

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Música

**Ser Virtuoso detrás de lo Simple: Análisis del solo de Chet Baker
sobre la obra “I Fall in Love Too Easily” del disco Chet Baker
Sings (1954)**

Daniel Isaí Bonilla Baquero

Artes Musicales

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

Quito, 18 de diciembre del 2020.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Ser Virtuoso detrás de lo Simple: Análisis del solo de Chet Baker sobre la obra “I Fall in Love Too Easily” del disco Chet Baker Sings (1954)

Daniel Isaí Bonilla Baquero

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: Daniel Isaí Bonilla Baquero

Código: 00140080

Cédula de identidad: 1721774204

Lugar y fecha: Quito, 18 diciembre del 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 texto está orientado en analizar la ejecución técnica de la trompeta, y voz en el tema "*I fall in love too easily*" interpretado por Chet Baker. Se pretende considerar aspectos técnicos tales como: *Time Feel*, *Voice Leading*, Dinámicas, Fraseo, Afinación, *Phrasing*, y el uso correcto de silencios. Para abarcar y comprender la genialidad musical de Chet Baker al momento de improvisar e interpretar este tema compuesto por Jule Styne y Sammy Cahn.

Para la comprensión de las características técnicas anteriormente citadas, resultara primordial discutir brevemente la historia de Chet Baker y su aproximación al *Cool Jazz* durante la decadencia del *Bebop* a principios de los años 50. Se pretende citar momentos históricos tales como su niñez, su carencia de educación formal musical, motivación, reseñas, e inclusive sus falencias para hallar y facilitar su sonoridad característica.

Palabras clave: Chet Baker, transcripción, Cool Jazz, técnica musical, virtuosismo.

ABSTRACT

The present text is oriented in analyzing, the technical execution of trumpet, and voice in the tune "*I fall in love too easily*" by Chet Baker. It's intended to consider technical aspects such as: Time Feel, Voice Leading, Dynamics, Phrase, Tuning, Phrasing, and the correct use of rests. To encompass and understand the musical genius of Chet Baker during his improvising and performance over the song composed by Jule Styne and Sammy Cahn.

In order to understand the aforementioned technical characteristics, it will be essential to briefly discuss the history of Chet Baker and his approach to *Cool Jazz* during the decline of *Bebop* in the early 1950s. It is intended to cite historical moments such as his childhood, his lack of education musical formality, motivation, reviews, and even its shortcomings to find and facilitate its characteristic sound.

Keywords: Chet Baker, transcription, Cool Jazz, musical technique, virtuosity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo	11
Cool Jazz y Hard Bop.....	11
Chet Baker	12
Análisis.....	14
Conclusiones	20
Referencias Bibliográficas	21
Anexo A: Transcripción I Fall in Love Too Easily chart.....	22
Anexo B: Transcripción I Fall in Love Too Easily solo.....	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Silencios de Fraseo.....	15
Figura 2. Ejemplo I de Nota Pedal sobre <i>chord tones</i>	16
Figura 3. Ejemplo II de Nota Pedal sobre <i>chord tones</i>	16
Figura 4. Ejemplo del uso de tensiones disponibles como Nota Pedal.....	17
Figura 5. Escala <i>Ionian</i> sobre Eb.....	17
Figura 6. Escala <i>Mixolidian</i> sobre Eb.....	17
Figura 7. Uso de la escala <i>Mixolidian</i> durante el solo.....	18
Figura 8. Escala cromática.....	18
Figura 9. Uso de la escala Cromática en el solo.....	18
Figura 10. Uso de articulaciones en el solo.....	19

INTRODUCCIÓN

La búsqueda del Virtuosismo es una variable constante en artistas que generalmente aspiran fama, riqueza o causar un fuerte impacto en el público. A lo largo de mi pregrado en artes musicales, he enfocado mi tiempo en la búsqueda del virtuosismo y presiento que he direccionado este enfoque netamente al *Bebop*.

El *Bebop* es un estilo purista del jazz que nació en los 40s, mayormente caracterizado por la velocidad y precisión que ejercen los músicos durante improvisaciones, y solos melódicos. “El bebop emerge como una solución musical a un problema social” (DeVaux, 1999, p. 44). Por mucho tiempo consideré que ser veloz con un lenguaje extenso me iba a proporcionar una firma que permitiría definir mi estilo sin la necesidad de un nombre. Evidentemente esto se debía a la idealización inmadura que tenía sobre el virtuosismo.

