

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis de la influencia musical de los temas: Ain't no Way y
Natural Woman de la artista Aretha Franklin en su álbum "Lady
Soul"**

Ana Belén Carrera Loza

Artes Musicales

Trabajo de Fin de Carrera presentado como requisito para la obtención del título
de Lic. en Artes Musicales

Quito, 18 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Análisis de la influencia musical de los temas: Ain't no Way y Natural

Woman de la artista Aretha Franklin en su álbum "Lady Soul"

Ana Belén Carrera Loza

Nombre del Profesor, Título académico:

Daniel Toledo M. Mus.

Quito, 18 de diciembre de 2020

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: Ana Belén Carrera Loza

Código: 00108777

Cédula de identidad: 1716138068

Lugar y fecha: Quito, 18 diciembre 2020

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo consiste en un análisis breve de los dos temas del álbum Lady Soul de Aretha Franklin: “(You Make Me Feel Like) a Natural Woman” y “Ain’t No Way” presentándolos como temas emblemáticos que representan la esencia del álbum. El análisis contiene una observación de los géneros que influyeron en los dos temas, una descomposición de los dos temas por instrumento, y una indagación profunda con respecto al timbre de voz y técnicas vocales que utiliza la artista.

Palabras Clave: Aretha Franklin, Lady Soul, Natural Woman, Ain’t No Way, Balada, Góspel, RnB, Soul, Blues, Jazz, Swing, Shuffle Blues, Piano, Cadencias Plagales, Acordes Suspendidos, Acordes de Séptima, Batería Ritmo, Time Feel, Tresillo, Voz, Timbre, Tesitura, Técnica Vocal, Belting, Voz Mixta, Mezzo Soprano Dramática, Agudos, Graves.

ABSTRACT

This work consists of a brief analysis of the two songs from Aretha Franklin's album Lady Soul: "(You Make Me Feel Like) a Natural Woman", and "Ain't No Way" presenting them as emblematic songs that represent the essence of the album. The analysis contains an observation of the genres that influenced the two themes, a decomposition of the instrumentation of both, and an in-depth investigation regarding the voice, whistle voice and vocal techniques used by the artist.

Key Words: Aretha Franklin, Lady Soul, Natural Woman, Ain't No Way, Ballad, Gospel, RnB, Soul, Blues, Jazz, Swing, Shuffle Blues, Piano, Plagal Cadences, Suspended Chords, Drums, Rhythm, Time Feel, Triplet, Voice, Timbre, Tessitura, Vocal Technique, Belting, Mixed Voice, Dramatic Mezzo Soprano, Treble, Bass.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	10
Desarrollo del tema.....	15
Conclusiones.....	33
Referencias Bibliográficas.....	36
Anexo A: Transcripción Natural Woman.....	37
Anexo B: Transcripción Ai'nt No Way.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla # 1: Datos Importantes del álbum Lady Soul 13

Tabla# 2: Listado de Tracks/Track Listing..... 13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Cadencia: Gospel Walkdown.....	19
Figura 2: Verso 1 Progresión Armónica.....	21
Figura 3: Tensiones en Armonía.....	22
Figura 4: Progresión II, V, I.....	23
Figura 5 : Melodía Verso e Inicio del Puente	30
Figura 6: Melodía Puente.....	30
Figura 7: Melodía	30

INTRODUCCIÓN

Aretha Louis Franklin, un nombre que hoy por hoy al escucharlo el mundo piensa en la reina del Soul. Un ícono musical y social que generó un gran impacto y cambiaría por siempre la imagen de los artistas en Estados Unidos y posteriormente en el mundo entero y así también brindaría una opción fresca a los géneros RnB, Soul y góspel. Una mujer que marcó al mundo con su inigualable voz y su presencia feroz. En el artículo de la página web “Ladosis Cultural Musical” titulado; “50 años del emblemático “Lady Soul” de Aretha Franklin”, se señala:

“Hablar de Aretha Franklin es referirse a una institución musical y una de las más notables voces del siglo pasado y lo que va de este... Es además una de las voces más notables de este planeta...Sus grabaciones abarcan unos 41 álbumes en estudio y unos 45 éxitos internacionales”. (Bigott, 2018)

Sobre Aretha

Aretha Louise Franklin nace un 25 de marzo de 1942 en la ciudad de Detroit. Siendo la cuarta de cinco hijos, fue inmediatamente considerada una “*niña prodigio*” a los ojos de sus padres. Así como lo describe el siguiente artículo online “The Biography”: “*Franklin’s musical gifts became apparent at an early age. Largely self-taught, she was regarded as a child prodigy. A gifted pianist with a powerful voice, Franklin got her start singing in front of her father’s congregation*” (Biography.com Editors, 2020). En 1956, a la temprana edad de 14 años, ya había grabado algunos de sus primeros temas para la iglesia de su padre que fueron producidos por una pequeña disquera “*Songs of Faith*”. Sus raíces musicales comenzaron desde el género Góspel, cantando con los coros de la iglesia de su comunidad. Y es por esto que, no muy después comenzó a cantar con la banda “*C.L’s Travelling Revival*

Show”, en donde conoció y generó amistad con algunas de las figuras más importantes del góspel tales como, Mahalia Jackson, Sam Cooke y Clara Ward.

En 1960, a los 18 años, viajó a Nueva York donde ya tenía varias ofertas con varias disqueras como Motown y RCA. Ahí fue cuando firmó con la disquera “Columbia Records” en donde grabó su primer álbum titulado “Aretha” en 1961, y con el cual se posesionó en el mercado norteamericano. Sin embargo, el éxito que le dio esta disquera no reflejaba el potencial que podría tener la cantante. Después de 6 años de trabajar en “Columbia Records”, en el año de 1966 y junto con su esposo Ted White, decidieron cambiarse a firmar con la disquera “Atlantic Records” en donde floreció exponencialmente como artista. Ahí conoció a Jerry Wexler, el productor del álbum “Lady Soul” (*Biography.com Editors, 2020*).

Aquí Aretha alcanzó su primera “década de oro”. Lanzó varios singles con artistas reconocidos mundialmente tales como Ray Charles y Eric Clapton, que ahora son considerados clásicos, llegando a obtener records en las listas de éxitos norteamericanos, con cada canción que sacaba. Se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el “*Salón de la Fama*” del Rock and Roll y llegó a ganar 18 premios Grammy, convirtiéndola así en una de las artistas más aclamadas en la historia de la academia. Algunos de sus temas más populares son; “Respect”, “I Say A Little Prayer for You” “Chain of Fools” “Think” y muchos más.

