

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Técnicas utilizadas por McCoy Tyner para la improvisación
entre el año de 1963 y 1964**

Marcelo Danny Alarcón Quinteros

Música Contemporánea

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. Música Contemporánea

Quito, 04 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**Técnicas utilizadas por McCoy Tyner para la improvisación
entre el año de 1963 y 1964**

Marcelo Danny Alarcón Quinteros

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 04 de mayo 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: Marcelo Danny Alarcón Quinteros

Código: 00122072

Cédula de identidad: 1717876930

Lugar y fecha: Quito, mayo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 el presente trabajo, se dan a conocer las técnicas y recursos musicales utilizados por el pianista McCoy Tyner, entre el año de 1963 y 1964, mediante un análisis armónico, melódico, y rítmico en los solos de diferentes “*standards*” grabados en los años mencionados anteriormente. Se destacan, principalmente, los diferentes tipos de escalas y los patrones rítmicos que McCoy Tyner incorporaba en sus solos. De esta manera, se presentan los aspectos característicos que tuvo el pianista durante este periodo de tiempo y la evolución e influencia que tuvo posteriormente en cuanto a su forma de improvisar dentro del Jazz.

Palabras clave: Jazz, Piano, Improvisación, Escalas, Progresiones Armónicas, McCoy Tyner, Block Chords, Voicings.

ABSTRACT

This work presents the musical techniques and resources used by the pianist McCoy Tyner, between the year of 1963 and 1964. They are presented through a harmonic, melodic, and rhythmic analysis of his solos in different "standards" recorded in the years mentioned above. Mainly, the different types of scales and the rhythmic patterns that McCoy Tyner incorporated in his solos stand out. In this way, the characteristic aspects that the pianist had during this period of time, and the evolution and influence that he had later regarding his way of improvising within Jazz, are presented.

Key Words: Jazz, Piano, Improvisation, Scales, Harmonic Progressions, McCoy Tyner, Block Chords, Voicings.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	18
Referencias bibliográficas.....	19
Anexo A: Autumn Leaves.....	20
Anexo B: There Is No Greater Love.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Escala menor melódica en Autumn Leaves	10
Figura # 2. Escala <i>whole-half</i> en Autumn Leaves	10
Figura # 3. Escala <i>whole-half</i> en Autumn Leaves	11
Figura # 4. Escala de tonos enteros en Autumn Leaves	11
Figura # 5. Escala menor blues en Autumn Leaves	11
Figura # 6. Escala blues menor en Autumn Leaves	12
Figura # 7. Escalas pentatónicas menores en There Is No Greater Love	12
Figura # 8. Escala pentatónica menor en There Is No Greater Love.....	12
Figura # 9. Análisis melódico en There Is No Greater Love.....	13
Figura # 10. Análisis rítmico en There Is No Greater Love	13
Figura # 11. Patrones rítmicos en There Is No Greater Love.....	14
Figura # 12. Patrones rítmicos en There Is No Greater Love.....	14
Figura # 13 Tresillos en Passion Dance	14
Figura # 14. <i>Block chords</i> rítmicos en There Is No Greater Love.....	15
Figura # 15. <i>Block chords</i> con sincopa en There Is No Greater Love.....	15
Figura # 16. <i>Block chords</i> y tresillos en There Is No Greater Love	16
Figura # 17. <i>Block chords</i> en Autumn Leaves	16
Figura # 18. There Is No Greater Love	16
Figura # 19. Escala Dórica en Do.....	17

INTRODUCCIÓN

La música es un arte que se transmite de generación en generación y es así como el análisis y estudio de grandes músicos es un factor primordial que debe tomarse en cuenta en el desarrollo musical. De esta manera, el siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer al lector sobre los aspectos más relevantes del reconocido pianista de Jazz: McCoy Tyner, en el periodo de 1963 y 1964, específicamente en el álbum “Today and Tomorrow”. En el área del Jazz como tal, el análisis de vocabulario musical es muy importante para los músicos que están en un proceso de aprendizaje, ya que de esta manera se incorpora lenguaje que luego se podrá ejecutar, por eso es necesario hacer un exhaustivo y detallado análisis de diferentes aspectos de la música, en este caso las técnicas y recursos utilizados por McCoy Tyner. Por otro lado, la importancia de este trabajo en el medio ecuatoriano es de suma importancia ya que, el Jazz al ser parte de una cultura diferente a la nuestra, en nuestro país no se tiene un contacto tan cercano a este tipo de música y cultura como lo es en Estados Unidos. De esta manera, los músicos en el país pueden recurrir a fuentes como esta para tener un acercamiento al estudio del Jazz. Finalmente, a continuación, se tratarán diferentes aspectos característicos rítmicos, melódicos y armónicos en la forma de improvisar del pianista McCoy Tyner.

