

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Improvisación Musical

Juan Andrés Lara Estrella

Música Contemporánea

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

Quito, 16 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MUSICA

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

Improvisación musical

Juan Andrés Lara Estrella

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares, Master of Music in
Music Technology

Firma del profesor:

Quito, 16 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: Juan Andrés Lara Estrella

Código: 00128715

Cédula de identidad: 172237698-3

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre del 2019

RESUMEN

En el siguiente texto se analizará un solo musical elaborado por uno de los mayores exponentes en el mundo del jazz. Chet Baker nació en Estados Unidos en el año 1929, fue muy reconocido por su habilidad y destreza en la trompeta y en la voz. Una de las principales características del jazz es la improvisación y esto es lo que hace Chet, cuando canta en su solo. Se puede hacer un análisis teórico de la improvisación que él hace, sin embargo, sin tener la práctica suficiente en jazz, sería imposible lograr ese lenguaje musical y esa capacidad para crear melodías innovadoras, creando una obra de arte en tan solo un momento de inspiración. A continuación, se hablará más a profundidad sobre las técnicas que él usa y cómo se va desarrollando el solo.

Palabras clave: Innovación, arte, improvisación, inspiración, habilidad, destreza, teoría y práctica.

ABSTRACT

In the following text, it will be analyzed an improvisation elaborated by one of the greatest exponents in the world of jazz. Chet Baker was born in the United States in 1929, well known for his ability and dexterity in the trumpet and voice. One of the main characteristics of jazz is improvisation, and this is what Chet does when he sings in his solo. A theoretical analysis of the improvisation that he does can be done, however, without having enough practice in jazz, it would be impossible to achieve that musical language and that ability to create innovative melodies. He creates a work of art in just a moment of inspiration. Then, the text will talk more in depth about the techniques he uses and how he develops himself as he keeps singing.

Keywords: Innovation, art, improvisation, inspiration, dexterity, skill, theory and practice.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Improvisación Musical.....	9
Conclusión	12
Referencias bibliográficas.....	13
Anexo A	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Misma armonía, Diferente motivo melódico.....	9
Figura #2. Primer Motivo	9
Figura #3. Cadencia II - V – I	9
Figura #4. Frase Melódica	10
Figura #5. Frase con aproximaciones	10
Figura #6. Frase con anticipaciones.....	11
Figura #7. Frase rítmica diferente.....	11
Figura #8. Última frase.....	11

Introducción

Esta lectura consiste en el análisis del solo de trompeta de la canción *Do it the hard way* interpretado por Chet Baker en su álbum *Signs* (Hart y Rodgers, 1940). La canción original fue compuesta por Lorenz Hart y Richard Rodgers. El solo se encuentra en la tonalidad de Mi bemol mayor y se compone de una forma binaria A y B, donde cada sección contiene 16 compases. En este escrito se describirá teóricamente que es lo que hace Baker en su solo, además de aportar con una conclusión personal y práctica de su musicalidad vocal durante los 32 compases de improvisación.

Improvisación Musical

Melódicamente el solo empieza con la nota Si sobre el acorde de Fm7. Al ser esta una nota que no forma parte del acorde, si no una tensión la cual es la 11na., se crea una sonoridad más compleja en cuanto a la armonía. Durante todo el solo se puede observar que la nota Si, siempre está presente en el acorde de Fm7, a excepción del compás 13 como se puede observar en la figura 1.

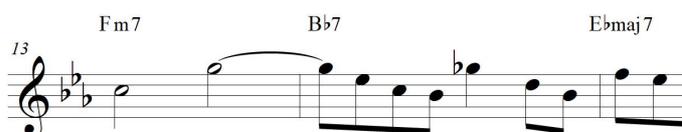

Figura 1. *Misma armonía, diferente motivo melódico.*

El mismo motivo rítmico y melódico del primer compás que se puede ver en la figura 2, también se repite en los compases 5, 17 y 21. Ahí también se puede ver que en los 4 primeros compases hay un movimiento armónico cadencial II-V-I que resuelve a la tónica Ebmaj7.

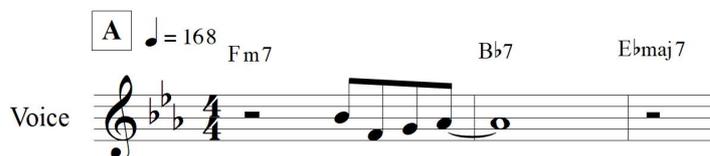

Figura 2. *Primer motivo.*

Este patrón armónico es muy común en la armonía de jazz, y esta canción es un buen ejemplo del uso de esta armonía, ya que en los compases 5, 13, 17 y 30, este se repite 4 veces, tal y como se puede observar en las figuras 2 y 3.

Figura 3. *Cadencia II – V – I*

En cuanto al análisis rítmico, en la primera frase, Baker usa corcheas de *swing* y melódicamente se mueve diatónicamente de forma ascendente y luego descendente como se puede ver en la figura 4. Luego repite el motivo del inicio y lo conecta con otra frase compuesta con una figuración rítmica diferente.

