

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis del solo de Ella Fitzgerald sobre la obra “Take the A Train” en el álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book (1957)

Camila Desiree Rodriguez Vasco

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 Ella Fitzgerald sobre la obra “Take the A
Train” en el álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington
Song Book (1957)**

Camila Desiree Rodriguez Vasco

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: Camila Desiree Rodriguez Vasco

Código: 00141634

Cédula de identidad: 1719866459

Lugar y fecha: Quito, 7 de enero 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente ensayo analiza el ritmo, melodía y rasgos específicos en el scat de Ella Fitzgerald en su solo sobre el Estándar "Take The a Train" en el álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book (1957). Expone que tipo de escalas y rítmica se encuentran en el solo. Por último, se realizará el análisis de las silabas utilizadas por la cantante y como se ven reflejadas dentro del solo.

Palabras clave: Jazz, improvisación vocal, scat singing, Ella Fitzgerald, jazz vocal.

ABSTRACT

This paper analyses the rhythm, melody and characteristic traits in Ella Fitzgerald scat singing solo on the standard "Take The A Train" on her album Ella Fitzgerald sing the Duke Ellington Song Book (1957). The scales the rythm that Fitzgerald used in her solo are exposed. Also, the analysis of the syllabes used by the singer, and her ways of shows it in her solo.

Key words: Vocal Jazz, improvisation jazz, scat singing, Ella Fitzgerald.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	11
Análisis	13
Conclusiones.....	20
Referencias bibliográficas.....	21
Anexo A: Transcripción del solo Take the A Train	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Subdivisión del Swing.....	13
Figura 2 Acentuación del Swing.....	14
Figura 3 Subdivisión ternaria en el Swing.....	14
Figura 4 Base rítmica del Swing.....	15
Figura 5 Take The A Train compás 1-12.....	15
Figura 6 Take The A Train compás 7-11.....	16
Figura 7 Take The A Train compás 1-6.....	17
Figura 8 Take The A Train compás 4-11.....	18
Figura 9 Take The A Train compás 28-32.....	19
Figura 10 But not for me compás 61-65.....	19

INTRODUCCIÓN

Conocida también como la primera dama de la canción Ella Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en Virginia Estados Unidos. Sus Padres fueron William Fitzgerald y Tempie Williams Fitzgerald. Era una familia de escasos recursos con problemas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Fitzgerald desde pequeña mostro pasión por la música. A sus comienzos entro a cursos de baile, pero su verdadera vocación fue ser cantante. A los 17 años debuto en el Harlem Apollo Theater en Nueva York ganando el concurso Amateur night show llevándola a presentarse en orquestas de jazz de la época como la de Chick Webb (Nicholson.2004).

Así, Ella Fitzgerald se convirtió en una de las cantantes más representativas del jazz su canto y gran estilo se veía reflejado en una buena dicción, afinación y comprensión en el ritmo. Siempre luchó con su timidez, a Ella no le gustaba ser una diva de la música de esta manera siempre le gusto estar lejos del show bussines. Dejando que su talento florezca con gran humildad. En el escenario solo llevaba su toalla blanca para el sudor y decía gracias después de cada show (Nicholson.2004). Su voz cálida y con timbre de alegría le llevo al público a interesarse en la voz de Ella ya que transmitía alegría con su voz. Fitzgerald se presentó con grandes personajes como Frank Sinatra y Louis Armstrong.

En la improvisación vocal, Fitzgerald tiene un papel importante en la historia del jazz. Tenía un amplio lenguaje improvisativo o scat singing por que tenía una relación buena entre la melodía, ritmo y armonía, haciendo que se ajuste dentro de la estructura de los acordes perfectamente las notas del solo vocal esto hizo que nunca antes se vea una evolución así dentro del género del jazz de esa manera.

En el presente análisis se llevará a profundidad el vocabulario de la improvisación por la cantante dentro del solo en el standard "Take the a Train". Este estudio se enfocará en la melodía, ritmo y silabas utilizadas por Ella Fiztgerald dentro del solo.

DESARROLLO DEL TEMA

El scat es una técnica vocal dentro del jazz utilizada por cantantes en sus improvisaciones. aquí los cantantes se basan en imitar el fraseo, color y el timbre de otros instrumentos con su propia voz con silabas al azar. los instrumentos que más se trata de imitar son los saxofones y las trompetas ya que son instrumentos melódicos y el fraseo es más sencillos de imitar. por otra parte, Ella Fitzgerald fue la primera en simular también solos de batería en el medio de algunos temas ya que esto daba la originalidad a sus solos. (stoloff,1996).