DESARROLLO DEL TEMA

Escalas

Para empezar, se analizarán las distintas escalas que se pueden apreciar en los solos de McCoy Tyner en el disco “Today and Tomorrow”. En este disco, McCoy utilizaba con frecuencia tres tipos de escalas, especialmente cuando resuelve a un acorde menor.

La primera escala utilizada es la menor melódica, que se puede observar en el siguiente ejemplo:

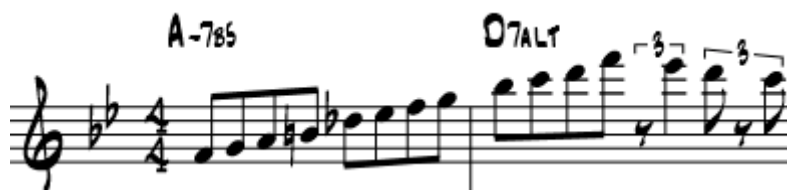

Figura # 1. Escala Menor Melódica en Autumn Leaves

La segunda escala, que también utiliza a menudo para resolver a un acorde menor, es la escala *whole-half*. La escala se la puede observar en la Figura #2. En este ejemplo se puede apreciar una particularidad y es que, en el solo de Autumn Leaves, por lo general comienza en la tercera del acorde II-7b5 y a partir de este *chord tone* incorpora la escala *whole-half*. De la misma manera, esto se puede constatar también en la Figura #2 y Figura #3.

Figura # 2. Escala *whole-half* en Autumn Leaves

Figura # 3. Escala *whole-half* en Autumn Leaves

La tercera escala que utiliza, y que es muy particular, es la de tonos enteros. Comienza con un intervalo de segunda mayor a partir de la raíz del II-7b5 y después incluye tonos enteros de manera ascendente hasta llegar a la quinta del acorde a resolver. Esto lo podemos apreciar en la Figura #4. Además, la escala de tonos enteros también se la encuentra en las progresiones II – V – I menor, en los temas: Three Flowers (min. 0:58) y Autumn Leaves (min. 1:26).

Figura # 4. Escala de tonos enteros en Autumn Leaves

Por otra parte, para los finales de forma McCoy cierra la forma apoyándose en la escala de Blues Menor. De esta manera, el uso de esta escala suena bastante predecible que se acerca a una nueva vuelta de forma o que, a su vez, inicia un nuevo solo por parte de otro instrumentista. Por ejemplo, en Autumn Leaves utiliza la escala menor de blues en Sol (Figura #5 y Figura #6).

Figura # 5. Escala menor blues en Autumn Leaves

Figura # 6. Escala blues menor en Autumn Leaves

Por otro lado, en el tema There Is No Greater Love utiliza escalas pentatónicas menores, pero un tono arriba y medio tono por debajo de la progresión de acordes. Se puede ver lo expuesto anteriormente en la Figura #7, donde en un Do Dominante utiliza la escala de blues menor en Re, y en el acorde de Si bemol utiliza la pentatónica menor de blues en La.

Figura # 7. Escalas pentatónicas menores en There Is No Greater Love

Figura # 8. Escala Pentatónica Menor en There Is No Greater Love

Finalmente, se puede acotar que, por lo general, McCoy Tyner utiliza las escalas casi siempre de manera ascendente, y las lleva siempre a un final rítmico muy colorido resolviendo en *chord tones* (Figura #4).

Melodía

En este punto se puede decir que, por lo general y repetidamente, McCoy Tyner termina sus melodías con cúspides en el registro agudo. Usa melodías siempre terminando en *chord tones* y la mayoría del tiempo hace sonar los cambios en su mano derecha.

Figura # 9. Análisis melódico en There Is No Greater Love

Ritmo

McCoy Tyner usa casi siempre semicorcheas que lo caracteriza cuando toca frases virtuosas apoyándose en la repetición de semicorcheas. De esta manera, mezcla escalas y arpeggios en ambas direcciones sonando así muy virtuoso y llamativo con sus frases y colores. Esto se puede constatar en la Figura #10.

