

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis del solo de Chet Baker en la obra Autumn Leaves del
álbum She Was Too Good to Me (1974)**

Lenin Daniel Tupiza Juiña

Artes musicales

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

Quito, 7 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**Análisis del solo de Chet Baker en la obra Autumn Leaves del
Álbum She Was Too Good to Me (1974)**

Lenin Daniel Tupiza Juiña

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M.Mus.

Quito, 07 de mayo de 2021

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: Lenin Daniel Tupiza Juiña

Código: 00129947

Cédula de identidad: 1718720376

Lugar y fecha: Quito, 07 de 2021

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 el siguiente trabajo se presentara el análisis del solo de Chet Baker en su versión del *standard* “Autumn Leaves”, en este análisis, se observara tanto la forma armónica y melódica, el lenguaje utilizado, súper estructuras que se puede observar en al transcripción, interpretación y fraseo. El estilo de Chet Baker al interpretar las frases, notas de paso para embellecer. Para este análisis se usara la grabación del álbum “She was too good to me” y de esta manera podremos saber el color y como cautiva al oído al momento de escuchar el solo.

Palabras claves: Análisis, improvisación, estilo, armonía, melodía

ABSTRACT

In the following work, the analysis of Chet Baker's solo in his version of the standard "Autumn Leaves" will be presented. In this analysis, both the harmonic and melodic form, the language used, super structures that can be observed in the transcription are observed. interpretation and phrasing. Chet Baker's style when interpreting the phrases, passing notes to beautify. For this analysis the recording of the album "She was too good to me" will be used and in this way we will be able to know the color and how it captivates the ear when listening to the solo.

Keywords: Analysis, improvisation, style, harmony, melody.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del tema.....	10
Súper estructuras	10
Estilo y técnica	11
Armonía y melodía	13
Conclusiones.....	15
Referencias bibliográficas	16
Anexo A: Transcripción del solo.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Super estructuras.....	10
Figura 2. ejemplo súper estructuras	11
Figura 3. uso del 3 al b9	12
Figura 4, ejemplo 2 súper estructuras.	12
Figura 5. ejemplo 3 súper estructuras.....	12

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, es realizado con el propósito de analizar conceptos específicos, en el desarrollo del solo de Chet Baker en el tema, “Autumn Leaves”, con una duración de 7:08 minutos, el cual fue grabado por Chet Baker (trompeta), Paul Desmond (saxo alto), Bob James (teclados), Ron Carter (contrabajo), Steve Gadd (batería). Para el álbum de 1974 “*She was too Good to me*” bajo el sello de “CTI Records”, Fue considerado como el regreso de Chet Baker, después de cinco años de inactividad con esta excelente cita de CTI. Los temas más destacados incluye “Autumn leaves”, “Tangerine”, y “Whit a Song in My Heart” (Yanow, 2021).

“ Autumn leaves es una canción francesa de 1945, la letra fue compuesta por “Jacques Prévert y la música de Joseph Kosma. Este tema fue popularizado por “Yves Montand”, la cual fue convertida al estilo de Jazz” (kosma, Prévert 2020). La partitura del estándar “Autumn leaves”, se la puede encontrar en el libro “The standars Real Book”, y varios standars que del ámbito académico, que son parte esencial como músico, compositor y la forma de interpretación.

Esta transcripción al igual que otras transcripciones, tiene una serie de cambios y relevancia en la música académica, por que son conocimientos o destrezas que se debe adquirir, al interpretar o componer este estilo musical. Esto debe ser constante cuando eres músico de esta manera al practicar puedes escuchar, visualizar e interiorizar objetivamente, por ejemplo, la armonía, melodía, fraseo, interpretación y ritmo. El Jazz tiene estructura contemporánea, el cual debe ser previamente estudiado para poder entender la parte armónica y melódica de las composiciones, en Ecuador hay pocas escuelas de música contemporánea por esa razón el leguaje musical varia entre la escuela clásica y contemporánea. Para un mejor entendimiento se definirá brevemente los conceptos, hablaremos de estructuras, armonía, melodía e improvisación todo analizado de forma detallada.