El scat empieza en la época temprana del jazz con Louis Armstrong en su tema The Heebie Jeebies dance en donde trata de cantar sin letra solo con silabas al azar simulando el estribillo siendo algo novedoso para la época ya que solo se jugaba la misma melodía con silabas. Sin embargo, el scat toma mucha presencia y dificultad en la época del bebop, es un género del jazz que tiene partes con tiempos más apresurados y frases melódicas más complicadas y rápidas. aquí la mayor exponente del scat fue Ella Fitzgerald, ella comenzó a articular como las trompetas dentro del bebop siendo así una novedad para la época.

El *scat* toma fuerza a través de esta época por que refuerza el lenguaje propio de la voz como instrumento. el *scat* se lo hace de manera consciente para que el público perciba. es por esto que el *scat* no se le considera algo fácil de hacer ya que aparte de estar en un estado consciente de cada silaba para que calce con el fraseo de la melodía, cada para que tenga un contexto dentro del tema. además, hay que tener un buen oído y conocimientos armónicos y melódicos previos para hacer una improvisación dentro del estilo. (stoloff,1996).

La presente investigación busca entrar a profundidad con el análisis silábico del scat realizado por Ella Fitzgerald en el estándar *Take The A Train* de igual manera que contexto armónico y melódico que es utilizado en el solo. Este tema fue compuesto por Billy Strayhorn en 1939 era un tema que no le gustaba mucho, pero en 1940 entra este tema a la sociedad americana de compositores. Más tarde Billy Strayhorn se une para trabajar la canción, pero con arreglos y composiciones de Duke Ellington es ahí cuando Duke le invita a Nueva York a Billy, él decide ir es por esto que cierta parte de la letra de la canción son las instrucciones de como tomar el tren para llegar a Nueva York. La canción es grabada con la orquesta de Duke Ellington y Ella Fitzgerald años más tarde. Desde ahí la canción es escuchada en todas partes del mundo y teniendo mucha acogida siendo un clásico del jazz. Para realizar esta investigación se utilizarán tesis de maestría, artículos y libros de diversos autores para realizar un análisis de una forma más profunda y comparativa. (Stoloff, 1996).

En la investigación se definen conceptos de importancia para entender el contexto armónico por otra parte la estructura de un estándar de jazz para aplicarlo en el solo de ella y como es la estructura del solo. Luego se define la importancia del fraseo que sílabas está utilizando y la dicción de la cantante y el desempeño del ritmo y articulación dentro del solo como también el desarrollo melódico para ver en que partes está creando una tensión o distensión en la improvisación. Para esto utilizaremos el libro *scat vocal improvisation techniques* de Bob Stoloff, *the scat singing dialect* de Michele Weir. Además, de fuentes de consulta comparativa los solos de Ella Fitzgerald *Take The A Train* y *But Not For Me* de Chet Baker. Por último, se utilizará la tesis de grado titulada *un modo de exploración vocal por medio del scat para el desarrollo de la improvisación musical del estudiante de canto de Paula Gisell Hernández de la Universidad Nacional de Bogotá*.

Análisis

Primero se verá las características y la forma de la composición de Take The A Train para que se pueda comprender mejor en que contexto está el solo de Ella Fitzgerald. La canción está en una métrica de 4/4 y tiene 32 compases se divide en tres partes una parte a otra b y una última a. la primera parte se compone de 16 compases la segunda y tercera de 8. Es esta versión de la composición la tonalidad es de c mayor, dura 6 minutos con 42 segundos. El solo empieza en el minuto 1 con 26 segundos y termina en el minuto 2 con 8 segundos al cual se enfocará este análisis. El estilo de la obra es *medium swing* y el tempo de la canción está a 140 bpm aproximadamente. el ritmo del swing nace en los años 30 se le conoce como balanceo y es el ritmo implícito más usado en el resto de géneros del jazz. es un movimiento sutil del pulso regular y los acentos no son en los tiempos fuertes si no en los tiempos débiles del compás si hacemos un ejemplo en un compás simple vemos que la subdivisión es de corcheas y el acento está en la segunda corchea es decir en un compás de cuatro tiempos los acentos están en el dos y en el cuatro en los tiempos débiles del compás así generando una sensación de balanceo mencionada anteriormente ya que el acento no está en el tiempo fuerte (Celi, 2010).

