

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis melódico y vocal del lenguaje improvisativo de Ella Fitzgerald en el solo del tema Blue Skies del álbum Get Happy! de 1959

Daniela Carolina Carrera Chico

Artes Musicales

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

Quito, 18 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**Análisis melódico y vocal del lenguaje improvisativo de Ella Fitzgerald en el solo del tema
Blue Skies del álbum Get Happy! de 1959**

Daniela Carolina Carrera Chico

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: Daniela Carolina Carrera Chico

Código: 00118576

Cédula de identidad: 1722810007

Lugar y fecha: Quito, septiembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El siguiente ensayo realiza un análisis melódico y vocal del solo realizado por Ella Fitzgerald en su interpretación de la canción Blue Skies de Irving Berlin, tomando en cuenta distintos recursos improvisativos característicos usados por Fitzgerald como el *call and response*, articulaciones, *quoting* y *scat singing* y como la combinación de estos elementos crean un lenguaje improvisativo característico, como podemos identificarlos y usarlos en nuestro beneficio.

Palabras clave: Ella Fitzgerald, jazz, improvisación vocal, canto, jazz estándar.

ABSTRACT

This paper realizes a melodic and vocal analysis of the Ella Fitzgerald's solo in Blue Skies by Irving Berling considering different resources used by Fitzgerald as *call and response*, articulations, *quoting and scat singing* and how all these elements combined create a characteristic language used by the performer in her improvisation, so we can identify them and use them to our benefit.

Key words: Ella Fitzgerald, jazz, vocal improvisation, singing, jazz standard.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del tema.....	11
Antecedentes	11
Blue Skies: La exposición máxima de la genialidad de Ella ...	13
Análisis del tema.....	15
Scat Singing	15
Articulaciones	18
Call and Response.....	20
Quoting.....	22
Conclusiones	25
Referencias bibliográficas.....	27
Anexo A: Transcripción del solo de Blue Skies de Ella Fitzgerald.....	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Blue Skies: Scat singing 1	17
Figura 2. Blue Skies: Scat singing 2	17
Figura 3. Blue Skies: Articulación 1	19
Figura 4. Blue Skies: Articulación 2	19
Figura 5. Blue Skies: Call and Response 1	21
Figura 6. Blue Skies: Call and Response 2	21
Figura 7. Blue Skies: Call and Response 3	22
Figura 8. Blue Skies: Marcha nupcial	23
Figura 9. Blue Skies: Rhapsody in Blue	23

INTRODUCCIÓN

Pocas intérpretes han dejado un legado tan importante en el mundo del jazz como lo hizo Ella Fitzgerald. El color de su voz, su amplio registro, su perfecta afinación, su capacidad de interpretar melodías y su *scat singing*¹ son algunas de las características importantes del estilo vocal de Fitzgerald que fueron aplaudidas, en su momento, por sus contemporáneos como Duke Ellington o Frank Sinatra.

Ella Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en la ciudad de Newport News, Virginia siendo hija de William Fitzgerald y Tempie Williams Fitzgerald. (Nicholson, 2014) Con un pasado de pobreza y a pesar de sufrir abusos y haber quedado huérfana a temprana edad, Fitzgerald desarrolló una pasión por la música, el baile y la interpretación siendo el canto su gran amor y aquello a lo que se dedicaría por el resto de su vida. Ella había nacido para cantar y la música lo mas importante para ella. Como nos cuenta Nicholson en su libro, ella tenía un compromiso profundo con el canto y como debía presentar su música y así como contaban amigos cercanos a la artista y como el nos cuenta “she constantly turned songs over in her mind or hummed them to herself, imagining how they might turn out during performances” (2014, pg. 2), ella siempre estaba cantando o tenía una canción en su mente, así de importante era la música para ella.

The Boswell Sisters y Louis Armstrong fueron artistas que Ella escuchaba desde que era y pequeña y llegaron a ser grandes influencias en la música y estilo vocal de Fitzgerald. (Bernays, 2007)

La versatilidad de la voz de Ella y la facilidad para adaptarse a cualquier estilo que las cambiantes corrientes del Jazz llegaban, fue algo que todos admiraron.

