

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis armónico y melódico del solo en la obra Giant Steps de
John Coltrane (1960) adaptado para saxofón alto**

Nathaly Estefania Andrade Carvajal

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 15 de Julio de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

**Análisis armónico y melódico del solo en la obra Giant Steps de John
Coltrane (1960) adaptado para saxofón alto**

Nathaly Estefania Andrade Carvajal

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 15 de Julio 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: Nathaly Estefania Andrade Carvajal

Código: 00107730

Cédula de identidad: 1722073184

Lugar y fecha: Quito, 15 de Julio de 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente documento contiene un análisis armónico y melódico del solo Giant Steps, adaptado para saxofón Alto. Tema compuesto e interpretado por el saxofonista John Coltrane en el año 1960. Enfocando el análisis armónico de los *Coltrane Changes*, y el análisis melódico en recursos utilizados por John Coltrane como patrones escalares, escala *Bebop*, anticipaciones, aproximaciones, bordaduras. Estos pueden ser de gran utilidad al momento de estudiar y analizar Giant Steps.

Palabras clave: Giant Steps, análisis armónico, análisis melódico, Coltrane Changes, recursos musicales, patrones escalares.

ABSTRACT

This document has a melodic and harmonic analysis of Giant Steps solo, adapted to Alto Saxophone. This piece was composed and played by saxophonist John Coltrane in 1960. Focused in the harmonic analysis of the Coltrane Changes, and the melodic analysis in the resources used by John Coltrane such as scale patterns, bebop scales, anticipations, approaches and ornaments. This material is a good resource to use while studying and analysing Giant Steps.

Key words: Giant Steps, harmonic analysis, melodic analysis, Coltrane Changes, music resources, scale patterns.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones.....	15
Referencias bibliográficas	16
Anexo A: Transcripción del solo Giant Steps para saxofón Alto	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis Armónico - Giant Steps para saxofón alto.....	10
Figura 2. Patrón 1-2-3-5 (compás 2).....	11
Figura 3. Patrón 5-3-1-7 (compás 5).....	11
Figura 4. Patrón 3-5-7-2 (compás 22).....	12
Figura 5. Patrón 7-1-2-3 (compás 23).....	12
Figura 6. Escala Bebop (compás 9).....	13
Figura 7. Anticipación (compás 13).....	13
Figura 8. Anticipación (compás 21).....	13
Figura 9. Bordadura cromática (compás 17).....	14
Figura 10. Bordadura diatónica (compás 10).....	14
Figura 11. Aproximación cromática (compás 18).....	14
Figura 12. Aproximación cromática (compás 21).....	14

INTRODUCCIÓN

El tema Giant Steps pertenece al Álbum musical que lleva el mismo nombre. El cual fue grabado en 1959 y publicado el 27 de Enero de 1960. Grabado en una de las principales discográficas de Estados Unidos Atlantic Records en New York (Jazzwise, 2019).

Coltrane estaba en búsqueda de una nueva sonoridad, de un nuevo estilo musical y de improvisación distinta, lo cual le llevó a enfocarse en un nuevo tipo de armonía musical que no era muy común en la época. Este era el movimiento armónico por terceras mayores, pieza clave en Giant Steps. Entre las pocas obras de la época que utilizaban este tipo de movimiento armónico se encontraba “Have You Meet Miss Jones” compuesta por Richard Rodgers, pero era inusual este tipo de movimiento armónico para esa época del jazz (Jazzwise, 2019).

Coltrane tuvo grandes influencias musicales, ya que había trabajado con grandes músicos de la época, entre ellos Miles Davis y Thelonius Monk. Posiblemente ellos tuvieron gran influencia en la creación de los Coltrane Changes, como el mismo lo dijo en una entrevista en la revista Downbeat “Miles y Monk son mis dos músicos” (Jazzwise, 2019).

Giant Steps sin duda es una pieza fundamental y muy valiosa dentro del jazz, la cual marcó un antes y un después en la historia del jazz, gracias a los Coltrane Changes. Estos se tratan de una progresión armónica que establece varios centros tonales separados por terceras mayores (Gil, 2014). Estas concatenaciones armónicas otorgan al músico una gran posibilidad politonal a la hora de improvisar sin perder una lógica armónica (Gil, 2014).