Aretha tuvo cuatro hijos. Se convirtió en madre a los 14 años y posteriormente tuvo su segundo hijo a los 16. Posteriormente se casó con su esposo Ted White para después separarse y luego estableció una relación con su manager Ken Cunningham” (*Biography.com Editors, 2020*).

A mediados de la década de 1960, su carrera como cantante de Soul la ayudo a ser una figura líder en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Hoy día es un

símbolo artístico que representa una inspiración para todas las mujeres cantantes afroamericanas. Aretha Franklin fallece un 16 de agosto del 2018 en su ciudad natal a sus 76 años de edad.

Sobre Lady Soul

Lady Soul fue grabado en 1967, álbum con el que se convierte en una figura importante para la comunidad afroamericana durante el final del movimiento de los derechos civiles en EEUU. Si bien toda su carrera artística y su vida tuvieron un impacto muy grande en distintos aspectos, su álbum Lady Soul en particular se destaca desde varios ángulos. Siendo este el décimo cuarto álbum ¹ de la cantante, éste es considerado uno de los mejores álbumes de su carrera musical. Al respecto, Bigott comenta:

“Hoy, sin embargo, nos ocupa su álbum “Lady Soul” el cual contiene varios de sus más grandes éxitos y es referencial dentro del género del RnB, Soul, e incluso el Góspel... El resultado, un álbum para la historia. Más allá de los numeritos comerciales “Lady Soul” es simplemente uno de esos álbumes donde nada sobra y nada falta” (Bigott, 2018).

Comenzando por la riqueza de la composición e instrumentación en cada uno de los temas, la inserción, reinención, y nueva sazón de los distintos géneros que ocupan los temas y la magnífica técnica vocal y timbre de la cantante da como resultado un álbum único e inolvidable. Esta combinación que resultó en una joya musical, generó un impacto mundial que hasta el día de hoy sirve de guía y ejemplo para la música contemporánea. Así mismo es indispensable mencionar el impacto social que el álbum tuvo en Estados Unidos tanto en esa época como en el mundo actual. No es de sorprenderse que Lady Soul se merece ser descrito como “emblemático” y como un regalo excepcional para la comunidad de la música.

---

¹ [En 2018 se cumplió 50 años del lanzamiento de este álbum emblemático.](#)

Tabla # 1: Datos Importantes del álbum.

Nombre	Lady Soul
Año	1967
Género	Balada, Soul, Góspel, RnB, Jazz
Duración	28:41
Discografía	Atlantic Records
Ingeniero de Audio	Tom Dowd
Productor	Jerry Wexler

Tabla #2: Listado de Tracks/ “Track Listing”

Número del Track	Nombre del Track	Nombre del/los Compositor/es	Nombre de los Músicos Que Grabaron	Nombre de los Intérpretes
1.	Chain of Fools	Don Covay, Nat Jones	Batería Bajo: Jim Ford Piano: Vientos: Guitarras: Jimmy Johnson, Joe South	Aretha Franklin, Coristas: Ellie Greenwich, The Sweet inspiration, Carolyn Franklin, Emma Franklin
2.	Money Won't Change You	James Brown, Nat Jones	Batería: Bajo: Piano: Vientos: Guitarras: Jimmy Johnson Joe Soul	Aretha Franklin
3.	People Get Ready	Curtis Mayfield		Aretha Franklin
4.	Nicky Hoeky	Pat Vegas, Jim Ford, Lolly Vegas	Guitarra: Jim Ford Vientos: Pat Vega	Aretha Franklin
5.	(You Make Me Feel) Like a Natural Woman	Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler	Batería: Cuerdas: Ralph Burns	Aretha Franklin
6.	Since You've Been Gone (Sweet Baby)	Ted White		Aretha Franklin
7.	Good To Me	Ted White	Guitarra: Eric	Aretha

	As I Am To You		Clapton	Franklin
8.	Come Back Baby	Walter Davis		Aretha Franklin, Ray Charles
9.	Groovin'	Felix Cavaliere, Eddie Brigatti		Aretha Franklin
10.	Ai'nt No Way	Carolyn Franklin		Aretha Franklin

Ain't No Way y (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Entre todos los eclécticos temas del álbum es muy importante destacar estos dos en particular: *Ain't no Way*, y *(You Make Me Feel Like) a Natural Woman*. Las dos baladas son claros ejemplos de cómo la cantante presentó su inigualable voz y además junto con la instrumentación, composición y producción de los temas, logró reinventar y destacar distintos géneros que fueron de gran influencia para ella. Mientras que *Ai'nt No Way* es una balada poderosa que junto con la armonía e instrumentación despliega rastros del jazz y RnB, *A Natural Woman* es un homenaje a su herencia Góspel. Asimismo, los dos temas demuestran la técnica vocal de Aretha que se convertiría en una guía para los artistas de la música contemporánea hasta el día de hoy. No hay duda alguna de que estos dos temas representan la esencia y riqueza de esta joya mundial y musical. Es por esto y por mucho más porque he decidido tomar esta dirección en mi trabajo de titulación como un camino y descubrimiento de la gran influencia de la reina del Soul en este álbum en particular.

DESARROLLO DEL TEMA

Influencias de géneros musicales en los dos temas

Góspel.

Según la RAE, el término “góspel se refiere a *“la música religiosa propia de las comunidades afroamericanas”* (Real Academia Española, s.f., definición 1) y al igual que el Soul está relacionado con el término “espíritu”, dando a entender así que proviene de un antecedente religioso. Como se conoce Aretha Franklin siempre llevó consigo su trayectoria góspel, desde que cantaba en los coros de la iglesia con su padre hasta cuando grabó su último álbum.

Comenzando con *Ai'nt No Way*, la primera canción a analizar del álbum, se ve claramente que en los coros existe un elemento llamado “Call and Response” o en español llamada y respuesta. El góspel es originalmente un género religioso que viene a llamar al espíritu o a Dios. Esto se ve en la música coral clásica repetidamente. La simplicidad y la sinceridad que tiene el coro de este tema con las palabras que llevan el nombre de la canción, “Ain't No Way” son enseguida respondidas por coristas de atrás cantando la misma frase. Estos coros están armonizados (otra característica más del góspel) dando una sensación casi religiosa al escuchar el tema.