¹ *Scat singing*: Recurso improvisativo vocal en donde se usan sílabas y sonidos en vez de palabras.

Desde sus inicios en el swing junto a Chic Webb hasta su paso por el be bop junto a Dizzy Gillespe hizo que desarrollara un caracteristico estilo y se procamara como la máxima exponente del scat singing y una de las voces mas importantes de Jazz, denominandola asi la primera dama de la canción.

En el presente ensayo se analizara el estilo melodico y vocal del lenguaje improvisativo de la cantante Ella Fitzgerald en el tema Blue skies del compositor Irving Berlin tomando en cuenta todas las herramientas caracteristicas usadas por Fitzgerald para entender que hacía único a su estilo.

DESARROLLO DEL TEMA

Antecedentes

El Jazz es un estilo musical originario de la ciudad de New Orleans, Luisiana aproximadamente a finales del siglo XIX. Su creación se debe a distintos estilos que fueron combinándose como el Blues, Ragtime, música de esclavos que decía mucho de la espiritualidad y la historia de los esclavos negros que llegaron al país y que su principal aporte fue vocal y rítmico, la influencia de la tradición culta europea que tuvo una gran influencia en criollos negros de New Orleans. (Gioia, 1997, p.56)

Estas composiciones tradicionales europeas de parte de españoles y franceses, países de los cuales la ciudad era colonia, aportaron un enriquecimiento armónico en el estilo “esta mezcla de géneros musicales fue decisiva en la creación del jazz.” (Gioia, 1997, p.56)

El Jazz nos cuenta la historia del desarrollo social y cultural de este sector del país donde convivieron negros, criollos y migrantes y como estos lograron introducirse en la cultura del país. Según Goia, el nacimiento del Jazz estuvo relacionado con el panorama musical de New Orleans del cual eran parte los burdeles de Storyville, la iglesia y las reuniones de fines de semana donde la gente se reunía a comer pescado y escuchar a tríos de música, ya que eran los pocos momentos que la gente afro descendiente podía ser libre. (1997, p.53) Este gusto por las bandas de Jazz fue lentamente expandiéndose lentamente por todo Estados Unidos llegando desde New York hasta California. El Jazz es, sin lugar a dudas, uno de los grandes tesoros culturales del país.

El tema Blue Skies es uno de los *standards* del American Song Book mas importantes y que ha sido versionado en repetidas ocasiones dada su versatilidad y complejidad. El tema fue compuesto por el compositor Irving Berlin en 1926. Blue

Skies es uno de los temas mas importantes del compositor Irving Berlin en su paso por Hollywood.

Desde su aparición en el musical Betsy, pasando por su gran debut en la película The Jazz Singer donde alcanzo mayor notoriedad después de la interpretación realizada por el cantante Al Jonson. Desde su creación ha sido interpretada por notables personajes como Benny Goodman, Count Basie, Moon Mullica, entre otros.

En 1958, la cantante estadounidense de Jazz Ella Fitzgerald grabó su propia versión de este tema convirtiéndose en uno de los temas mas importantes de la trayectoria de la cantante. En este tema se puede ver un buen desempeño en la interpretación de la canción e improvisación de Ella Fitzgerald ya que en esta interpretación realiza un impecable uso de los recursos improvisativos usados regularmente por la interprete en sus solos.

Blue Skies: La exposición máxima de la genialidad de Ella

La improvisación es quizá el componente mas importante del Jazz. No solo los interpretes puedes jugar con diferentes aspectos rítmicos, melódicos y armónicos de la canción lo cual demuestra el dominio de su conocimiento teórico, si no también muestra su capacidad de expresar sus ideas musicales de forma consistente y fluida. (Ogren, 1989, p.13) Tan simple como suena la improvisación es el proceso de ir creando música en tiempo real. (Kirgiss, 2002, p. 18) A la improvisación es importante verla como un lenguaje, ya que intenta comunicar una idea o una historia hacia la persona que lo escucha, en este caso se involucra el lenguaje del Jazz. En la improvisación es importante lograr ciertas metas como una buena concordancia entre la progresión armónica y la línea melódica, tener buen ritmo y buena expresión de las ideas que se buscan enviar en el solo.