No obstante, a lo largo del año actual, la humanidad experimentó pérdidas y un amargo encierro al que todos nos vimos forzados a llevar a cabo. Podría enlistar una serie de tragedias enormes que ha traído la pandemia del COVID 19, sin embargo, al mirar el lado más brillante de las circunstancias, este tiempo ha sido vital para la reflexión personal de muchísimas personas. En este periodo he tratado de interpretar mi lenguaje, escenografía y sonoridad basándome en la situación actual, como una necesidad de búsqueda espiritual personal. En este proceso por pura casualidad, escuché con más atención a Chet Baker y afortunadamente logré encontrar una canción con la cual conseguí conectarme y relacionarme, al momento de profundizar e indagar en el análisis del mismo.

Los resultados fueron inesperadamente inspiradores e importantes para mi percepción de lo realmente veraz en la música. Me ilusiona pensar que en algún momento

este escrito pueda ser de aporte en la búsqueda artística del lector. Y de este modo dar paso al desarrollo de mi análisis sobre el tema, para hallar y compartir mi conclusión.

DESARROLLO

Desde este punto en adelante proporcionare una perspectiva analítica en cuanto a técnica musical y hechos históricos, para ser capaz de explicar la expresión musical en esta canción.

Cool Jazz y Hard Bop

A simple vista, el tema demuestra ser una balada swing popular del *Cool Jazz*. Un estilo romántico que aparece y se populariza en la costa oeste de los Estados Unidos en los años 50. La expresión “*to be cool*” expresa claramente la sonoridad de este estilo. “*Journalists termed "cool jazz" the work of many modern hornmen who employed slow vibrato, light weight, soft, dry tone qualities, and showed marked deliberation and exceptional economy in their improvisations.*” (Gridley, 1990, p. 9)

El objetivo del estilo era denotar calma y frescura. Cualidad que caracteriza el estilo de vida de los jóvenes que habitaban en la costa oeste. De esta forma, al provenir y definir tan bien al público de esta región, el cool también fue denominado como “*West Coast Jazz*”. “*The "West Coast Jazz" is often unfortunate because it designates white musicians, thereby overlooking a vital community of historically significant black musicians who were based in Los Angeles.*” (Gridley, 1990, p. 15).

Lamentablemente el *West Coast Jazz* no era realmente un título para enaltecer su sonoridad. Durante el mismo periodo de tiempo en la Costa Este de los Estados Unidos. Los músicos de la ciudad de Nueva York desarrollaron una oposición al *Cool Jazz* promoviendo la complejidad en progresiones armónicas, rítmicas y melódicas mucho más matemáticas y estrictas. Este estilo era el *Hard Bop*, y exponentes como Miles Davis, John Coltrane, o Cannonball Adderley denominaron a la perfección lo que implicaba este estilo. Un perfecto ejemplo a esta contraparte con el *Cool* es *Giant Steps*. “J. Coltrane

concibió una progresión armónica que establecía centros tonales a distancia de tercera mayor, dividiendo la octava en tres partes iguales. En 1959 grabó el disco “Giant Steps” que incluye una composición de título homónimo” (Gonzalez, 2014, p. 1).

Pese a que el Cool y el Hard Bop provenían de las enseñanzas del Bebop. La polémica y discordia entre ambos estilos fue muy notoria y provenía de la superioridad que los músicos de la Costa Este suponían en base a la complejidad de su música. Sin embargo, poco a poco el Cool Jazz se popularizó y empezó a opacar al Hard Bop, donde más tarde Chet Baker se convertiría en uno de los exponentes más importantes de la década.

Chet Baker

Chet Baker nació en Yale, Oklahoma el 23 de diciembre de 1929. Su principal influencia dentro de la música fue su padre, quien aspiraba en su hijo el sueño de convertirse en trombonista, sin embargo, Chet dirigió su oído a la trompeta y es aquí donde empieza a tocar repertorio de marchas en su colegio. En este periodo Chet no se enfocó en un aprendizaje teórico musical. De hecho durante este proceso le resultaba muy difícil procesar teoría musical. “Yo confiaba mucho más en mi oído, que en las notas” (Gordan, 1986, p.72).

Por otro lado, a la edad de dieciséis años, Chet abandonó la educación secundaria para unirse al ejército, donde fue asignado a un puesto como empleado, sin embargo, tiempo después fue transferido a la 298va Army Band en Berlín, Alemania. Donde obtuvo sus primeras influencias musicales.