Cuando hablamos de la canción *(You Make me Feel Like) A Natural Woman* los coros góspel se convierten en un ingrediente vital para dar vida a este tema. Por ejemplo, comenzando en el minuto 0.08 (en el primer verso), los simples “Aoooh” que sirven como un “Call and Response” de parte de las coristas. Así mismo, en el coro del tema cuando Aretha canta “You Make Me Feel” y repite esta simple frase varias veces, tiene a sus coristas detrás cantando en armonía con ella. Si bien esto no es un “Call and Response” aquí claramente existe un fuerte rasgo del género góspel y más específicamente una característica coral

afroamericana. Es importante mencionar que si bien como en *A Natural Woman*, la música de Aretha mantuvo vivo al góspel, también lo reinventó. El mismo elemento de “Call and Response” que vemos en ambos temas (talvez un poco más presente en *A Natural Woman*), se manifiesta de manera distinta. Es decir, se establece una separación clara del góspel tradicional ya que no se necesita un “coro entero” para responder al o a la solista, sino que es un grupo más pequeño. Los coristas sin embargo cantan de una forma menos estridente y con menos armónicos (rasgo clásico de la música góspel tradicional). Esto es parte del góspel contemporáneo, y se podría argumentar que comenzó con Aretha y su música. Otro aspecto muy importante de recalcar en este tema y que resalta en el álbum *Lady Soul* específicamente, es la repetición.

No es de sorprenderse que Aretha marcó el camino que seguirían muchos artistas de música pop y que siguen vigentes hoy en día tanto en forma, armonía, voz etc. Sin embargo, lo que más aportan estas dos canciones es la repetición. Uno podría argumentar que la letra, forma y armonía es simplemente repetitiva, sin embargo, es justamente el elemento fresco y atractivo que marcaría mucho la música pop de varios géneros hasta hoy en día.

RnB.

El género RnB es llamado así por lo que representan sus siglas: Rhythm and Blues (Ritmo y Blues). El RnB nace en 1940 como una mezcla entre el Jazz y el Blues. Frank Hoffman se refiere al “Rhythm and Blues” de la siguiente manera:

“The term Rhythm and Blues (R&B) emerged as the most acceptable designation for the music that had developed out of pre/World War II blues styles, for the most distinctive new element in this genre was the addition of a dance beat” (2006, pg. xv).

El género RnB al que Hoffman hace referencia en la cita, se convirtió en una marca comercial de la comunidad afroamericana. Por lo tanto, los productores de Aretha Franklin

decidieron adoptar este estilo en el álbum de 1967: *I Never Loved Another Man The Way I Loved You*, específicamente con la canción *Respect*, misma que fue la que la puso en el ojo del mundo.

En *Ain't No Way*, se podría discutir que la canción si adopta otras características del RnB. Una de ellas es la forma cíclica. Richard J. Ripani habla sobre el Rythm and Blues y los cambios que adoptó, y en su libro “The New Blues Music: Changes in Rythm and Blues 1950-1999” escribe,

“Cyclic Form: This term is used to indicate a musical section that is characterized by the use of a repeating pattern or “cycle” usually one to four measures in length. It is often riff-based and sometimes features a solo performer with a group answer.”
(2006,pg. 11),

En el tema, tanto la introducción como los versos y el coro son formados de 4 compases, dando así el estado anímico de esta sensacional balada. Cuando Ripani escribe: *“a cessation of harmonic function”* (2006, pg. 11), habla de la estabilidad de la armonía. *Ai'nt No Way* es simple y repetitiva en cuestión de forma.

Así como en *Ain't No Way*, la balada *A Natural Woman* contiene una forma cíclica y una armonía estable. Sin embargo, este tema tiende a inclinarse más al góspel que al RnB en particular.

Soul.

Probablemente el Soul es uno de los géneros que más impacto tuvo en la música de Aretha Franklin. No solamente se podría decir que ella heredó el género, sino que se convirtió en la mejor representante del mismo, influyendo así en la mayor parte de la música popular de hoy en día. En el documental audiovisual de ABC News titulado: *Aretha Franklin: Close Up*, se habla un poco de lo que abarca el Soul: *“In different periods of our history, it's*

been called different things: Spirituals, Jazz, Blues, RnB, Gospel. It's a kind of music with intensity of feeling that bridges the gap between religion and entertainment...." (Fleischman, 1968)

En el documental se refieren al Soul como un género que combina todos los géneros previamente mencionados, ya que hablan de la espiritualidad y se posiciona como el punto medio entre la música religiosa y la música "mainstream" o de entretenimiento. En *Ain't No Way* y en *Natural Woman*, encontramos que la voz de Aretha, la armonía y la forma entrelazan al Soul dentro de la balada, sobretodo con su voz y sus coristas, así también como en la letra de ambos temas, que, si bien no hablan de religión, adoptan elementos de una canción góspel religiosa para hablar del amor.

Análisis de: Instrumentación y la Voz de Aretha Franklin.

Instrumentación.

Piano y Armonía.

En las dos canciones, una de las características más prominentes es el uso de las cadencias o (fin de la frase) en el piano. Estas cadencias provienen de la música clásica y fueron siendo incorporadas en la música contemporánea tal como lo hace Aretha Franklin en su música. Pueden ser llamadas "plagales o finales". Es importante también definir el término musical de cadencia: "*La palabra cadencia proviene del latín "cadere" que significa caer. Una cadencia es un punto de reposo en el discurso musical*" (Pérez, 2013). Según esta fuente, las cadencias tienen la función de separar las secciones de una obra musical, marcar los puntos de respiración, y establecer o confirmar la tonalidad. Así mismo, existen varios tipos de cadencias que nacen en la época clásica, se han desarrollado y han sido utilizadas a lo largo de la historia, incluyendo la música contemporánea. En la revista de investigación ITAMAR, se señala:

“El compositor romántico recoge la herencia cadencial final de los períodos barroco y clásica: terminar una obra con una cadencia auténtica o con una plagal, normalmente ambas perfectas; No obstante, sin renunciar a estas fórmulas, las dos cadencias finales tradicionales no perderán su hegemonía en la época romántica...”.(Martínez, 2020, p.218).

Para agregar autenticidad a la composición de la música contemporánea, se utilizan bastantes cadencias plagales o finales (viene del cuarto grado del tema y reposa en la tónica); manteniendo así su importancia y su presencia en la música contemporánea.