La creación de la forma improvisativa o scat se lo debe a Louis Armstrong, quien proclama que durante una de sus presentaciones olvido la letra de la canción y empezó a hacer sonidos que encajaran con la banda. (Kirgiss, 2002, p. 15) A la final, esto gustó mucho a los presentes y futuramente a los interpretes ya que brindaba una gran libertad creativa que solo se encuentra en este estilo.

Ella Fitzgerald admiraba mucho a Louis Armstrong. Al no tener una educación musical como tal, todas las cosas que Ella aprendía eran por medio de la imitación. Cuando Fitzgerald escucho a Louis, quedó encantada con el estilo que él poseía y los implemento en su canto, esto incluía imitación de su estilo vocal que al mismo tiempo se inspiraba en el sonido de su trompeta. (Nicholson, 2014, p. 9) De esta manera, Ella usaba su voz como un instrumento de viento mas y gracias a Armstrong, Ella inconscientemente entendió como realizar este proceso.

La voz de Ella fue comparada con la de los instrumentos de vientos en múltiples ocasiones como Nicholson lo dijo en su libro *Ella Fitzgerald: A Biography of the First Lady of Jazz*, acerca de su estilo improvisativo tan similar a estos instrumentos, "From start to finish her conception is purely instrumental, just like a trumpet or saxophone blowing through the blues changes" (Desde el inicio hasta el final, su concepción es puramente instrumental, tal como una trompeta o un saxofón soplando a través del Blues) (Nicholson, 2013) y como ella dijo acerca de si misma "I stole everything I ever heard, but mostly I stole from the horns." (Yo robo todo lo que escucho, especialmente lo robo de los cornos.) Otra de las cosas que más impresiona de la improvisación de Fitzgerald es su scat singing. Digno de admiración, la fluidez y rapidez de la interprete para conjugar silabas, sonidos y notas en tiempo real.

En 1957, Ella decidió incorporar su versión de la canción *Blue Skies* de Irving Berlin en su álbum *Get Happy!* de 1959. La canción posee un estilo *big-band swing* con muchos metales que se combinan a la perfección y crean un colchón para la voz de Fitzgerald. La forma de la canción consta de una estructura AABA y 32 compases en total. En este solo podemos encontrar y analizar los recursos que caracterizan el sonido de Ella como el *scat singing*, articulaciones y *desarrollo motivico*², *quoting*³ y call and response y cada uno de estos recursos tendrá su propio color para identificarlo de mejor manera.

² *Desarrollo motivico*: Repetición de un motivo original realizando variaciones en su estructura.

³ *Quoting*: Tomar una idea musical de otra composición para hacer uso de ella.

Análisis del tema

Scat Singing.

El *scat singing* es la base fundamental del canto para Jazz. El *scat singing* es otro nombre para la improvisación vocal en el jazz donde se caracteriza mucho por la similitud a la improvisación realizada por otros instrumentos, creando líneas melódicas formadas por consonantes y silabas. En esta improvisación melódica se busca crear líneas melódicas por encima de una *progresión armónica*⁴. (Weir, 2015. Pg. 30) En la improvisación es importante lograr ciertas metas como una buena concordancia entre la progresión armónica y la línea melódica, tener buen ritmo y buena expresión de las ideas que se buscan enviar en el solo. Dentro del Jazz existen silabas y letras características consignadas como las mas usadas entre los improvisadores que logran una fluidez adecuada en el movimiento melódico dependiendo del ritmo y la articulación deseada. Aunque no existe una formula mágica para el uso de las *scat syllables*⁵, Michelle Weir explica, por medio de ejemplos, como tener una mejor concepción para uso de las silabas. Por ejemplo, “for an improviser to accommodate the common consecutive eighth note melodic lines, it is best to use paired syllables such as doo-ya. Paired syllables allow for more legato than a singular syllable.” (para que un improvisador se acomode a las lineas melodic de corcheas concecutivas comunes, es lo mejor silabas emparejadas como doo-ya que permiten mas legato que una silaba singular) (2015, p. 32) Lo principal es encontrar un repertorio amplio de silabas según el ritmo y la intención para que sea mas sencillo aplicarlas en la improvisación.

