

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis armónico y melódico del solo realizado por Ella Fitzgerald en la obra “Take the A train” del álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book (1957)

Yelena Diveana Ruilova Zambrano

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 realizado por Ella Fitzgerald en la
obra “Take the A train” del álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke
Ellington Song Book (1957)**

Yelena Diveana Ruilova Zambrano

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: Yelena Diveana Ruilova Zambrano

Código: 00127057

Cédula de identidad: 0706224797

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

En todos los medios musicales, realizar un solo exige un nivel de destreza y virtuosismo al intérprete. El poder de la música para atraer la atención y despertar emociones le otorga al artista solista un aura especialmente fascinante. Es por esto que en las siguientes hojas el lector podrá encontrar paso a paso la descripción melódica y armónica del solo vocal realizado por la artista Ella Fitzgerald en el tema "Take The A train".

En este trabajo se analizará los intervalos utilizados, las aproximaciones, modos, chordtones y licks en cada sección. Además, se anexará un score con la transcripción de la melodía y la armonía del solo analizado para respaldar los argumentos citados en este reporte.

Palabras clave: Armonía, melodía, solo, *lick*, *chord-tone*, modo e intervalo.

ABSTRACT

In all musical performing fields, a solo requires a level of skill and virtuosity from the performer. The power of music to attract attention and arouse emotions gives the solo artist an especially fascinating aura. That is why in the following sheets the reader will be able to find step by step the melodic and harmonic description of the vocal solo performed by the artist Ella Fitzgerald on the subject "Take The A train".

In this work we will analyze the intervals used, the approximations, modes, chord tones and licks in each section. In addition, a score with the transcription of the melody and the harmony of the solo analyzed will be attached, to support the arguments cited in this report.

Key words: Harmony, melody, solo, lick, chord-tone, mode, and interval.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	10
Antecedentes.....	10
Biografía.....	10
Ascenso a la fama.....	11
Superando la discriminación	12
Reconocimiento mundial.....	12
El final de una era.....	13
Análisis Armónico y Melódico	14
Conclusiones.....	18
Referencias bibliográficas	19
Anexo A: Transcripción del solo “take the a train”.....	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald Oficial Site, n.d.).	10
Figura 2. Portada del álbum “Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Song Book”(Napster, 1957)	11
Figura 3. Primer compás del solo “Take the a train”	14
Figura 4. Lick del solo “Take the a train”	14
Figura 5. Uso de la quinta y raíz en los acordes del solo “Take the a train”	15
Figura 6. Incorrecta utilización de una quinta natural.	15
Figura 7. Ejemplo de las descendencia diatónica en el solo “Take the a train”	16
Figura 8. Uso de quintas en distintas octavas.	16
Figura 9. Uso de modo mixolidio.	16
Figura 10. Resolución a la quinta y aproximaciones cromáticas en el solo “Take the a train”	17
Figura 11. Análisis final de el solo “Take the A train”	17

INTRODUCCIÓN

La armonía es de vital importancia ya que nos manifiesta la forma en la que están conectados los acordes, además de esto los contrastes armónicos y una discusión realista de las relaciones tonales de largo alcance. Aquí no nos referimos solo a los llamados intervalos tonales, sino también a todas las relaciones lejanas entre tonos.

La melodía se define como un conjunto de sonidos musicales en un orden y disposición agradables, como un tema (secuencia de tonos individuales organizados rítmicamente en una frase o tema musical distinto), y como una canción, melodía o frase (una composición musical corta que contiene una o algunas ideas musicales).

La importancia de un análisis melódico y armónico es que ninguno de estos conceptos puede tomar sentido musical sin complementarse (una armonía se basa en una melodía ya existente, y una armonía necesita una melodía para existir).

El presente reporte busca explicar a mayor profundidad los diferentes conjuntos de armonizaciones melódicas y armónicas que utiliza el icono del Jazz Ella Fitzgerald en el solo llamado Take de A train en colaboración con la orquesta de Duke Ellington compuesto en el año 1957.

Este trabajo permitirá a los intérpretes entender el proceso y la forma en la que Ella Fitzgerald creaba sus solos, y así la cultura musical ecuatoriana tendrá una referencia analítica de este solo en específico.

DESARROLLO DEL TEMA

Antecedentes

Biografía.

Figura 1. Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald Oficial Site, n.d.).