Me quedé en Alemania durante un año, y fue la primera vez que llegué a escuchar jazz. Tenían V-discs que venían por la Red de las Fuerzas Armadas, Stan Kenton y Dizzy Gillespie, así que supongo que esas fueron mis primeras influencias, especialmente Dizzy. (Quinn,1996, p.3)

Desde entonces Chet invirtió mucho de su tiempo escuchando a trompetistas virtuosos del jazz como Miles Davis, o Fats Navarro que forman parte de la escena musical de su localidad en ese tiempo. “*También tomó un curso de teoría musical en El Camino Community College*” (Quinn, 1996, p. 4). Sin embargo, durante este tiempo Chet sintió que había logrado más cuando estuvo en el ejército y en consecuencia a esto dejó la universidad en 1950 y se unió a la Banda del Ejército El Presidio en San Francisco. En este año Chet se apasiono fervientemente por la rutina de tocar casi todos los días, y después de recibir una transferencia a Fort Watchuka en Arizona. Finalmente se hartó de la vida militar en la lejanía desértica y de los malos tratos que recibió en ella.

Chet Baker fue denominado como incapaz de continuar en la armada y fue dado de baja en 1952. Se mudó a Los Angeles y busco abrirse campo en la escena musical local. Al principio recibió ofertas de tocar el saxofón en algunos cuartetos, Durante medio año Chet no conseguía oportunidades de shows importantes. Sin embargo, un anuncio de Dick Bock fue el responsable de impulsar la carrera de Chet a otro nivel.

I was twenty-two. I came home one day and there was a telegram from Dick Bock, saying that there was an audition for an engagement with Charlie Parker at the Tiffany Club at three o'clock. So I raced up there and you know it has kind of swinging doors, it's very dark inside and was very bright outside, so I couldn't see anything for about five minutes, and then as my eyes got accustomed to the darkness I looked around the room and every trumpet player in Los Angeles was in there. Evidently someone had spoken to him about me, probably Dick Bock again, and he asked over the microphone if I had arrived yet. And I said, yes that I was in the room, and he invited me up to the stand and we played two tunes together and he made an announcement over the mic that the audition was at an end and that I had won. (Weber, 1988).

Después de esto Chet se encontraba tocando en una gira de tres semanas con Charlie Parker (Bird) en el Sur de California. A partir de este momento la carrera de Chet fue ascendiendo logrando llamar la atención de distintos sellos y artistas reconocidos para

después conformar su propio cuarteto. Y en 1954 con el sello *Pacific Jazz* realizó el disco *Chet Baker Sings*, el cual hizo que su popularidad como cantante crezca y su carrera se incrementará para traerle mucho éxito y degradación.

Análisis

“I Fall in Love Too Easily” es una balada swing, compuesta por Jule Styne. Alcanzó mucha popularidad por la interpretación de Frank Sinatra en la película *Anchors Aweigh*. Debido a su gran acogida, se convirtió en un standard de jazz. Y artistas muy famosos de la época como Miles Davis o Tony Bennet grabaron su versión del tema.

El tema tiene la estructura de una balada simple con 16 compases y 2 secciones: A y B. Cada sección con 8 compases. La grabación de este tema en el álbum: *Chet Baker Sings* es tocada a 70 bpms, dándose a entender que es una balada lenta.

Chet canta la melodía del tema con letra de Sammy Cahn en la primera vuelta del standard.

Solo en trompeta de Chet Baker

En la segunda vuelta, Chet interpreta un solo sobre el tema con su trompeta.

A continuación, se demostrará un análisis técnico detallado, para poder explicar la intención de su interpretación. Al ser este tema una balada swing algo importante a considerar es el Time Feel.

Time Feel.

“En el Diccionario de música de Oxford, “time feel” se refiere a la cualidad emocional del ritmo, donde se trata de hacer de la ejecución una forma de transmitir una melodía, armonía o ritmo.” (Eras. p.3)

Personalmente considero que el *time feel* de Chet Baker en este tema es esencialmente romántico. Su manera de interpretar la melodía está ligeramente jalada hacia atrás. Como si atacara a las notas a la par del swing en el plato .

El uso correcto de silencios y ligaduras sobre su improvisación también ofrece la sensación de descanso y ligereza sobre el tema.

Silencios de Fraseo.

I Fall In Love Too Easily
Chet Baker Solo Transcription

Chet Baker
Daniel Isai Bonilla

Swing Ballad $\text{♩} = 70$

Chord symbols: F m7, Bb7, Ebmaj7, D dim7, G7, Cm7, D dim7, G7, Cm7, Cm7/Bb, A dim7, Ab7(#1), D dim7, G7, A dim7, D7, G7, G dim7/Db, C7, Fm7, Fm7, Abm7, Db7, Ebmaj7, C7, Fm7, Bb7, Ebmaj7, G dim7, C7, Fm7.