Las cadencias que hace el piano en la melodía *Natural Woman*, pertenecen a una herencia góspel muy fuerte, haciendo resaltar y trayendo de vuelta a este género. El PhD. Gianni Bianchini comenta que este tema arranca con una cadencia plagal o como él lo describe “*A Gospel Walkdown*” o una caminata Góspel, en donde el teclado comienza desde un cuarto grado y desciende en tonos enteros hasta la tónica (*G. Bianchini, comunicación vía zoom, 2020*). Esto no sucede únicamente al inicio sino también constantemente en los versos y al inicio de cada coro. Para ser más específicos, esto ocurre en el minuto 0,18. (Ver Anexo A). Esto claramente se escuchaba en los coros góspel de las iglesias. Cabe recalcar que la cadencia que se realiza en este tema es netamente plagal, ya que como se estableció anteriormente, es una cadencia conclusiva, comienza en un cuarto grado y termina en la tónica (con acordes sin inversión). Es decir, el piano toca un: IV III II Y I.

The image displays musical notation for a plagal cadence. The top staff is a single melodic line. It begins with a whole rest, followed by a quarter note G4, an eighth note F4, and a quarter note E4. Below this staff, the chord letters F, E, D, and C are aligned with the notes. The lyrics "And when I" are positioned below the letter C. The bottom two staves show the piano accompaniment. The first staff contains chords F, E, and D, while the second staff contains chords F, E, and C. The notation uses a treble clef and a common time signature.

Figura 1: Cadencia Plagal o Gospel Walkdown

En el minuto 0.44 (donde inicia el coro) de *Natural Woman* se podría argumentar que la cadencia es plagal. No obstante, el acorde inicial no es un grado IV sino un quinto sus4. Cuando existe una cadencia que viene del quinto grado, se puede argumentar que la cadencia es más una auténtica perfecta, ya que viene de un acorde dominante o suspendido. Esto proviene también del góspel (muy utilizado en la música religiosa o música coral).

Un segundo punto muy importante de mencionar yace en los acordes suspendidos de los dos temas en cuestión. Tanto en *Natural Woman* como en *Ain't no Way* podríamos argumentar que se utilizan muchos acordes suspendidos que son muy característicos del género Jazz. El compendio de educación del programa Berklee titulado "Music Application and Theory" escrito por Joe Mulholland define a los acordes suspendidos de la siguiente forma;

"The 7th chord is another example of a chord that is diatonic to major but is not strictly built in thirds: the 3rd is not played and is instead replaced by a perfect 4th. The sus4 chord is often paired with a dominant chord to create a harmonic suspension... It has a dryer, more transparent sound." (87, Mulholland, 2010)

El acorde le da como lo explica Mulholland un sonido mas transparente pero aún así lo hace sonar dominante (es decir lo pone en una posición de resolución). En *Natural Woman* como se establece previamente los coros comienzan con un acorde suspendido, y de esta forma resulta en una armonía que mezcla el góspel clásico y el jazz en uno solo.

Cuando hablamos armónicamente de *Ai'nt No Way* el piano toma muchos recursos del género Jazz. En este trabajo no se ha establecido al Jazz como influencia principal a estos dos temas del álbum de Aretha, sin embargo, en la armonía de este tema específicamente podemos encontrar ciertas características que provienen del mismo género. La primera de

ellas es la utilización de los sustitutos tritonales que aparecen en varias partes de la canción. Un sustituto tritonal es un acorde dominante que se “disfraza” estableciéndose medio tono arriba del acorde al que va a resolver. Esto claramente lo vemos en el minuto 0,29 de la canción (específicamente el tercer acorde del primer verso) en donde después de que Aretha canta; “Ain’t No Way” hay una respuesta armónica de “tensión” y luego resuelve para que ella cante: “for me to love you...” Específicamente hablamos de un F-7 con C# (con 6ta) que cae a un E-7 con C natural (6ta igual); resaltando así trazos “jazzísticos”.

13

F-7/C#	E-7/C	F-	F-

Figura 2: Verso 1 progresión armónica

A parte de la calidad de los acordes es importante mencionar que el adjunto de una séptima a los mismos separa a estos dos temas (en comparación a Natural Woman que tiene mayormente triadas) como ejemplos de tener una herencia jazz y en general a ser parte del mundo de la música contemporánea. Esto lo explica el Mark E. Boling en el libro; *Jazz Theory WorkBook*. “*In European music from the common practice period, the triad is the basic unit of harmony. Seventh chords-often extended to include ninths, elevenths and thirteenths-are basic units of jazz harmony.*” (23, Boling, 1993). Estos acordes de séptima que forman acordes de cuatro notas están en todo el tema de Ain’t no Way. En resumen, esta particular balada parece muy sencilla a primera vista, pero su armonía desploma riqueza, con estos acordes particulares de cuatro notas. Algo muy “jazzístico”.

Otra característica súper importante de este tema en particular de Aretha recae en la utilización de tensiones en los acordes. Esto no solamente ocurre en la armonía sino en las voces que le hacen los coros a Aretha, sin embargo, eso será explicado posteriormente cuando lleguemos a analizar su voz. La armonía esta llena de tensiones durante toda la canción, sin embargo, como la misma es repetitiva, nos enfocaremos en el inicio de la canción, nuevamente en el primer verso y en el coro donde esto sucede. Nuevamente en el primer verso (que es igual al resto de versos en el piano) en el minuto 0,02 (al inicio de la canción).

The image shows two staves of music. The top staff is a vocal line with the lyrics "if you went ___" underneath. The notes are: G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), and D5 (half). The bottom staff is a piano accompaniment chord, labeled "F-7/Bb (11)". The chord is written in a simplified notation with a treble clef and a bass clef, showing the notes F, Ab, C, Eb, G, and Bb.

Figura 3: Tensiones en armonía

Esto automáticamente nos transporta a una sensación mas inusual y dulce en esta balada, un acorde inesperado y misterioso dado gracias a las tensiones, (esto no sucede en Natural Woman ya que la armonía esta compuesta más por acordes de triada imponiendo mas una esencia góspel).

Posteriormente la progresión armónica del verso 1 contiene un Ebmaj7 (primer acorde), que va a de forma descendente a un Dbmaj7 (con tensión 11) a un F-7(11) o como se estableció anteriormente el sustituto tritonal de Ebmaj7 y luego vuelve al Ebmaj7. El acorde de Dbmaj7 reemplaza a la quinta por el sexto grado del acorde, poniendo una tensión y dando así una coloratura moderna y “jazzística”. Posteriormente, también lo vemos en el acorde (sustituto tritonal) que agrega una tensión 11. En resumen, las tensiones (sobre todo novenas

y oncenas) en las progresiones armónicas del tema se dan durante todo el tema generando una influencia jazz en la balada.