Ella Fitzgerald la primera lady del Jazz apodada así por sus seguidores, nació un 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia, huye de su padrastro debido a sus abusos sexuales tras la muerte de su madre, luego de esto se dedica a bailar en las calles de Harlem mientras su primo recogía las limosnas de los transeúntes, a la edad de 16 años gana un concurso de canto en el Amateur Night Show, lugar que luego se convertiría en el centro de producción más importantes entre los artistas afroamericanos del momento “yo quería ser bailarina no cantante” declararía más tarde en una de sus muchas entrevistas.(Soler, 2005)

Ascenso a la fama.

Sin imaginarse lo que este concurso le depararía para el futuro el saxofonista Benny Carter quedo sorprendido con su voz a lo que la recomendaría para cantar en las orquestas de Benny Goodman, Fletcher Henderson, pero al final sería la Orquesta de Chick Webb el que la contrataría por apenas 25\$, durante ese periodo ella inicio con swing, pero luego se fue desarrollando en el bebop, destacando su increíble habilidad en el scat comparándosela como si fuera otro instrumento virtuoso en la orquesta.(Soler, 2005)

Es así que Ella llega a crear un álbum titulado Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book, en el cual participara Duke Ellington y toda su orquesta, este álbum comprende básicamente las composiciones de Ellington interpretadas por Ella. (Soler, 2005)

Figura 2. Portada del álbum “Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Song Book”(Napster, 1957)

Este álbum es el único en el que el compositor aparece como intérprete, y a su vez es también la primera vez que Ella grababa con Ellington, este álbum estuvo conformado por 3 discos, en los cuales ella destacó todo su potencial en todos los sentidos siendo así que se hizo acreedora de un Grammy en la categoría de "la mejor interpretación de jazz individual" en la primera entrega anual de estos premios debido a su grandioso desarrollo interpretativo, luego de este éxito los lazos de Ella y Ellington se estrecharon más llegando a realizar diferentes colaboraciones juntos. (Soler, 2005)

Superando la discriminación.

En el circuito de giras era bien sabido que el gerente de Ella sentía mucho por los derechos civiles y requería el mismo trato para sus músicos, independientemente de su color. Norman se negó a aceptar ningún tipo de discriminación en hoteles, restaurantes o salas de conciertos, incluso cuando viajaron al sur profundo. (Universal Music, n.d.)

Una vez, mientras estaba de gira en Dallas por la Filarmónica, un escuadrón policial irritado por los principios de Norman irrumpió detrás del escenario para molestar a los artistas. Entraron en el camerino de Ella, donde los miembros de la banda Dizzy Gillespie e Illinois Jacquet estaban tirando dados, y arrestaron a todos. (Universal Music, n.d.)

"Nos derribaron", recordó Ella más tarde, "y luego, cuando llegamos allí, tuvieron el descaro de pedir un autógrafo". (Universal Music, n.d.)

Norman no era el único dispuesto a defender a Ella. Recibió el apoyo de numerosos fanáticos famosos, incluida una celosa Marilyn Monroe. (Universal Music, n.d.)

Reconocimiento mundial

Ella continuó trabajando tan duro como lo había hecho al principio de su carrera, a pesar de los efectos negativos en su salud. Realizó giras por todo el mundo, a veces realizando dos espectáculos al día en ciudades separadas por cientos de miles. En 1974, pasó

dos legendarias presentaciones en Nueva York con Frank Sinatra y Count Basie. Aún fuerte cinco años después, fue incluida en el Salón de la Fama de la revista Down Beat y recibió los honores del Centro Kennedy por sus continuas contribuciones a las artes. (Nicholson, 2004)

En 1987, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, le otorgó a Ella la Medalla Nacional de las Artes. Fue uno de sus momentos más preciados. Francia hizo lo mismo varios años después, entregándole su premio de Comandante de las Artes y las Letras, mientras que Yale, Dartmouth y varias otras universidades le otorgaron a Ella doctorados honorarios. (Nicholson, 2004)

El final de una era.

En septiembre de 1986, Ella se sometió a una cirugía quíntuple de derivación coronaria. Los médicos también reemplazaron una válvula en su corazón y le diagnosticaron diabetes, a la que culparon por su visión defectuosa. La prensa transmitía rumores de que nunca podría volver a cantar, pero demostró que estaban equivocados. A pesar de las protestas de familiares y amigos, incluido Norman, Ella regresó al escenario y siguió adelante con un horario exhaustivo. (Nicholson, 2004)

En la década de 1990, había grabado más de 200 álbumes. En 1991, dio su último concierto en el famoso Carnegie Hall de Nueva York. Fue la 26ª vez que actuó allí. (Nicholson, 2004)

A medida que los efectos de su diabetes empeoraron, Ella, de 76 años, experimentó graves problemas circulatorios y se vio obligada a amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas. Nunca se recuperó por completo de la cirugía, y luego, rara vez pudo realizarla. Durante este tiempo, disfrutó sentarse afuera en su patio trasero y pasar tiempo con Ray, Jr. y su nieta Alice. (Nicholson, 2004)

"Solo quiero oler el aire, escuchar a los pájaros y escuchar a Alice reír", dijo.