DESARROLLO DEL TEMA

Para comenzar con este análisis, definiremos brevemente que son las súper estructuras. “Según Corey Chisstansen (2001), se entiende como súper estructuras a las notas de un acorde que se encuentra mas allá del 7mo grado, formadas para intervalos de 3ras. Por ejemplo: Do (Raíz), Mi (3ra), Sol (5ta), Si (7ma) y luego vienen las súper estructuras Re (9na), Fa(11na), La(13na)”.

Súper estructuras

En el solo interpretado por Chet Baker se puede observar el uso de las súper estructuras en varias partes de la transcripción, pero a continuación hablaremos de los compases con mayor interpretación tanto en frases como estilo. En el compas 6 y 7 que tienen los acordes Am7(b5) y D7(b9), podemos ver que la frase comienza con los grados del acorde, raíz, 3ra de forma ascendente y va al b5, el mismo que esta sugerido en la partitura.(fig.1).

Figura 1. Super estructuras

Crea disonancia y también cumple la función como nota de paso hacia el 3er grado del acorde de D7 el mismo que es un dominante secundario, continuando de forma ascendente por intervalos con el 3ro, 5to, 7mo grado que llega hasta el **b9** y resuelve a la raíz del acorde funcionando como nota de paso, tanto el **b5** y **b9** son considerados súper estructuras como arpeggios ascendentes que le dan un nuevo color a la melodía, esto se puede analizar fácilmente con el concepto ya explicado.

Otro ejemplo de súper estructuras lo podemos ver en los compases 26 y 27, tenemos el acorde de A-7b5 la frase comienza con el **b5** y de forma descendente pasa por la **11na**, 5ta, **9na**, Raíz, 7ma, **6ta** y regresa a la Raíz como nota de paso al siguiente acorde, en este compas tenemos 4 notas que cumplen la función de súper estructuras, en el siguiente compas tenemos el acorde de D7(b9), comienza con la 7ma, el **b9** (sugerido), 7ma, **1ro bemol** que funciona como nota de paso a la Raíz, y terminando la frase en la **6ta**, igual tenemos 3 de súper estructuras. (fig. 2).

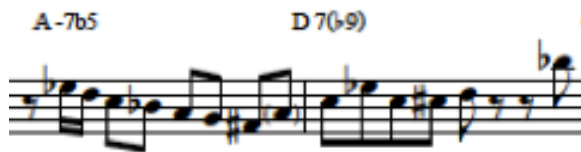

Figura 2. ejemplo súper estructuras

Y de esta manera podemos decir que las frases con corcheas y semicorcheas tienen el mayor uso de súper estructuras, por que se usa un mayor lenguaje tanto en armonía como melodía, lo que embellece y cambia el color a la improvisación y construye una melodía agradable al oído.

Estilo y técnica

En este solo se desarrolla a través intervalos ascendentes, descendentes y cromatismos, y en los cuales también podemos observar el “3 to b9, la cual lo podemos interpretar como 3 al b9, esto es una técnica de improvisación de Charlie Parker, el cual es mencionado por Corey Christian en el libro ”Essencial Jazz Lines: The Style Of Charlie Parker”. Consiste en emplear la 3ra mayor de un acorde dominante y el b9 del mismo para resolver a un acorde, a una cuarta perfecta de distancia”.

El “3 to b9”, es una técnica adoptado por Chet Baker tanto para improvisar en trompeta como en canto, un claro ejemplo es en el compas 45, con el acorde de D7(b9) que comienza en el 3er grado, va al 5to grado, 7mo grado y a una negra que es el b9, la cual sirve como nota de paso junto al 3er grado de D7(b9), para resolver al siguiente compas. (fig. 3).

Figura 3. uso del 3 al b9

También podemos encontrar esta técnica de improvisación en los compases 7(D7 (b9)), 15 (D7 (b9)). (fig, 4,5).

Figura 4, ejemplo 2 súper estructuras.

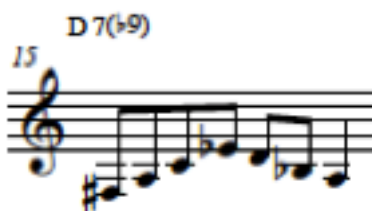

Figura 5. ejemplo 3 súper estructuras.