Musical notation for Figure 10, showing rhythmic patterns in treble clef. The first line contains chords EbΔ, Am7, D7, and G7. The second line contains chords C7 and Cm7. The notation features dense sixteenth-note patterns and semiquavers.

Figura # 10. Análisis rítmico en There Is No Greater Love

Asimismo, es muy común escuchar en sus solos patrones rítmicos que ascienden o descienden cromática y diatónicamente en corcheas y semicorcheas (Figura #11).

Figura # 11. Patrones rítmicos en There Is No Greater Love

Figura # 12. Patrones rítmicos en There Is No Greater Love

Adicionalmente, como se puede observar, por lo general, la figura rítmica de preferencia de Maccoy es el tresillo. Esto le permite reflejar una sensación de retraso en el ritmo y que sube o baja dependiendo del patrón diatónica o cromáticamente.

Esto lo podemos observar en el tema Passion Dance en la Figura #13.

Figura # 13 Tresillos en Passion Dance

Block chords, ritmo y texturas.

McCoy Tyner utiliza *block chords*¹ rítmicos, lo que lo hacen sonar bastante característico. Sin embargo, no tiene una fórmula continua para la estructuración de los *block chords*. En algunos casos utiliza A, B Voicings, y en otros utiliza la raíz del acorde haciendo voice leading entre el A,B Voicing y sus voicings con raíz. (Ver Figura #14).

Figura # 14. *Block chords* rítmicos en There Is No Greater Love

Por otra parte, McCoy Tyner usa siempre la sincopa como recurso para sus *blocks chords*, comienza siempre en el “*upbeat*” del 1er o del 2do tiempo (Figura #15). Si es tresillo de negra, en el primer tiempo siempre habrá silencio (Figura #16 y Figura #17). Casi siempre utiliza los *blocks chords* en la parte B del tema y para terminar la forma.

Figura # 15. *Block chords* con sincopa en There Is No Greater Love

¹ Método de armonización en el cual todas las notas del acorde se mueven en paralelo siguiendo el mismo patrón rítmico que tiene la melodía principal.

The image shows a musical score for the song "There Is No Greater Love" in 4/4 time, key of B-flat major. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The music features block chords and triplets. The first measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "A-7b5". The second measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The third measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The fourth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The fifth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The sixth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The seventh measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The eighth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The ninth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9". The tenth measure contains a triplet of block chords in the bass staff, labeled "D7#9".

Figura # 16. *Block chords* y tresillos en There Is No Greater Love

The image shows a musical score for the song "Autumn Leaves" in 4/4 time, key of B-flat major. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The music features block chords. The first measure contains a block chord in the bass staff, labeled "A-7b5". The second measure contains a block chord in the bass staff, labeled "D7#9". The third measure contains a block chord in the bass staff, labeled "G-6". The fourth measure contains a block chord in the bass staff, labeled "G-6".

Figura # 17. *Block chords* en Autumn Leaves

The image shows a musical score for the song "There Is No Greater Love" in 4/4 time, key of B-flat major. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The music features block chords. The first measure contains a block chord in the bass staff. The second measure contains a block chord in the bass staff. The third measure contains a block chord in the bass staff. The fourth measure contains a block chord in the bass staff. The fifth measure contains a block chord in the bass staff. The sixth measure contains a block chord in the bass staff. The seventh measure contains a block chord in the bass staff. The eighth measure contains a block chord in the bass staff. The ninth measure contains a block chord in the bass staff. The tenth measure contains a block chord in the bass staff.

Figura # 18. There Is No Greater Love

Armonía

En cuanto a la armonía se puede destacar que, los *voicings* que utiliza McCoy Tyner en este disco no tienen una carga cuartal; a excepción del primer tema del disco Contemporary Focus, donde casi todos sus *voicings* son cuartales y sus cadencias van por quintas perfectas descendentes tocando la raíz en el registro más grave y llevando progresiones superpuestas en cuartas. En este aspecto, se piensa en colores más que en

notas en sí. McCoy Tyner superpone acordes de cuartas sobre guide tones de un acorde determinado para colorear el acorde y el aspecto artístico dentro de canción.

La reflexión final en cuanto al aspecto armónico es que, McCoy Tyner usa la escala dórica para los acordes menores manteniendo un bajo estable y coloreando con acordes cuartales basándose en la estructura de este modo mencionado.