El 15 de junio de 1996, Ella Fitzgerald murió en su casa de Beverly Hills. Horas después, comenzaron a aparecer signos de recuerdo en todo el mundo. Una corona de flores blancas estaba junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y una carpa afuera del teatro Hollywood Bowl decía: "Ella, te extrañaremos". (Nicholson, 2004)

Análisis Armónico y Melódico

El solo se basa sobre todo en el uso de notas de los acordes de cada compás. En el primer compás de solo, se canta la quinta, en el segundo compás se canta la séptima y la raíz del acorde C para después bajar diatónicamente a la tercera.

Figura 3. Primer compás del solo “Take the A train”.

En algunos pasajes de este solo, Ella Fitzgerald repite este patrón como una especie de lick. Durante los dos primeros compases de la parte A, continúa moviéndose entre los chordtones y la escala diatónica para caer a la quinta bemol del siguiente acorde en el cuarto compás el cual es un chordtone, pero además se encuentra una escala descendente rápida mostrándonos la habilidad de Ella para manejar su voz de una forma ágil.

Figura 4. Lick del solo “Take the A train”

Durante los siguientes cuatro acordes, el solo se basa en el uso de la quinta y la raíz en los tiempos fuertes del compás y la séptima del mismo acorde en los tiempos débiles. Se enfatiza mucho también el uso de subidas y bajadas diatónicas hacia los chordtones para finalizar las frases, estos saltos vocalmente son más difíciles de realizar, pero para Ella no

eran ningún reto. En estos primeros 8 compases de la parte A, es muy recurrente la finalización de frases sobre todo en las quintas.

Figura 5. Uso de la quinta y raíz en los acordes del solo “Take the A train”.

Durante los primeros 4 compases en la repetición de la parte A, utiliza terceras en los tiempos fuertes y aproximaciones cromáticas a las terceras en los tiempos débiles. En el tercer compás sucede algo que en la teoría es incorrecto: Ella Fitzgerald canta una quinta natural al finalizar la frase; sin embargo, lo correcto hubiese sido cantar la quinta bemol de dicho acorde. Se supone que es incorrecto porque está ubicada a solo medio tono de uno de los chordtones que definen el acorde (**Ver Figura 6**). A primera vista, este “error” es poco perceptible, por lo cual de alguna manera logra funcionar a oídos de una audiencia con poco conocimiento teórico, pero un académico seguramente daría cuenta al momento de analizar el solo.

Figura 6. Incorrecta utilización de una quinta natural.

Durante los últimos compases, Ella desciende de forma diatónica desde la raíz hacia la sexta del acorde y posteriormente desde la quinta hacia la tercera (los acordes antes mencionados son G7 y C). Estos recursos son utilizados como conductores hacia la frase de

respuesta, la cual culmina en la raíz convirtiéndose la misma en la 7ma del siguiente acorde.

Figura 7. Ejemplo de la descendencia diatónica en el solo “Take the A train”

Al iniciar la parte B, durante el primer compás hace uso únicamente de la quinta del acorde en distintas octavas. Un recurso bastante simple si se lo analiza de manera teórica, pero vocalmente requiere de una gran capacidad y registro vocal de esta manera cuenta con suficiente fuerza para funcionar en este contexto. Para rematar esta frase, utiliza como recurso la séptima en una octava baja, pero antes de llegar a esta séptima, ocupa arpeggios con aproximaciones diatónicas y cromáticas.

Figura 8. Uso de quintas en distintas octavas.

En el siguiente compás, se hace muy perceptible el uso del modo mixolidio para hacer notar las séptimas menores, que buscan resaltar en esa pequeña cadena de dominantes interpolada que se forma antes de volver a la parte A nuevamente. Aquí el registro de Ella se destaca ya que podemos observar su desarrollo desde un registro bajo hasta el más alto.

Figura 9. Uso de modo mixolidio.