El Estilo, es la forma de interpretar la música, sea salsa, merengue, cumbia, Jazz, entre otros. El estilo del jazz se basa en golpear o asentar el tiempo débil y dadear el tiempo fuerte esto lo podemos notar en las corcheas de este solo, y es donde mas se destaca el estilo musical del Jazz, en las negras o blancas se hace un acento *mf*, sin perder el swing. Chet Baker, fue uno de los mejores, “trompetista blanco del Jazz”, sus sonido era obscuro y su improvisación virtuosa, no era un lead como otros trompetistas, pero el tenia su propio estilo obviamente sin perder el Estilo del Jazz, como podemos escuchar en todo el estándar “autumn leaves”.

El solo no contiene notas muy agudas, como por ejemplo solos de “Arturo Sandoval” o Dizzy Gillespie”, que son ejemplos claros de trompetistas lead, por otra parte Chet Baker conserva el virtuosismo y un sonido clásico pegado al Jazz, lo que le caracteriza y ayuda a cualquier persona sea o no sea músico, a distinguir cuando escuchan algo interpretado por Chet Baker. El Jazz al ser un estilo libre el interprete puede darle el color que desee, pero claramente después de entender la teoría, y el lenguaje del Jazz.

Armonía y melodía

“Gran parte del jazz se basa en la improvisación, la practica de la improvisación favorece la comprensión de la música y permite sensibilizar e interiorizar sus elementos constitutivos tales como la forma musical, el ritmo, la melodía o la armonía. Se trata de un proceso recíproco de impregnación y exteriorización de materiales auditivos donde, por un lado, se adquiere aptitudes y destrezas y por otro lado, se expresa los elementos musicales en un `proceso de comunicación”. (Hemsey 1993, p. 29).

Esta transcripción esta escrita en la tonalidad de Bb, empezando en el circulo armónico básico 2,5,1 (Cm7, F7, Bmaj7), seguidamente del IVmaj7(Ebmaj7), que nos da una sensación de resolver 2 veces después del acorde tonal (Bbmaj7), continuando el 7mo (Am7(b5) un subdominante (D7) y para resolver en Gm7.Después de esto se repite la forma en todo el solo, lo cual sin melodía lo podemos sentir para poder improvisar. También podemos encontrar una técnica de 4 acordes que desciende de forma cromática (Gm7, F#7, Fm7, E7), que se ubican en los compases 28, 29 y 66, 67, en estos 4 compases se aplica la técnica llamada Line cliché y los 2 resuelven a IVmaj7 .

La melodía de esta improvisación contiene frases en corcheas, semicorcheas, negras, negras con punto, blancas y blancas con punto, ¿por que es importante mencionar esto que suena muy básico?, se trata del lenguaje utilizado por el interprete en la melodía del solo, cuando entras al mundo del Jazz es importante saber y escuchas los diferentes lenguajes usados por los músicos y de esta manera construyes tu propio lenguaje “Jazzero” al momento de tocar un estándar y solear, como nos dice Edgar Willems, “dejarse llevar libremente por el placer de las relaciones sonoras, melódicas o rítmicas connatural a la expresión de la sensibilidad artística y humana”.(Willems 1995, p. 203).

La forma en la melodía del solo debe tener un inicio, un clímax y un final, en este caso comienza en corcheas y negras, las corcheas por lo general le dan el estilo al jazz, y por obvias razones es la figuración rítmica mas utilizado por la mayoría de músicos al hacer sus improvisaciones, a la mitad del solo ya todo es mas fluido en frases de corcheas pero se aumenta blancas y blancas con punto para darle un sentido a cada frase y no suene de una forma “desordenada”, y esta es la parte en donde se desarrolla el clímax, nos referimos a donde

CONCLUSIONES

En conclusión podemos decir que esta improvisación es una melodía agradable para el oído tanto de un músico profesional como el de una persona natural, la interpretación, estilo y súper estructuras utilizadas en al improvisación ayuda a embellecer la melodía el color la sonoridad, como vimos en algunos ejemplos mencionado en el análisis de esta improvisación y podemos entender la forma en la que se desarrolla el solo, lo explicado en esta investigación ayuda a entender poco de los temas complejos apegados a el mundo del Jazz, como interpretarlo como hacer que suene agradable y sobre todo como entender este lenguaje , ya que en Ecuador la versatilidad musical es muy abierta en varios estilos, popular, tropical, clásico entre otros, pero la mayoría de músicos tiene su formación en escuela clásica, por lo cual se debe entrar a la escuela contemporánea y ampliar sus conocimientos.