DESARROLLO DEL TEMA

Análisis Armónico

The figure displays a musical score for alto saxophone with harmonic analysis. The score is written in 4/4 time and consists of 16 measures, divided into two 8-measure phrases. The chords and their corresponding Roman numerals are as follows:

- Measure 1: A^b_{MAJ7} (bVI Maj^7)
- Measure 2: B^7 (VII 7)
- Measure 3: E_{MAJ7} (III Maj^7)
- Measure 4: G^7 (V 7)
- Measure 5: C_{MAJ7} (I Maj^7)
- Measure 6: $F\sharp-7$ (#IV -7)
- Measure 7: B^7 (VII 7)
- Measure 8: E_{MAJ7} (III Maj^7)
- Measure 9: G^7 (V 7)
- Measure 10: C_{MAJ7} (I Maj^7)
- Measure 11: E^b7 (bIII 7)
- Measure 12: A^b_{MAJ7} (bVI Maj^7)
- Measure 13: $D-7$ (II -7)
- Measure 14: G^7 (V 7)
- Measure 15: B^b-7 (bVII -7)
- Measure 16: E^b7 (bIII 7)

Red curved arrows indicate the progression of chords between measures, showing the characteristic Giant Steps movement. The score is divided into two systems of 8 measures each, with measure numbers 5, 9, and 13 marked at the beginning of their respective lines.

Figura 1. Análisis Armónico - Giant Steps para saxofón alto.

Giant Steps está caracterizado por el movimiento de sus centros tonales mediante el ciclo de terceras mayores descendentes conocido como Coltrane Changes (Weiskof & Ricker, 1991). El tema va pasando por 3 tonalidades separadas por terceras mayores entre sí, las cuales son (Do- Re- La bemol). En este tema la armonía está compuesta en una forma de 16 compases, que se dividen claramente en dos partes: en el cual los primero 8 compases van bajando sus centros tonales mediante terceras mayores y los siguientes 8 compases van subiendo su centro tonal por terceras mayores (La clave de fa, 2017). Las diferentes tonalidades que se utilizan son: primer compas la bemol, segundo compas mi, en el tercer

compas la tonalidad es do. Después la tonalidad cambia en el quinto compas a mi, en el sexto compas a do, en el séptimo compás es la bemol. Do en el noveno compas, en el undécimo compas mi y para finalizar el treceavo compas cambia a la bemol y la última tonalidad es en el quinceavo compas con do (Gil, 2014). Todas estas tonalidades se establecen mediante la progresión II- V. o en otras palabras delante de cada tónica se pone el dominante correspondiente (Gil, 2014).

Análisis Melódico

Patrones escalares.

Los patrones escalares son una agrupación de 4 notas que pertenece a la armonía correspondiente y reflejan la misma. John Coltrane es conocido por el uso de estos patrones y exclusivamente en Giant Steps utilizó 4 agrupaciones de notas que le permitió reflejar la armonía del tema con fluidez y con un movimiento armónico muy rápido (Holroyd, 2013).

Patrón 1-2-3-5 (Coltrane Pattern).

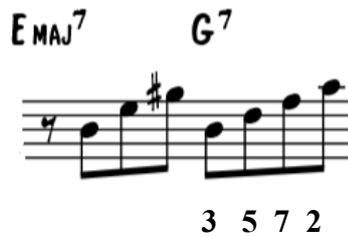

Figura 2. Patrón 1-2-3-5 (compás 2)

Patrón 5-3-1-7

Figura 3. Patrón 5-3-1-7 (compás 5)

Patrón 3-5-7-2.**Figura 4.** Patrón 3-5-7-2 (compás 22)*Patrón 7-1-2-3.***Figura 5.** Patrón 7-1-2-3 (compás 23)**Escala Bebop.**

La escala Bebop es una escala conformada por 8 notas musicales, son escalas tradicionales que tiene un paso cromático adicional. Hechas de tal manera que cuando la escala empiece en una nota del acorde en tiempo débil todas las demás notas del acorde también caigan en tiempo débil, esto ayuda a reflejar claramente la armonía del tema (Jargstorff's, 2011). La escala Bebop dominante tiene un parecido con el modo mixolidio pero adicionalmente tiene una séptima mayor para poder crear el cromatismo, estas escalas se utilizan sobre acorde de séptima dominante (Sabatella, 2000), en este caso se utiliza sobre el acorde G⁷.

Figura 6. Escala Bebop (compás 9)

Anticipaciones.

Las anticipaciones son notas que no pertenecen al acorde actual pero anticipan la llegada del siguiente acorde, del cual si forman parte (Hutchinson, 2008).