En la última repetición de la parte A, nuevamente Ella Fitzgerald resuelve a la quinta del acorde cantándola en los tiempos fuertes y aproximándola cromáticamente desde abajo en los tiempos débiles durante los dos primeros compases. Este recurso se repite en los

siguientes dos compases, pero con la diferencia de que el chordtone elegido es la tercera del acorde. Vocalmente Ella se mantiene en un rango alto que le permite destacar su timbre y su correcto manejo del aire.

Figura 10. Resolución a la quinta y aproximaciones cromáticas en el solo “Take the A train”.

Para finalizar el solo, Ella Fitzgerald ocupa la tercera, la quinta y la séptima del acorde; sin embargo, la nota más alta alcanzada es la novena natural del acorde, usándola exitosamente como una tensión valedera en este contexto. Durante el antepenúltimo compás utiliza la séptima bemol en tiempos fuertes y hace una bajada diatónica hacia la primera nota del siguiente acorde que justamente es la raíz al final del penúltimo compás con una bordadura hacia la raíz, para el final de este solo tenemos una séptima que se transforma en una 4ta para el acorde final. En esta parte destaca su registro vocal más alto para finalizar el solo con un gran clímax.

Figura 11. Análisis final del solo “Take the A train”.

CONCLUSIONES

Ella Fitzgerald en la canción “Take the a train” utiliza la quinta, la séptima y la raíz de los acordes de cada compás, repitiendo este patrón como un *lick*. Se destaca el uso de la 5ta y la raíz en tiempos fuertes y en los tiempos débiles por general Ella utiliza la 7ma. Ella utiliza muy comúnmente en los solos aproximaciones cromáticas en un periodo de tiempo repetitivo, cambiando entre chordtones y aproximaciones cromáticas y diatónicas para luego resolver en la tónica o en algun chordtone.

La utilización del modo mixolidio en el solo demuestra la educación musical entrenada de Ella y los conocimientos especializados en dicho *chart*. La utilización de arpeggios, y saltos de octavas en los solos de Ella Fitzgerald es un elemento muy utilizado pero que a su vez sirve para destacar la habilidad que posee la intérprete.

Este análisis nos permite entender la destreza de Ella al crear melodías al momento de improvisar sobre una armonía compleja, el rango vocal de Ella y su virtuosismo le permite con gran facilidad llegar a diferentes registros de manera rápida y con una afinación perfecta lo que hace más interesante el solo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ella Fitzgerald Official Site. (n.d.). Ella Fitzgerald | Official Site. Obtenido el 7 de julio 2020 de <http://www.ellafitzgerald.com/>

Fitzgerald, E. (1997). Ella Fitzgerald sings the Cole Porter song book. Verve.

Fitzgerald, E. (2014). A Biography of the First Lady of Jazz. Updated Edition.

Greene, B. (2007). Ella Fitzgerald. *Women of Vision: Their Psychology, Circumstances, and Success*, 231.

Johnson, J. W. (2010). Ella Fitzgerald: an annotated discography; including a complete discography of Chick Webb. McFarland.

Krohn, K. E. (2001). Ella Fitzgerald: First Lady of Song. Twenty-First Century Books.

Napster. (1957). Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Song Book de Ella Fitzgerald. Obtenido el 7 de julio de Verve Reissues website: <https://es.napster.com/artist/ella-fitzgerald/album/ella-fitzgerald-sings-the-duke-ellington-song-book-verve-reissues>

Nicholson, S. (2004). *Ella Fitzgerald: A Biography Of The First Lady Of Jazz*. New York.

Soler, M. (2005). Pobre, mujer y negra: Ella Fitzgerald. Obtenido el 7 de julio de matutino.com website:

http://www.culturandalucia.com/Pobre_mujer_y_negra_Ella_Fitzgerald.htm

Ramirez, M. J. (2009). Analytic approaches to the music of Anton Bruckner: Chromatic third-relations in selected late compositions. The University of Chicago.

Universal Music, G. (n.d.). Biography | Ella Fitzgerald. Obtenido el 7 de julio de <http://www.ellafitzgerald.com/about/biography>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO “TAKE THE A TRAIN”

Score

Take The “A” Train

A C C D7(#11) D7(#11)

6 Dm7 G7 C Dm7 G7

A C C D7(#11) D7(#11)

10

14 Dm7 G7 C Dm7 G7

B F F F F

18

22 D7 D7 Dm7 G7 G7(b9)

A C C D7(#11) D7(#11)

26

30 Dm7 G7 C Dm7 G7

39