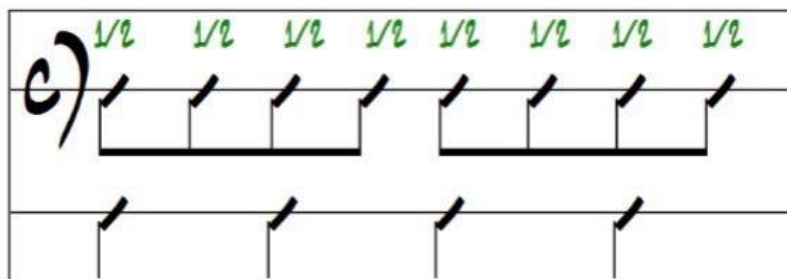

fig.1 ilustración de subdivisión dentro del swing

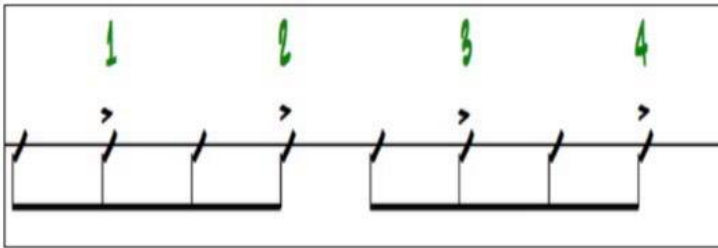

fig.2 imagen de la acentuación dentro del swing

En el swing cuando se prolonga la primera corchea y luego reducir la segunda corchea también hay una sensación de estar haciendo una subdivisión ternaria, permitiendo usar el tresillo como se ve en la imagen a continuación. (Celi, 2010).

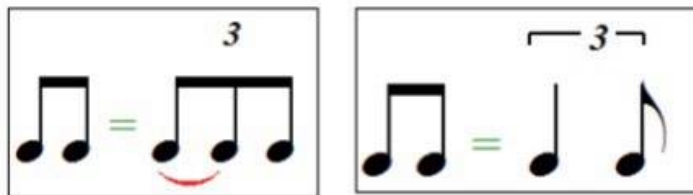

fig.3 ilustración de subdivisión ternaria dentro del swing

Es por esto que la batería dentro del swing sigue por su mayoría el patrón básico de este género que se mostrara en la siguiente imagen, haciendo solida a la base rítmica del tema. estos patrones cambian dependiendo de la duración y de la velocidad o variaciones que

se le aplique en este caso si existe el patrón básico del swing a una velocidad de 140 bpm aproximadamente haciéndolo así un médium swing.

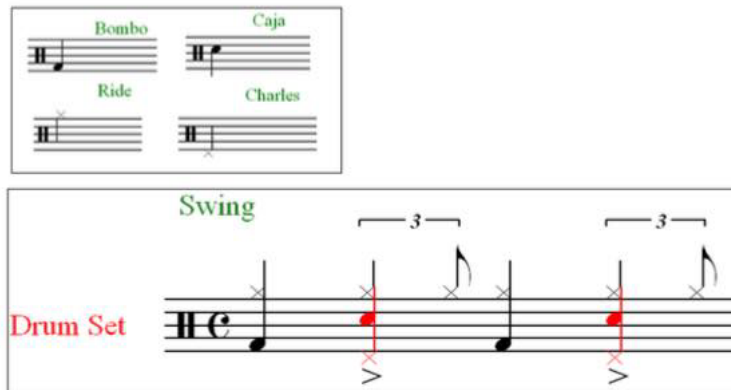

fig.4 ilustracion de la base rítmica dentro del swing

Dentro del solo vemos como Ella hace algunos patrones rítmicos que se repiten dentro del solo por ejemplo hacer corcheas dentro del compás solo con dos notas o poner ligaduras justo en la segunda corchea del tiempo cuatro con el tiempo uno para no comenzar una nueva nota o tener acento en el tiempo uno. Esto lo veremos a continuación en la siguiente figura en el primer compás y en el compás seis.