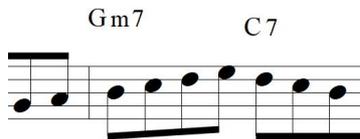

Figura 4. *Frase melódica.*

En el compás 9 empieza una frase compuesta rítmicamente de corcheas, semicorcheas y una blanca. En esta frase, se puede observar que él usa diferentes tipos de aproximaciones, como dice Mulholland (2012): “Las aproximaciones como parte de una línea melódica, son notas que conectan las notas del acorde. Las notas de aproximación aparecen generalmente en tiempos débiles” (p. 181). Véase detenidamente las aproximaciones en la figura 5.

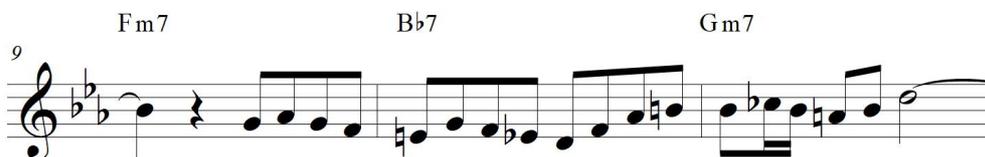

Figura 5. *Frase con aproximaciones.*

En la sección B, se repite el mismo motivo del primer compás de la sección A, pero luego la conecta con una frase compuesta de un motivo rítmico y melódico diferente, tal y como se puede observar en la figura 6. En esta frase sobresalen las notas anticipadas. Como explica Mulholland (2012): “La anticipación es el desplazamiento de una nota o acorde así que suena antes de lo esperado, creando énfasis y un movimiento hacia adelante” (p. 181).

Figura 6. *Frase con anticipaciones.*

En el compás 21 Chet vuelve a cantar el mismo motivo de la figura 1, pero luego canta una frase rítmicamente diferente, y añade tresillos y una negra con punto, tal y como se puede ver en la figura 7. Además, melódicamente esta frase usa aproximaciones, tensiones y notas de acordes. En el compás 25 empieza otra idea melódica compuesta de corcheas donde utiliza melodías arpegiadas y tensiones, luego descansa con un silencio.

Figura 7. *Frase rítmica diferente.*

En la figura 8 nos muestra que en el compás 29 empieza una última frase, que abarca aproximaciones, anticipaciones, tensiones y *chord-tones*, mientras usa una rítmica compuesta de corcheas, negras y negras con punto. Finalmente, el solo termina con la nota musical Si, misma nota con la que empezó.

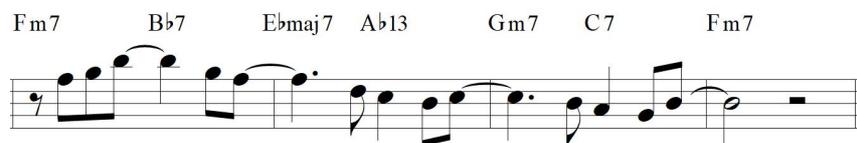

Figura 8. *Última frase.*

Conclusión

En general el solo de Chet Baker tiene un motivo rítmico y melódico que se repite en diferentes compases, los cuales conectan frases más largas. Sin embargo, estas frases son diferentes entre sí, principalmente en cuanto al movimiento melódico. Esto lo hace sonar más interesante porque la canción en general repite muchas veces el mismo patrón armónico, pero al tener melodías diferentes en cada frase, le hace sonar más innovador y poco repetitivo gracias al uso de aproximaciones en todas sus variantes. En cuanto a la figuración rítmica, también hay muchas variantes en cada frase, debido al uso de anticipaciones y retrasos melódicos, aunque la figuración rítmica que predomina por general es la corchea de *swing*. Al terminar de analizar la improvisación de este Baker, se puede concluir que es un músico que domina el lenguaje de jazz con su voz y con su trompeta. Su nivel de improvisación musical es muy bueno y merecería ser considerado uno de los mejores músicos de jazz de toda la historia.

Referencias bibliográficas

Hart, L. y Rodgers, R. (1940). Do it the hard way [Grabado por C, Baker]. En *Signs* [CD].

France: Capitol Records, Pacific Jazz (2003).

Mulholland, J. (2012). *Music Application and Theory*. Boston, Massachusetts 02215-3693,

U.S.A: Berklee College of Music.

Score

Anexo A

Do it the hard way

Lorenz Hart y Richard Rodgers (1940)

Swing

Solo de Chet Baker

A $\text{♩} = 168$

Fm7 Bb7 Ebmaj7 Ab7 Gm7 C7

Voice

5 Fm7 Bb7 Ebmaj7 Ab7 Gm7 C7

9 Fm7 Bb7 Gm7 C7

13 Fm7 Bb7 Ebmaj7 Gm7 C7

B

Fm7 Bb7 Ebmaj7 Ab7 Gm7 C7

21 Fm7 Bb7 Bbm7 Eb7

25 Abmaj7 Abmaj7 Abm6

29 Gm7 C7 Fm7 Bb7 Ebmaj7 Ab13 Gm7 C7 Fm7