ACORDES CUARTALES DIATONICOS EN C DORICO

The image displays musical notation for diatonic quartal chords in the C Dorian mode. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff, both in 4/4 time. The treble staff shows four measures of triads: C4-E4-G4, C4-F4-A4, C4-G4-Bb4, and C4-A4-Bb4. The bass staff shows a steady bass line with notes C2, D2, E2, F2, G2, A2, Bb2, and C3, which are grouped by a large bracket underneath.

Figura # 19. Escala dórica en Do

CONCLUSIONES

En conclusión, las técnicas y recursos musicales utilizados por McCoy Tyner en el año 1963 y 1964 representa la forma característica que tuvo para tocar justo en un época de transición en su estilo de improvisar, ya que es bien sabido que en años posteriores incluyó en su estilo el recurso de acordes cuartales, por ejemplo. Este trabajo podrá servir, dentro del ámbito musical académico, como punto de inflexión en investigaciones posteriores en cuanto al análisis de técnicas y recursos para la improvisación; específicamente con el estilo de McCoy Tyner. Por otra parte, en ese trabajo se ha logrado sintetizar en pocas páginas las características principales para la improvisación de McCoy Tyner en el disco *Today and Tomorrow*, lo que resulto ser un gran desafío puesto que fue necesario escuchar repetidas ocasiones el disco entero y compararlo con trabajos posteriores y anteriores para dilucidar los aspectos más relevantes mencionados anteriormente. Finalmente, se puede decir que el objetivo más relevante de este trabajo fue dar a conocer recursos para la improvisación que se puedan incorporar en el lenguaje o vocabulario de Jazz para un intérprete.

Referencias Bibliográficas

- Tyner, McCoy. "Autumn Leaves." 1964. Today and Tomorrow. The Verve Music Group, a Division of UMG Recordings, Inc, 2009.
- Tyner, McCoy. "There Is No Greater Love." 1962. Inception. Salt & Pepper, 2013.
- Tyner, McCoy. "Passion Dance." 1967. The Real McCoy. Blue Note Records, 1999.
- Rochinsky, Steve. *Harmony 4*. Berklee College of Music, 1995.
- Pease, Ted, y Pullig, Ken. *Modern Jazz Voicings*. Paperback, 2001.

ANEXO A: AUTUMN LEAVES

A-7^b5   D7^{ALT}

A-7^b5   D7^{ALT}

A-7^b5   D7^{ALT}

A-7^b5   D7^{ALT}

A-7^b5   D7^{ALT}   G-7

A-7^b5   D7^{ALT}   G-7

Musical score for guitar in 4/4 time, featuring a sequence of chords: A-7b9, D7b9, G-6, and G-6.

The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The bass line provides a steady accompaniment with a mix of quarter and eighth notes, while the treble line features a melodic line with eighth and quarter notes. The chords are indicated by the following labels below the bass staff:

- A-7b9
- D7b9
- G-6
- G-6

ANEXO B: THERE IS NO GREATER LOVE

F7 Bb^Δ
 Am⁷ D7 G7 C7
 F7 Bb^Δ A Bb⁷
 Eb^Δ Am⁷ D7 G7
 C7 Cm⁷
 F7 Bb^Δ
 A-7b5 D7 G-6

The score consists of seven staves of music. The first staff is in bass clef with a key signature of two flats (Bb and Eb). It features a complex piano accompaniment with chords F7 and Bb^Δ. The second staff is in treble clef with the same key signature, containing chords Am⁷, D7, G7, and C7. The third staff is in treble clef, continuing the piano accompaniment with chords F7, Bb^Δ, and Bb⁷, and includes a triplet of eighth notes. A boxed letter 'A' is placed above the Bb⁷ chord. The fourth and fifth staves are grouped together in a light grey background, with the fourth staff in treble clef (Eb^Δ, Am⁷, D7, G7) and the fifth staff in bass clef (C7, Cm⁷). The sixth staff is in treble clef with chords F7 and Bb^Δ, also featuring a triplet. The seventh staff is in treble clef with a 4/4 time signature and chords A-7b5, D7, and G-6, with triplets over the first two measures.

Am⁷ D⁷ G⁷

Musical notation for the first staff, showing a sequence of chords: Am⁷, D⁷, and G⁷. The melody consists of eighth and quarter notes, with a final quarter rest.

Cm⁷ F⁷ A B^b7

Musical notation for the second staff, showing a sequence of chords: Cm⁷, F⁷, A, and B^b7. The melody includes triplets and a final triplet with a 7th fret marking.