Otra influencia mayormente común en el jazz es la famosa progresión armónica: II V I que también utiliza este tema. Esto lo podemos escuchar claramente en el minuto 0,41 en donde tenemos un acorde II V I para caer a la tónica e iniciar el segundo verso. (Ver Anexo B)

F-	F-7/B $\flat$	E $\flat$ maj7
----	---------------	----------------

Figura 4: Progresión Armónica II,V, I

La página web: Armonía Contemporánea (En el Jazz y otras músicas) escribe; “*Las progresiones de acordes II V I, son las más comunes en la música popular y en el Jazz... Blue Bossa, Beautiful Love, Autumn Leaves, Black Orpheus, Alice in Wonderland, entre otros*” (Progresiones, 2015, sp). Esto es otra característica de la armonía en cuanto a una influencia jazz en Ain’t no Way.

Batería y Ritmo.

La batería y el ritmo de ambas canciones llevan una cualidad súper fresca y tranquila. A una simple escuchada se podría argumentar que la batería de ambos es simple, pero existen muchos factores que esconde la misma que enriquece a las dos baladas. Natural Woman (como ya se estableció previamente) esta escrita en 12 octavos; un género que según Raúl Molina (baterista ecuatoriano y profesor en la USFQ) establece que es muy común en los géneros blues y góspel. Mientras que Ain’t no Way está escrito en cuatro cuartos, uno de los patrones rítmicos más comunes en la música contemporánea en general, sin embargo, lleva

un patrón rítmico más pegado al “swing”. Es de suma importancia recalcar la diferencia interpretativa y performática de la batería en los dos temas ya que en Natural Woman, el baterista interpreta la canción con un “time feel” recto mientras que en Ai’nt no Way utiliza un poco de swing para hacerlo. Al escuchar los dos temas tema, Raúl Molina habla sobre el “time feel” y el swing;

“Cuando estudiamos al swing en la universidad invocamos siempre al tresillo, se puede tocar swing mediante un tresillo y un silencio de corchea en la mitad, pero también lo podemos tocar como una corchea con punto y una semi corchea. Por lo tanto, tenemos dos time feels distintos. El swing (basado en el tresillo) es un time feel “loose”(suelto). También existe una forma de tocarlo más estacato y eso lo llaman los estadounidenses como “cut”(cortado)”. Si tienes un baterista blanco seguramente va a ser mucho más estacato el swing (desde una perspectiva personal). (R. Molina, comunicación vía zoom, 13 de noviembre del 2020)

Los dos temas llevan una herencia góspel y swing en cuanto a la composición rítmica de la canción.

Primeramente, la batería de Natural Woman está interpretada con un “time feel” muy recto (algo muy característico de la música góspel y blues) Como lo establece Mónica Bravo en su tesis, el patrón de 12 octavos es el patrón rítmico característico del género Blues.

“BLUES: (melancolía o tristeza) es un género musical vocal e instrumental, basado en la utilización...de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de doce compases. Se desarrolló a través de los espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de campo. (95, Bravo, 2011).

Aquí Bravo explica que el patrón rítmico 12 octavos también es característico en el blues. El patrón rítmico de Natural Woman lleva (como lo escribe bravo) su herencia Góspel y Blues y por lo tanto una herencia africana occidental.

El performance de la batería se lleva de la mano con los vientos que durante la mayor parte de la canción tocan en sincronización rítmica, dándole así mucho poder a la balada. Según

Raúl Molina, la forma de interpretación del baterista tiene igual in tinte súper fresco, lento, pero al mismo tiempo muy estacato y muy preciso.

Por otro lado, el patrón rítmico de Ain't No Way, está escrito e interpretado en cuatro cuartos. Este patrón es el más común dentro de mucha música contemporánea, sin embargo, más allá del simple patrón rítmico existe una cierta cualidad especial que lo distingue de otros géneros y lo inclina mucho a la música afroamericana, y se encuentra en la forma que el baterista interpreta esta canción. Claramente es importante mencionar que el swing en Ai'tn No Way es mucho más estacato. Parecería a una simple escuchada que es muy recto sin embargo existe un swing de estilo "cut" como lo establece Molina. (*R. Molina, comunicación vía zoom, 13 de noviembre del 2020*)

Cabe mencionar que, en este tema en particular, y comparándolo con Natural Woman la batería según Molina tiene más espacio, y protagonismo en cuanto al "performance" del a misma. Se podría argumentar que es una cuestión de la mezcla y producción del tema o también el arreglo y forma de la canción, no obstante, la batería ejerce cierto protagonismo y libertad. No existen tantos elementos musicales (los coros de las cantantes, los vientos) que se manifiestan mientras la batería está tocando. (*R. Molina, comunicación vía zoom, 13 de noviembre del 2020*)

En Ain't no Way También existen muchos más fills que hace la batería, y en estos fills el swing es mucho más imponente que en todo el patrón. Esto lo vemos a cada final de

compás del tema como por ejemplo en el minuto 0,43 (Ver Anexo B) en donde Molina establece; *“Que le hace “swingeado” al patrón; es justamente esta semi corchea que cae en el “ 4 y”(el cuarto tiempo mas la mitad) antes de regresar al uno. El patrón por lo tanto tiene este elemento swing (que lo toca el bombo), a veces se lo siente un poco más hacia la corchea o en otras ocasiones a la semi corchea” (R. Molina, comunicación vía zoom, 13 de noviembre del 2020)*

En el mismo tema, también es importante mencionar el contraste del patrón rítmico de la batería con los vientos. Mientras que la batería se apodera del swing de la canción, los vientos están establecidos de manera súper recta. Cosa que en Natural Woman no sucede, ya que los vientos tocan de manera recta junto con la batería. No obstante, esto lo estableceremos más adelante cuando se analicen los vientos de la canción.

En cuanto a performance, como lo establece Molina, no es una coincidencia que las baterías de ambos temas fuesen grabadas de esta forma en particular. En su opinión personal esta era la forma en la cual quería hacer música en la época, y especialmente hablando de la música afroamericana. *(R. Molina, comunicación vía zoom, 13 de noviembre del 2020)*. Por lo tanto, la batería de las dos canciones, contribuye a proyectar un sentimiento lento y relajado, que va de la mano con el tinte romántico y nostálgico de las dos baladas. Casi podríamos decir que es el condimento extra, para proyectar todas las emociones que nos provoca al escuchar el tema (cualquiera que sean estas). También se podría argumentar que ambas baladas se interpretaron tocando como shuffle, en Natural Woman un Blues shuffle (ya que esta en 12 octavos) y en Ain't No Way porque combina al shuffle con un back beat.