Fig5. Take The A Train (compass 1 al 12)

La melodía de una canción es algo que se pueda cantar e interpretar es una secuencia de notas que tengan sentido musical o rítmico y que vaya bien dentro del contexto de la canción (Celi,2010). Respecto a la melodía dentro del solo, Ella utiliza perfectamente dentro de cada acorde las notas del mismo para improvisar y de igual manera en algunos compases coloca tensiones para dar una variación por ejemplo en un acorde de do mayor utiliza las notas do y mi que son parte del acorde por otro lado, en un acorde re dominante ella coloca un sol sostenido que es un avoid, una nota que no forma parte del acorde, y de igual manera terminan sonando bien por qué no lo hace siempre y lo hace con sutileza dentro del solo.

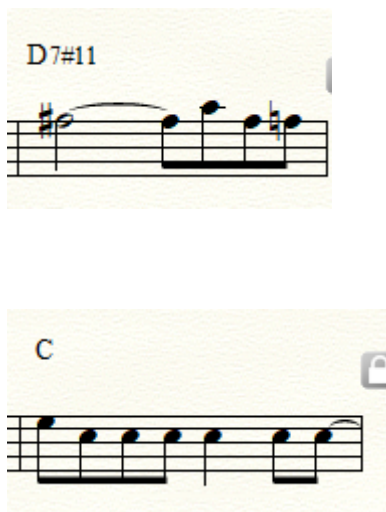

Fig.6 Take The A Train compás siete y once.

En la articulación nos fijamos en que silabas son utilizadas en la improvisación vocal y con qué estilo son estas cantadas esta también sirve para ver que el cantante este dentro del género o no por ejemplo la obra Take The a Train es estilo Jazz y vemos que Ella Fitzgerald cumple con dirigir sus acentos a los contratiempos como el jazz así generando un estilo y ritmo apropiado para el solo y el tiempo es un factor importante para esto según ,Pavalacini(2015), el tempo es importante porque ahí en un tiempo lento se puede fijar en

cada detalle en cambio en el tiempo rápido se debe tomar decisiones críticas en ese momento y eso ya dependerá que articulación este tomando la cantante ese momento.

En la figura que muestra a continuación podemos ver un ejemplo en donde la cantante si utiliza los acentos en los contratiempos dentro de su solo utiliza acentos en las segundas corcheas de los tiempos dos y cuatro en lugar de los tiempos fuertes para lo lograr también no caer en los tiempos fuertes utiliza ligaduras para no tener fuerza en los tiempos fuertes si no alargar y comenzar la otra nota en tiempo débil.

The image contains two musical staves. The top staff is labeled 'Swing' and 'Voz' (Vocal). It shows a vocal line in 4/4 time with a treble clef. The melody starts on a quarter note, followed by eighth notes. There are accents (>) over the second and fourth eighth notes of the first measure, and the second and fourth eighth notes of the second measure. A 'C' chord symbol is placed above the first measure. The bottom staff shows piano accompaniment with a bass clef. It features a walking bass line with eighth notes. Chord symbols 'Dm7' and 'G7' are placed above the first and second measures respectively.

Fig7. Take The A Train compass 1 y 6

Por otra parte, las silabas que utiliza Ella son rápidas por debido al tiempo de la canción, pero si hace alguna variedad como, por ejemplo, bum, dum, de, ya, entre otros. En donde utiliza menos figuras rítmicas explora y cambia a más silabas y en donde tiene más figuras rítmicas hace una silaba y la repite con la m o la n en los tiempos débiles o en notas de paso. Esto podemos ver en el siguiente ejemplo.

The image shows a musical score for the song 'Take a Train'. It consists of two staves. The top staff is the melody, starting with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are 'Te yaaa' and 'Va da va da da va da yaaaaa'. The bottom staff is the bass line, starting with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The lyrics are 'Pirin du bum du bum du bum du run du bum du bum du bum du bum'. Chords are indicated below the staves: Dm7, G7, C, and 7#11.

Fig.8 Take de a Train compás 4 al 11

Además, cabe recalcar que Ella Fitzgerald logra mantener este estilo también por su buena dicción ya que es nítida y clara así que como se debe dominar los tipos de escalas notas y acordes también un músico debe aprender a escuchar bien la canción su línea para poder articular bien y sobre todo a sentir la música y el ritmo o estilo que está interpretando de esta manera me gustaría citar un término muy importante que es el Groove de la canción , es el feeling o como interpretamos la canción y Ella se ha caracterizado también por ser una buena interprete con su majestuosa voz pero también con buen ritmo y entusiasmo así podemos ver en la canción que la cantante nos en vuelve en un ambiente alegre como es la canción y la tonalidad de la canción teniendo en claro todos estos aspectos antes mencionados.