Figura 1. Silencios de Fraseo.

Al analizar el uso de silencios de Chet Baker sobre su improvisación, podemos notar patrones comunes de uso a lo largo de la forma.

Un patrón común es el uso de silencios al final de cada sistema. “*Los silencios al final de una sección melódica o armónica, llamados silencios de fraseo, son los lugares naturales de descanso para las voces, donde estas toman aliento*” (Grabner. p.21)

Darle aliento a una improvisación resulta vital para ofrecer la sensación de una conversación natural. Para generar esta sensación de descanso sobre un fraseo, es importante considerar el uso de silencios en compases débiles.

Notas Pedal.

Una nota pedal cumple el rol de mantener la duración de una nota, mientras la armonía se mueve a través de la misma.

Se utiliza el signo de ligadura para una duración irregular. Cabe recalcar que la nota que tomamos como pedal debe ser elegida en base a un chord tone o tensión disponible de la progresión armónica del sistema. Si esta norma no es obedecida se mantendrá un avoid en el siguiente acorde.

En los dos primeros compases Chet, demuestra el uso correcto de una nota pedal sobre dos acordes.

En este caso está manteniendo el Bb como *chord tone* de Bb7 y Ebmaj7.

Para Bb7 es la raíz y para Ebmaj7 la 5ta perfecta.



Figura 2. Ejemplo I de Nota Pedal sobre chord tones.

En el décimo primer compás tenemos otro ejemplo de nota pedal sobre chord tones.

En este caso también se mantiene el Bb como chord tone de Gdim7 y C7.

Para Gdim7 sería su 3ra menor y para C7 su 7ma menor.



Figura 3. Ejemplo II de Nota Pedal sobre chord tones.

Por otra parte, también es posible mantener una nota sobre tensiones o sobre un *chord tone* y después en una tensión disponible o viceversa.

En el décimo tercer compás, encontramos al Bb como nota pedal entre Fm7 y Abm7.

En este caso el Bb es la 11na de Fm7 y para Abm7 es su 9na. Ambas son tensiones disponibles y además de ofrecer duración, también incrementa la cualidad del acorde al añadir sus tensiones.

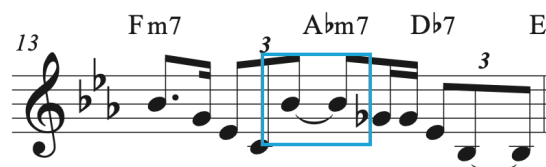


Figura 4. Ejemplo del uso de tensiones disponibles como Nota Pedal.

Escalas.

Este tema está en la tonalidad de Eb mayor.

En su gran mayoría Chet Baker opta por improvisar sobre la escala Ionian. Lo más probable es que su objetivo fue reflejar la tonalidad y calidad mayor sobre el tema.

Ionian.

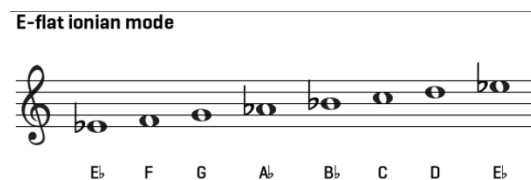


Figura 5. Escala Ionian sobre Eb.

Otra escala que resalta en ciertos compases es la escala Mixolidian. La razón es simple, este standard utiliza bastantes dominantes secundarias con movimientos de 5ta perfecta descendente para generar la sensación de resolución.

Mixolidian.

E-flat mixolydian mode



Figura 6. Escala *Mixolidian* sobre Eb.

En el tercer compás hay una relación II – V – I. Donde se mantiene en la melodía el Db (b7) para utilizar el G7 como dominante secundario y “resolver” al Cm7.

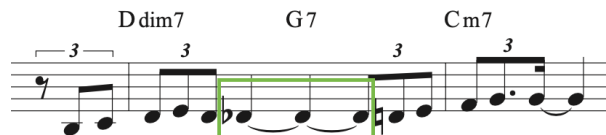


Figura 7. Uso de la escala *Mixolidian* durante el solo.

Escala cromática.



Figura 8. Escala cromática.

En el décimo compás, Chet aprovecha el beat débil y rompe un poco el esquema de moverse de forma estable. Personalmente percibo este movimiento cromático como símbolo de inestabilidad, que sirve como una progresión de paso para el siguiente compás.



Figura 9. Uso de la escala Cromática en el solo.

Dinámicas.