En resumen, el patrón rítmico de ambos temas de Aretha, mediante su composición rítmica, su “time fill”(las diferentes subdivisiones) y el estilo y forma interpretada llevan claramente a un contraste rítmico entre las dos baladas. Mientras que Natural Woman lleva adelante al góspel y al blues, Ain't No Way saca un tinte de jazz y de swing. En consecuencia,

ambas, establecen un estilo que las distingue de otra música que se hacía en esa época, y también contribuyen a una nueva era de música popular afroamericana.

Voz e Interpretación de Aretha.

Timbre de Voz.

Es casi imposible comenzar un análisis de la voz de un cantante sin conocer y establecer su timbre ya que es básicamente el instrumento del mismo. De acuerdo con el blog “Superprof” el timbre de voz se define de la siguiente manera; *“Así hablamos de “timbre” para referirnos tanto a los sonidos de las voces humanas como al de los instrumentos musicales” (Superprof, 2018)*. Es de suma importancia distinguir y diferenciar los términos “timbre” y “tesitura” cuando hablamos de la voz. Mientras que el timbre de la voz es el color o coloratura única que cada uno tiene al hablar o cantar, la tesitura que se refiere al rango musical (notas y por consecuencia octavas) que emiten las cuerdas vocales de un cantante o un instrumento. Sin embargo, los dos van de la mano cuando se trata de definir el sonido de un cantante. Cuando hablamos de Aretha Franklin su timbre de voz tiene un rasgo algo “nasal”. Esto lo confirma la soprano ecuatoriana y profesora de técnica vocal de la USFQ Johanna Almeida. Esta nasalidad es algo natural y no se puede replicar ya que es una cualidad específica de la voz de la artista (puede ser basado en su estructura ósea, genética u otros) y es lo que también la llevó a tener un talento vocal impresionante. *(J. Almeida, comunicación vía zoom, 11 de noviembre del 2020)*.

Es importante también mencionar las distintas tesituras de voz que existen en las voces. La tesitura ayuda a posicionar al cantante dando a conocer su rango vocal y su coloratura. Evidentemente existen tesituras más graves (tales como bajo o barítono) y tesituras medias y agudas (alto, mezzo y soprano). En cuanto a la tesitura de su voz, Almeida especifica que Aretha es una Mezzo Soprano dramática. Ella tenía la capacidad de moverse

dentro de 4 octavas en su voz (C3-C4-C5-C6) (J. Almeida, *comunicación vía zoom, 11 de noviembre del 2020*). Combinado con su timbre y coloratura de voz; se percibe un color profundo, oscuro y potente en su voz, lo cual le permite llegar a los rangos más graves y medios, y por lo cual se la establece dentro de la tesitura mezzo. Esto también explica la “nasalidad” en el sonido de Aretha. Pero al mismo tiempo ella llega con potencia y poder a notas del rango más agudo, dándole un sonido único, irrepetible y memorable. Los dos temas en cuestión son ejemplos perfectos de cómo ella resalta su tesitura y su rango vocal. Comenzando por “Natural Woman” y “Ain’t No Way” ella se mueve desde un C3 a un C4 y en los puentes o ciertas partes específicas de la canción hace resaltar sus agudos cantando en un C5 con la misma musicalidad, pero con distinta potencia.

De acuerdo con Almeida, el sonido de una voz estudiada y preparada es indudablemente notable. Aretha comenzó a cantar en coros, educando así su voz y esto le permitió desarrollar un timbre pulido y trabajado y lo supo desarrollar para crear su propio sonido. Es por esto que Almeida también menciona la homogeneidad de la voz de Aretha , *“Tiene una voz súper homogénea para poder dar los saltos que hace, cantar con la fuerza que escuchamos y al mismo tiempo que esto no se note. Se nota que ha estudiado un poco dentro de un carácter clásico...”* (J. Almeida, *comunicación vía zoom, 11 de noviembre del 2020*), o en otras palabras su capacidad para transicionar o hacer pasajes de la voz subiendo o bajando y lo hace de manera imperceptible y dócil. Es difícil determinar si Aretha se preparó de manera consciente, es decir si tomó algún tipo de formación académica de canto, o si todo esto lo fue aprendiendo con su experiencia desde que entró a cantar góspel. Sin embargo, dejando a lado este factor su voz se fue educando y moldeando para llegar al nivel que el mundo pudo percibir. La particularidad de su voz es gracias a todos estos factores que la llevaron a ser una verdadera estrella.

Técnicas Vocales Utilizadas en ambos temas.

El cuadro vocal que tanto caracterizó a Aretha (y que la misma utilizó durante toda su carrera artística) fueron parcialmente técnicas y parcialmente en base a su experiencia y su tiempo cantando previamente en coros, y en la iglesia de su padre. Sin embargo, su voz imponente e inolvidable y sirvió para ser estudiada y replicada por los mejores cantantes del mundo. El artículo escrito por el musicólogo y coach vocal estadounidense Marques Carter, titulado *Aretha Franklin: Paragon of Vocal Technique*, afirma; *“Aretha’s voice was synonymous with power, unabashed womanhood and humanity of the purest form.”* (Carter, 2018). La importancia de la voz de esta artista internacional, paso a ser un ícono de presencia y orgullo para la comunidad Afroamericana.

Cuando hablamos de técnica, se podría argumentar que Aretha Franklin es una de las pioneras en técnica Belting y voz mixta. La página web “RAMSEY Voice Studio” define al belting de esta manera; *“Belting is a singing term that refers to singing notes in your head voice range with the power of your chest voice.... the range of notes at the bottom of your voice”* (Ramsey, 2020). Asimismo, la cantante español Esther Justel escribe en su blog online “Vokalo” y escribe; *“La voz mixta está entremedio de la voz de pecho y la voz de cabeza” No suena tan potente como la voz de pecho ni tan fina como la voz de cabeza. Es la voz que se utiliza en las notas de paso...nuestras cuerdas vocales se juntan para resistir el aire que expelimos” ...* (Justel, Vokalo).