Por mi experiencia laboral en varios grupos musicales, la mayoría de músicos intenta acoger un nuevo estilo para los arreglos pero mas por empirismo que por el conocimiento adecuado sobre la teoría, esto se debe al estilo adoptado de la agrupación quiteña “Papaya dada”, que contiene armonía contemporánea en arreglos de música nacional o popular, somos pocos los músicos que podemos formarnos en la escuela contemporánea, esto se debe a la situación económica para muchos músicos, y el tema central es la improvisación, la mayoría de “performance” lo hacen de forma empírica por eso el estilo de improvisación es muy básico, pero con esta investigación espero haber aportado un poco para los lectores. Para mi este análisis fue aprender algo mas sobre el jazz, sobre la improvisación y apegarme al estilo único de Chet Baker.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Christiansen, C. (2001). *Essential Jazz Lines: The Style of Charlie Parker, Guitar Edition*. Pacific, Estados Unidos de América: Mel Bay Publications.

Yanow Scott (2021). *All Music album*. Recuperado el 4 de mayo del 2021 de:
<https://www.allmusic.com/album/she-was-too-good-to-me-mw0000187799>

Chapuis, J., (1994). “*Aspectos rítmicos del método Edgar Willems.*” En *Música y educación*. Madrid: Musicalis. Recuperado el 6 de mayo del 2021

Hemsey de Gainza, V. (1993). *La improvisación musical*. Buenos Aires: Ricordi. Recuperado el 6 de mayo del 2021

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO

Score

Autumn Leaves

Transcripción solo Autumn Leaves

Chet Baker

Daniel Tupiza

Trumpet in B \flat

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

B \flat Tpt.

Chord progressions: C-7, F7, Bmaj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), G-7, C-7, F7, B \flat maj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), G-7, A-7b5, D7(b9), G-7, C-7, F7, B \flat maj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), Gm7, F#7, Fm7, E7, E \flat maj7, D7(b9), Gm7.

The image shows a musical score for a solo on 'Autumn Leaves'. It consists of eight staves of music. The first staff is for 'Trumpet in B \flat ' and the subsequent seven staves are for 'B \flat Tpt.'. The music is written in 4/4 time and features various chord progressions indicated above the notes. The chords include C-7, F7, Bmaj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), G-7, C-7, F7, B \flat maj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), G-7, A-7b5, D7(b9), G-7, C-7, F7, B \flat maj7, E \flat maj7, A-7b5, D7(b9), Gm7, F#7, Fm7, E7, E \flat maj7, D7(b9), and Gm7. The score includes various musical notations such as rests, eighth notes, quarter notes, and triplet markings.

2 Autumn Leaves

39 C-7 F7 B♭maj7 E♭maj7

B♭ Tpt.

44 A-7b5 D7(♭9) G-7 C-7

B♭ Tpt.

49 F7 B♭maj7 E♭maj7 A-7b5 D7(♭9)

B♭ Tpt.

54 G-7 A-7b5 D7(♭9)

B♭ Tpt.

58 G-7 Cm7 F7

B♭ Tpt.

62 B♭maj7 E♭maj7 D7(♭9) G-7 F#7

B♭ Tpt.

67 F-7 E7 E♭maj7 D7(♭9) G-7

B♭ Tpt.

72

B♭ Tpt.

The image shows a page of music for a B♭ Trumpet part. It consists of eight staves of music, each starting with a measure number (39, 44, 49, 54, 58, 62, 67, 72) and a key signature change. Above each staff are chord symbols: C-7, F7, B♭maj7, E♭maj7, A-7b5, D7(♭9), G-7, C-7, F7, B♭maj7, E♭maj7, A-7b5, D7(♭9), G-7, A-7b5, D7(♭9), G-7, Cm7, F7, B♭maj7, E♭maj7, D7(♭9), G-7, F#7, F-7, E7, E♭maj7, D7(♭9), G-7. The music is written in treble clef with a key signature of one flat (B♭). The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and a triplet of eighth notes at measure 58. The piece ends with a double bar line at measure 72.

