, Bb7, G7, C7, F7, and Bb7.

Figura 10. “D&E”. *Acordes usados por Peterson sobre blues mayor*

CONCLUSIONES

Oscar Peterson fue un pianista que entendía a la perfección los aspectos principales y más básicos de la improvisación en el jazz y el blues. El gran dominio y entendimiento de los cuatro ejes estudiados en este trabajo, le permitieron establecer formas de solos con un desarrollo muy fluido y que partían de simplicidades como tocar y resolver a notas del acorde, como la raíz o la quinta, acompañado de blancas o negras tocadas a tierra, y terminar tocando escalas paralelas con rítmicas como cinquillos o sextillos de semicorcheas. Parece que este desarrollo en sus solos es una especie de demostración de lo que él puede tocar, porque la diferencia entre los primeros y los últimos compases del solo es tan grande que se lo puede analizar como una sola pieza con un inicio y un final bien construidos. La obra de Peterson debería ser estudiada por todos los pianistas y músicos de jazz, porque utiliza recursos que todos conocen, pero él los explora de sobremanera y los explota, demostrándonos que el dominio y estudio de un tópico dentro de la música es casi ilimitado.

REFERENCIAS

Lewis, J. (1956). D&E [Recorded by The Oscar Peterson Trío]. On *We get requests* [CD].

New York City: RCA Studios (1964).

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN SOLO PIANO D&E

Score

D&E

Oscar Peterson (1964)
Transcrito por Erick Alarcón

A **Swing** $\text{♩} = 124$

Ab7 A° Eb7 Bb7 Eb7

5 Ab7 Ab7 A° Eb7 Ab7 G7 C7

9 F7 B Bb7 G7 C7 F7 Bb7

B Eb7 Ab7 A° Eb7 Bb7 Eb7

17 Ab7 Ab7 Eb7 Ab7 G7 C7

21 F7 B Bb7 G7 C7 F7 Bb7

C Eb7 Ab7 Eb7 Bb7 Eb7

29 Ab7 Ab7 A° Eb7 Ab7 G7 C7

2 F7 B Bb7 D&E G7 C7 F7 Bb7

33

D Eb7 Ab7 A° Eb7 Bb7 Eb7

41 Ab7 Ab7 Eb7 Ab7 G7 C7

45 F7 B Bb7 G7 C7 F7 Bb7

E Eb7 Ab7 A° Eb7 Eb7

53 Ab7 Ab7 Eb7