Al escuchar *Natural Woman*, Almeida, establece que Aretha utiliza las técnicas de voz mixta y “Belting” debido no solamente a su talento vocal sino al género y la forma de la canción. En sus palabras ella describe al género góspel como un género *“estrófico”* (muy repetitivo) y que para esto requiere que la cantante utilice en los versos una voz mixta y en los coros recurra al “Belting” para llegar a las notas mas agudas y a la parte más poderosa y

memorable de la canción. Ella también manifiesta que; *“Para estos géneros se necesita un manejo muy fuerte del volumen en la voz; ella maneja cuidadosamente el volumen en las estrofas y cuando sube hace “Belting” (J. Almeida, comunicación vía zoom, 11 de noviembre del 2020).* Más específicamente recurrimos a la canción en el minuto 0.09 hasta el minuto 0.043 (el primer verso y el puente) (Ver Anexo A) donde comienza con una dinámica “mezzo forte” controlando el aire que sale de su voz y utilizando esto como ventaja para transicionar en las notas. Luego en el minuto 0.44 comienza el coro y claramente se escucha que su voz cambia. Con las palabras “Cause you make me feel.” ya sentimos una energía distinta de la intérprete y vemos que su voz se vuelve más potente y resuena un poco más.

Figura 5: Inicio del puente

Figura 6: Puente

Figura 7: Inicio del Coro

Esto es un simple ejemplo de cómo Aretha utilizó su voz y su talento para establecer un estilo propio de una cantante potente (casi iniciando una nueva ola para muchos cantantes hoy en día) y convertirse en una guía para muchos cantantes de la música contemporánea americana.

En Ain't No Way vemos las mismas técnicas vocales mencionadas previamente. Sin embargo (con excepción al puente) aquí Aretha se inclina más hacia el Belting. Por ejemplo, en el minuto 0.025, cuando ella comienza la frase "Ain't No Way" resuena claramente su voz de pecho (ya que la nota se inclina más hacia un rango más grave) y como se definió previamente, el "Belting" queda perfecto para estas notas. (Ver Anexo B). Uno de los elementos más interesantes de este tema es el "*buildup*" que transmite a los oyentes (gracias a la forma arreglos etc.) pero especialmente gracias a la voz.

Vocalmente hablando, este tema va creciendo de a poco (al inicio Aretha canta con un volumen mas contenido, aún con voz de pecho), y posteriormente mientras la letra va cambiando, su voz va subiendo hasta llegar a un clímax, que sucede en el minuto 2.31 (Ver Anexo B). La forma es repetitiva en cuanto a los verso y coros (no hay un puente que se repita mas de una vez) sin embargo aquí la canción toma una dirección distinta. Aretha canta un C5 (comienza a pasar a una octava distinta) y su voz cambia de una forma casi imperceptible a una voz mixta (combinación entre voz de pecho y voz de cabeza).

Esto lo hace para mantener la potencia de su voz como lo estaba haciendo previamente, pero al mismo tiempo se ayuda a llegar a estas notas mas altas. Así nos va llevando con su voz (casi haciendo al oyente distinguir un "*buildup*" nuevamente, o la percepción de que algo diferente está por suceder). En el minuto 2.51 ella sigue cantando comenzando con un C5 sin embargo luego lleva su voz mixta a otro nivel cantando con

potencia y corazón las palabras “Say, say, say you do” y posteriormente cantando “Don’t you know that I need you” y llegando a la nota más alta de la canción: G#5.

Su voz claramente es la guía que en ese momento de la canción indica que el clímax ha sucedido y ella misma sigue tomando las riendas para abajo y volviendo al rango “normal” de la canción. Esto es un ejemplo claro de cómo un cantante puede llevar la voz mixta de manera correcta y al mismo tiempo transmitir un cuadro lleno de emociones y sentimientos en los oyentes. La técnica tanto de “Belting” como voz mixta de Aretha en este tema se la escucha claramente y de una manera pulida y correcta. Es por esto que en el futuro muchos artistas

adoptarían estas técnicas vocales basadas en ella, así como esta línea de canto y lo moldearían dentro de su propia música.

CONCLUSIONES

En resumen, existen varias razones por las cuales la voz de Aretha fue, es y será icónica para la música contemporánea hoy en día. En los dos temas ella utiliza voz mixta y Belting, no obstante, en *Natural Woman* ella mantiene más la voz mixta con volumen controlado en los versos (dándole un color de góspel contemporáneo a la canción) y utiliza perfectamente el Belting en los rangos mas agudos, a diferencia de *Ain't No Way* donde utiliza la voz mixta para las notas mas altas y el “Belting” y la voz de pecho en los versos o partes más graves de la canción. En estos dos temas ella rompe una gran cantidad de estándares y barreras y brinda muchos recursos a los cantantes para utilizar estas distintas técnicas. Su voz definitivamente es extraordinaria porque logra explotar su instrumento de manera responsable y así logra no solo transmitir sino transportarnos al hilo de emociones de ambas canciones.

No hay duda alguna de que el arte que Aretha brindó al mundo con su voz será recordado hasta el fin de los tiempos. La manera en la cual ella desarrolló su voz a lo largo de su carrera conlleva varias características que todo cantante (ya sea de música clásica o contemporánea) debería conocer y aprender. Pero hablando específicamente de los dos temas en cuestión, la dedicación de la cantante al sincerarse con sus emociones y hablar su verdad nos lleva al público a relacionarse con ella y sentir verdaderamente lo que ella estaba cantando. Es conveniente nuevamente citar a Carter en su artículo titulado “Aretha Franklin: Paragon of Vocal Technique” en donde el escribe;

“Aretha Franklin made every song her own from “Natural Woman” to “Rolling in the Deep” ... her commitment to say something and speak her truth are aspects of her artistry from which all singers can learn. From her phrasing choices in “Ain't No Way” to the registral and dynamic contrasts in “I Say a Little Prayer”- Franklin's

ability to hold a listener's heart in the palm of her hand is unparalleled” (Carter, 2018)

Cuando Aretha se subía a un escenario automáticamente conectaba con su público. Eso se podría argumentar que viene gracias a su experiencia performática (y como fue mejorando con los años) o simplemente su talento natural. Sin embargo, con la ayuda de su inigualable voz en estos dos temas en particular logró mediante el fraseo y su canto expresar el mensaje de ambas canciones. Las dos canciones hablan del amor en dos sentidos completamente opuestos. En *Natural Woman* se sincera con el mundo hablando de el poder del amor y del impacto emocional que genera una persona en la vida de uno. Mientras que en *Ain't No Way* la artista abre su corazón al mundo explicando los obstáculos que a veces suceden en el amor. Esto sin duda nos llevamos en el alma cuando escuchamos cualquiera de estas dos canciones.