Este también se puede comparar en otro gran músico de la época Chet Baker con su solo But Not For Me que marca una diferencia con Ella marca un ambiente más triste una sonoridad menor y más oscura. E igual utiliza acentos o articulaciones con más detalle por que el tiempo de la canción es más lenta. Por ejemplo, utiliza más negras que en el solo de Ella o también marca más sus acentos en tiempos fuertes que en notas de paso para dar otra sonoridad menos de swing y más tipo balada.

Fig.9 Take The A Train compás 28 al 32.

Fig.10 but not for me compás 61 al 65

Finalmente, por medio del análisis se puede afirmar que Ella Fitzgerald que las figuras que utiliza en su solo están relacionadas con todos los aspectos dentro de la canción como son ritmo, melodía, articulaciones, tempo y el Groove correspondiente al estilo. También se demuestra que la cantante es una gran interprete dentro del jazz ya que por medio de la técnica ella demuestra gran expresividad en la canción.

CONCLUSIONES

Observando el análisis de los fonemas del solo de la cantante podemos ver que esta relacionado con las figuras rítmicas y articulaciones del swing, también a lo largo del solo se repiten las sílabas con diferentes figuras rítmicas dentro del género. En las corcheas que son seguidas no cambia la sílaba si no la mantiene y en negras o blancas es más creativa con cambiar de sílabas.

También se puede ver que el vocabulario de la cantante al improvisar es amplio tanto el vocabulario silábico como el vocabulario melódico y rítmico que utiliza, logro con su sonido emular a vientos como trompeta, saxofón dentro de sus solos es por esto que es conocida como una de las mejores representantes del bebop.

Por último, también es su improvisación Ella Fitzgerald es consciente de la armonía del tema y que notas quedarían bien dentro del contexto armónico como también las líneas melódicas tienen ingenio y virtuosidad como también su rítmica esta dentro del género del swing.

Ella Fitzgerald tenía un gran dominio de los patrones rítmicos en el swing y también tenía claridad de que melodías ponía crear dentro del acorde correspondiente y también todo esto fue de gran aporte para la historia del jazz ya que su virtuosidad fue un legado a lo largo del tiempo y hasta ahora se la toma como una gran representante del scat singing y un gran aporte a nuevas generaciones que quieran crecer su lenguaje musical o aprender sobre este.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Binek,G.(2017). The evolution of Ella Fitzgerald choices in scat singing a critical analysis of her Dacca recordings. University of north Texas recuperado de:
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc984212/m2/1/high_res_d/BINEK-DISSERTATION-2017.pdf
- Palavacini,A(2015).A comparison and contrast of instrumental and vocal approaches to idiomatic phrasing. Articulation and Rhythmic interpretation Within the Jazz idiom (thesis). Recuperado de [A Comparison and Contrast of Instrumental and Vocal Approaches to Idiomatic Phrasing, Articulation and Rhythmic Interpretation Within the Jazz Idiom - University of Miami](#)
- Nicholson's.(2004)1917'1930 Ella Fitzgerald's complete biography(pp. 190-300).Nueva York, NY: Routledge
- Sinfonía Virtual. (2011). Que es el swing. Obtenido el 19 de marzo 2021 de [Archivo | Sinfonía Virtual \(sinfoniavirtual.com\)](#).
- Celi,D.(2010).Rudimentos de la música. (pp.38-39). Quito, Ecuador: Universidad San Francisco de Quito.
- Stolooof.B.(1996) Scat. Vocal improvisation techniques. (pp.120). Nueva York, NY:Feiden Galleries.

ANEXO A: TRANSCRIPCION DEL SOLO TAKE THE A TRAIN

Score

Take the a train

Ella Fitzgerald solo

Billy Strayhorn , Ella Fitzgerald ft Duke Ellington Orchestra
Transcrito por Camila Rodriguez

Swing

Voz

C

D7#11

Voz

4

Dm7 G7 C

Voz

8

Dm7 G7 C D7#11

Voz

12

Dm7 G7 C

Voz

16

Gm7 C7 F

Voz

20

D7 Dm7

Voz

24

G7 G7b9 C D7#11

Voz

28

Dm7 G7 C Dm7 G7