⁴ *Progresión armónica*: Movimiento de los acordes en el tema.

⁵ *Scat Syllables*: Silabas canónicas usadas egularmente en la improvisación (se desarrolla la idea mas adelante)

Existen notas que no son muy recomendadas en el scat como la /r/ o la /t/ fuerte que puede ser remplazada por una /t/ mas suave, ya que es stacatto natural producido por estas letras no suenan apropiadas para el estilo del Jazz. (Weir, p. 32). Mas de una vez se ha analizado el scat de Fitzgerald de acuerdo a las silabas que ella usa. Según Justin Garret, las silabas que se presentan mas recurrentemente en sus solos son “Ah, Ba, Bi, Bop, Bu, Da, Dat, Di, Dl, Dn, Do, Dow, Du, Ee, Oo, Wa, and Ya” (2017, p. 6) las cuales se conectan y se mezclan entre si y en donde el estilo de Dizzly Gillespie tuvo una gran influencia. Para este analisis se mantendra la misma sonoridad vocal explicada por Garret para hacer una comparación mas entendible. Sin embargo, se tomara otras consonates y sonidos fuera de esta lista pero presentes en el solo. La sonoridad de las mismas serán exactamnete como se lee.

Para entender mejor el contexto, veremos la idea general del scat usado por Fitzgerald. En la figura 1, en el primer extracto de los dos sistemas del solo, podemos ver una idea de el uso de consonates y vocales predilectas por la cantante y que recurren a lo largo del solo. Ella tiende a usar mucho las letra /d/ en la mayoría de silabas. En el análisis de Justin Garret al solo Into Each Life Some Rain Must Fall, determina que su “syllabic palate revolved almost exclusively around syllables beginning with the dental consonants” (paladar silabico gira en torno a silabas que comienzan consonantes dentales) (Garret, 2017, p. 10) asi que podemos concluir con cuales son las consonantes predilectas de Ella al momento de improvisar. Tambien encontraremos consonantes como la /l/ y la /n/. Al usar la misma consonate en reiteradas ocasiones, la linea melodica se mantiene bastante continua sin interrupción provocada por el cambio de consonante. Al ser una

canción rápida, el no tener distintos cambios el las consonates ayuda a que no exista una interrupción en la frase.

Fig. 1 “Blue Skies: Scat Singing 1” (1:10)

Como siguiente punto, se puede notar como en el tiempo débil de las corcheas que no estan seguidas de mas corcheas, tiende a silenciar su sonido con la letra /n/, asi como lo expuso Michelle Weir como un recurso bastante usado por los cantantes y concuerda con la idea de Garret de el continuo uso de las consonates dentales. Al usar esta letra como *nota fantasma*⁶, la afinación decae por lo cual tiene sentido por eso Ella use este recurso como nota de paso o en lugares donde la intención de la frase lo perminta y no se encuentre en un tiempo fuerte.

Fig. 2 “Blue Skies: Scat Singing 2” (1:27 – 1:33)

Las notas largas y agudas tienden estar compuestas solo de vocales sin ninguna consonante. Esto de la mas brillo a la nota y un ataque mas preciso. Aunque para los principiantes puede resultar un poco mas complicado ya que el ataque a una

⁶ *Nota fantasma*: También conocida como *ghost note*, es una nota musical con valor rítmico, pero con entonación difusa o no presente.

nota se vuelve más complicado si no se tiene una consonante que sostenga el inicio de la entonación.

Articulaciones.