Toda el área de su voz en estos dos temas Aretha definitivamente dejó su huella bien marcada en el mundo antes de partir. No es de sorprenderse que Aretha se convirtió en una maestra interpretativa, y marcó la línea de cómo muchos cantantes posteriormente llevarían a cabo su arte mediante a su voz . Esto lo podemos ver en cantantes que llevaron el legado de Aretha en el pop, funk, RnB y mucho más. como Michael Jackson, Patti Labelle, Barbara Streissand, Donna Summer Jennifer Hudson, Adele, Mariah Carey, Christina Aguilera, Ariana Grande y muchos más. E aquí una lista de ejemplos de canciones donde estos cantantes utilizan las técnicas vocales e interpretativas de Aretha en estos dos temas y a lo largo de su carrera.

“Cuando el dolor se convirtió en ira, Aretha Franklin dejó de ser la niña talentosa y sumisa para convertirse en una genia déspota e insoportable. Las rosas y las espinas

convivieron entrelazadas durante sus 76 años de vida, al igual que su carrera y su vida personal” (Escalante, Teleshov, 2020).

Como mujer cantante afroamericana en el siglo pasado, son varios los obstáculos que la vida le puso en su camino. Y, sin embargo, Aretha Franklin se convirtió no solo en un ícono musical sino también en un símbolo y una inspiración para la comunidad afroamericana. Este año se cumplen 52 años del lanzamiento de Lady Soul. Su álbum “Lady Soul” se dio a conocer en el mundo entero por ser un título representativo del góspel moderno y de dar vida y modernidad a muchos otros géneros como el RnB, Soul, Blues y Jazz. Esto lo vemos mediante la instrumentación y producción del disco.

Mientras que Ain’t No Way nos cuenta una historia de las dificultades de amar, de ser amado, Natural Woman despliega la esencia de una persona enamorada. La técnica vocal de su voz tiene tantos niveles de los cuales podríamos analizar de una forma más profunda. Sin embargo, lo que destaca es su timbre inigualable y su potencia que resulta en un sonido y un color que sería recordado durante toda la historia de la música.

En resumen, Aretha Franklin siempre será recordada como la reina del Soul, y su álbum serán siempre recordados como íconos de la música popular afroamericana. No queda más que agradecer a esta mujer y a su música por presentarnos un regalo eterno y muy hermoso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, J. (1 de Noviembre de 2020). Técnicas Vocales de Aretha [Entrevista via Zoom].
- Bianchini, G. (9 de Noviembre de 2020). Las cadencias en *A Natural Woman* de Aretha Franklin [Entrevista via Zoom].
- Bigott, L. (22 de Enero de 2018). 50 años del emblemático "Lady Soul" de Aretha Franklin. Recuperado en 20 de noviembre de 2020, de https://revistaladosis.com/50-anos-del-emblematico-lady-soul-aretha-franklin?_sm_vck=TWT4rfnkbFjjFkQ1tNfqNVDJZqLrPT0RJNMTLZLQF0LrfGGJSMJ4
- Biography.com, (Ed.). (30 de Enero de 2018). Aretha Franklin. Recuperado en 10 de Noviembre de 2020, de <https://www.biography.com/musician/aretha-franklin>
- Fleischman, S. (Director). (1968). *Aretha Franklin ABC News Close Up* [Video file]. Recuperado en 25 de Septiembre de 2020, de <https://teachrock.org/video/aretha-franklin-abc-news-closeup-1968/>
- Hoffmann, F. W. (2006). *American popular music: Rhythm and blues, rap, and hip-hop*. New York, NY, NY: Facts On File. Recuperado en 15 de Octubre de 2020, de https://www.shsu.edu/~lis_fwh/book/roots_of_rock/Rhythm%20and%20Blues2.htm
- Martínez, L. (2020). El compositor romántico y la elección de nuevos acordes para las cadencias finales. *ITAMAR Revista De Investigación Musical*. Recuperado en 1 Octubre de 2020, de <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/article/view/17960/15748>
- Molina, R.(24 de Octubre de 2020) . Patrones rítmicos y swing de *Natural Woman* y *Ai 'nt No Way*.
- Mulholland, Joe. *Music Application and Theory: Course Text for PW-111*, by Joe Mulholland, Berklee College of Music, 2012, pp. 87–87.
- Perez, A. (15 de Noviembre de 2013). Las Cadencias. Recuperado en 18 de Septiembre de 2020, de <https://almudenalenguajemusical.com/2013/11/15/las-cadencias/>
- Real Academia Española. (s.f.). Góspel. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 30 de Octubre de 2020, de <https://dle.rae.es/g%C3%B3spel>
- Ripani, R. (2006). *The new blue music: Changes in rhythm & blues, 1950-1999*. Jackson, Mississippi: University Press of Mississippi.

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DE NATURAL WOMAN

Transcripción: (You Make Me Feel Like) a Natural Woma

Score

Piano y Voz

Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler

Ana Belén Carrera

Mezzo-Soprano

Loo king

Piano

F E D C C

Mezzo

5 out on the mor ning ra in. I used to

5 C

Pno.

G G

Mezzo

9 feel so un ins pi red. F E D C And when I

9 G Bb

Pno.

2

Transcripción: (You Make Me Feel Like) a Natural Woman

Mezzo

13

knew, I had to face a no ther day. Loed. it

Pno.

13

C G G Bb

Mezzo

17

made me feel so ti red. Be fore the day I

Pno.

17

F E D C C Dm

Mezzo

21

met you life was so un kind for you're the key to

Pno.

21

G Dm G Dm

Transcripción: (You Make Me Feel Like) a Natural Woman

3

Mezzo

25

my peace of mind. Cause you made me feel.

Pno.

25

G F G F E D C

Mezzo

29

You made me feel. You make me feel like a

Pno.

29

F E D C F E D C

Mezzo

33

na tu ral wo man. —

Pno.

33

Dm F E D C

ANEXO B: TRANSCRIPCIÓN DEL TEMA: AI'NT NO WAY

Score

TRANSCRIPCIÓN AI'NT NO WAY

Carolyn Franklin, Aretha Franklin

Ana Belén Carrera

Mezzo-Soprano

Ai'nt no way for me to

Piano

Chords: Ebmaj7, D-7, F-7/C#

Mezzo

lo ve you if you wo ont let me

Pno.

Chords: E-7/C, F-, F-7/Bb (11), Ebmaj7

Mezzo

It ai'nt no way

Pno.

Chords: F-, F-7/Bb, Ebmaj7, D-7

2

TRANSCRIPCIÓN AFNT NO WAY

Mezzo

13

3

for me to give you all you ne... ed If you wont

Pno.

13

F-7/C# E-7/C F- F-

Mezzo

17

3

let me give all of me...

Pno.

17

F F-7/Bb F-7/Bb Ebmaj7