Figura 7. Anticipación (compás 13)

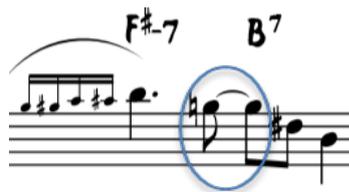

Figura 8. Anticipación (compás 21)

Bordaduras.

Las bordaduras pueden ser de una o más notas, las cuales rodean a la nota principal por grado conjunto o cromático. La bordadura ocurre en el tiempo o parte débil del compás (Alvira, 2019).

Bordadura cromática.

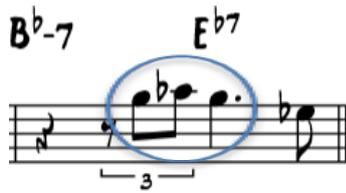

Figura 9. Bordadura cromática (compás 17)

Bordadura diatónica.

Figura 10. Bordadura diatónica (compás 10)

Aproximaciones.

Son notas secundarias diatónicas o no diatónicas (cromáticas) que llegan a una nota objetivo. Las notas objetivo o notas principales son aquellas de larga duración que se encuentran en tiempos fuertes en el compás (Scheider, sf).

Figura 11. Aproximaciones cromáticas (compás 18)

Figura 12. Aproximaciones cromáticas (compás 21)

CONCLUSIONES

Giant Steps es una pieza fundamental que marcó un antes y un después en la historia del jazz, tanto por su armonía y los recursos utilizados por John Coltrane. A raíz de este tema aparecen los Coltrane Changes, que dan un cambio fundamental en la estructura armónica, los cuales tuvieron gran influencia en composiciones futuras.

Los patrones escalares en la actualidad se han convertido en elementos fundamentales a la hora de improvisar, son tan utilizados que hasta los llaman Coltrane patterns atribuyendo su uso a Coltrane. El uso de la escala bebop en el solo de Giant Steps no solo se presenta una vez en la improvisación sino que aparece más de 7 veces y siempre en el mismo lugar lo que indica su importancia de uso.

Coltrane utiliza las anticipaciones para dar un respiro a su improvisación mediante este recurso musical que es muy utilizado en el jazz, al igual que las bordaduras y las aproximaciones. Todos estos recursos utilizados por John Coltrane son los que hacen de él un referente en el jazz. Su estilo de improvisar es único y gracias a sus composiciones e innovaciones, ha creado obras que han trascendido en la historia, como en este caso es Giant Steps.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvira, J. (2019). *Funciones armónicas: bordaduras*. Teoria.com. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <https://www.teoria.com/es/aprendizaje/funciones/adorno/03-bordadura.php>
- Gil, R. (2014). *Coltrane Changes (Cambios de Coltrane)*. Revista digital para profesionales de enseñanza. Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd10777.pdf>
- Holroyd, J. (2013). *Four note groupings chapter 11*. Introduce to jazz guitar improvisation sample. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <http://jamieholroydguitar.com/wp-content/uploads/2013/07/Introduction-to-Jazz-Guitar-Improvisation-Sample.pdf>
- Hutchinson, R. (2008). *Anticipation*. Music Theory of the 21st- Century Classroom. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <http://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/Anticipation.html>
- Jargstorff's, F. (2011). *Bebop Scales*. Frank Jargstorff's Blog. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <http://www.jargstorff.us/2011/bebop-scales/>
- Jazzwise, (2019). *John Coltrane – Giant Steps*. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <https://www.jazzwise.com/features/article/john-coltrane-giant-steps>
- La clave de fa. (2017). *Curso de armonía (XVIII) – Giant Steps (1ª parte: análisis armónico)*. Clave de fa. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <https://laclavedefa.net/giant-steps/>
- Sabatella, M. (2000). *Manual de improvisación en jazz. (A jazz improvisation primer)*. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de https://www.academia.edu/8233866/Manual_de_improvisaci%C3%B3n_en_Jazz_A_Jazz_Improvisation_Primer_Outside_Shore_Music_Contentido
- Schneider, R. (sf). *Target tones o aproximación cromática*. CGO. Obtenido el 3 de Julio del 2020 de <https://clases-guitarra-online.com/target-tones-o-aproximacion-cromatica/>
- Weiskopf, W & Ricker, R. (1991). *Coltrane: A player's guide to this harmony*. Obtenido el 9 de Junio de 2020 de <https://es.scribd.com/document/391495465/W-veiskopf-R-ricker-Coltrane-A-Player-s-Guide-to-His-Harmony-pdf>