Parte importante de la riqueza en un fraseo melódico están las articulaciones y dinámicas con las que se ejecuta un motivo melódico.

Denominamos a las dinámicas como la regulación de volumen a través de matices. A lo largo de este tema Chet denota el uso de dinámicas a lo largo de su solo. Debido al ser este estándar una balada, es normal hallar una intensidad de volumen bajo, para reflejar sutileza y romanticismo. Por otra parte, también encontramos acentos que por su entonación, caracterizan y ofrecen fortaleza a la melodía.

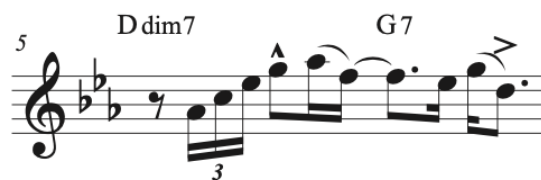


Figura 10. Uso de articulaciones en el solo.

CONCLUSIONES

Finalmente, basándome en el análisis musical e historia que desarrollaron a la sonoridad de Chet Baker. Puedo concluir que el virtuosismo no se encuentra necesariamente en la erudición teórica de la música.

Considero que hay mucho mas valor detrás de la expresión y desarrollo del oído. De forma técnica, Chet Baker logra alcanzar una expresividad esplendida sobre *I Fall in Love Too Easily*, gracias al uso correcto del *time feel*, silencios, articulaciones, dinámicas, notas pedal, arpegios y escalas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bush, N. (productora) y Weber, B. (director). (1988). *Let's Get Lost*. [documental]. New York: Little Bear Productions.
- DeVeaux, S. (1999). *The Birth of Bebop: A Social and Musical History*. Oakland: University of California Press.
- Eras, L.(2017). *Guia didactica rítmico-melódica para el desarrollo del time feel de jazz en estudiantes universitarios*. Universidad de las Américas. Quito, Ecuador.
- Gioia, T. (1992). *West Coast Jazz: Modern Jazz in California 1945-1960*. New York: Oxford University Press.
- Gonzalez, R. (2014). *Coltrane Changes*. España. Extraído el 28 de noviembre de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd10777.pdf>
- Gordan, R. (1986). *Jazz West Coast*. London: Quartet Books Limited.
- Grabner, H. (2001). *Teoría General de la Música: Con un apéndice de Diether de la Motte*. Madrid, España.
- Gridley, M. (1990). *Cool Jazz, West Coast and Hard Bop*. Heidelberg College. Tiffin, Ohio.
- Guerrero, J. (2012). *El género musical en la música popular: algunos problemas para su caracterización* Trans. *Revista Transcultural de Música*. Barcelona: España.
- Quinn, C. (1996). *Chet Baker's role in the piano-less quartet of Gerry Mulligan*. Louisiana State University, E.E.U.U

ANEXO A: TRANSCRIPCION I FALL IN LOVE TOO EASILY CHART

Score

I Fall In Love Too Easily

Music: Jule Styne
Daniel Isai Bonilla

A **Swing Ballad** $\text{♩} = 70$

The musical score is written in a key signature of two flats (Bb and Eb) and a 4/4 time signature. It consists of two main sections, A and B, with various chords and melodic lines.

Section A: This section starts with a box labeled 'A'. The tempo is marked 'Swing Ballad' with a quarter note equal to 70 (♩ = 70). The chords for this section are: Fm7, Bb7, Ebmaj7, Dm7(b5), G7, Cm7, Dm7(b5), G7, Cm7, Cm7/Bb, Am7(b5), Ab7(#11), Dm7(b5), and G7.

Section B: This section starts with a box labeled 'B'. The chords for this section are: A f7(b5), D7, G7, G dim7/Db, C7, Fm7, Fm7, Abm7, Db7, Ebmaj7 3, C7, Fm7, Bb7, Ebmaj7, and C7.

ANEXO B: TRANSCRIPCION I FALL IN LOVE TOO EASILY SOLO

Score

I Fall In Love Too Easily

Chet Baker Solo Transcription

Chet Baker
Daniel Isai Bonilla

Swing Ballad $\text{♩} = 70$

Chord progression: Fm7 Bb7 Ebmaj7 Ddim7 G7 Cm7 Ddim7 G7 Cm7 Cm7/Bb Adim7 Ab7(#11) Ddim7 G7 Adim7 D7 G7 Gdim7/Db C7 Fm7 Fm7 Abm7 D7 Ebmaj7 C7 Fm7 Bb7 Ebmaj7 Gdim7 C7 Fm7