La articulación es un recurso musical ligado al *fraseo*⁷ y el movimiento de las notas en una melodía, “es tanto la correcta emisión de los sonidos como la particular forma de unir o separar unos sonidos de otros” (De Pedro, 1990, p.176)

Este recurso brinda información sobre el estilo musical, así como características interpretativas únicas. Según Michelle Weir, las articulaciones en el jazz son más importantes que en cualquier otro estilo musical porque ayudan al improvisador a sonar auténtico en su sonido con el color característico del estilo. (2015, p.33)

En el canto es la herramienta por excelencia de expresión corporal y lo ha sido por siglos en la historia humana, por lo cual, siempre se han buscado formas de expresar fielmente estas sensaciones.

Como afirma Olive Brown, “la música, considerada un lenguaje ideal para la transmisión de los sentimientos del compositor, estaba estrechamente relacionada con la retórica y por ello puntuación y articulación eran aspectos fundamentales.” (2013, p. 7) Las articulaciones nos ayudan a expresar el lenguaje de forma fiel pero embellecida y es importante que la gente entienda el contexto cantado de forma clara. Un canto sin articulaciones sonaría plano y sin vida.

En el jazz, las articulaciones se caracterizan por el uso constante de acentos y notas muertas con un pitch no diferenciado que usualmente se marca con la letra /n/ o con una x en la nota de partitura. (Weir, 2015, p. 33) Lo que se busca en una improvisación vocal es: emular el sonido de los instrumentos como el trombón,

⁷ *Fraseo*: Agrupación de notas que siguen una idea musical.

trompeta, piano, etc y usar frases que emulen al mismo tiempo el lenguaje como si se estuviese contando una historia.

Fig.3 “Blue Skies: Articulación 1” (2:39)

En este ejemplo de la figura 3 podemos ver como Ella maneja las articulaciones relacionadas con el pitch. En la grabación del disco, podemos escuchar en las notas agudas ella se maneja con voz de cabeza y un sonido muy brillante y hasta un poco chillón, utilizando solamente vocales, mientras que las notas graves se caracterizan mas por que ella trabaja con una voz mas profunda de pecho. Este trabajo de técnica vocal funciona para darle mas movimiento e intención a la frase ya que se puede comparar por como usamos las palabras en la vida real. Cuando gritamos estamos usando *voz de cabeza*⁸ y mas agudo de nuestra y si susurramos es *voz de pecho*⁹ y mas grave. El hecho de que Ella haya incorporado este recurso muestra que ella entiende el lenguaje y como comunicar una idea musical de una manera clara y que cause algún tipo de emoción en quien lo escuche.

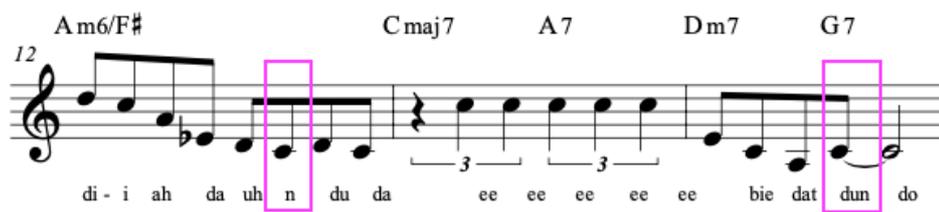

Fig.4 “Blue Skies: Articulación 2” (1:27)

⁸ *Voz de pecho*: Tipo de voz con resonancia en la parte superior de la caja toraxica. Se caracteriza por ser la voz aguda en los hombres y la voz grave en las mujeres.

⁹ *Voz de cabeza*: Tipo de voz con resonancia en la cabeza. Se caracteriza por ser la voz aguda en las mujeres.

Siguiendo con la idea que menciono Michelle Weir sobre el uso de ghost notes o notas muteadas, Ella tiende a usar bastante la letra /n/ como ghost note y también usar silabas de tres letras siendo esta ultima una consonante.

El uso de las /n/ nos puede dar una pausa en la frase como si se tratara de un silencio o espacio en una palabra hablada, así le quita continuidad. Mientras que en las silabas con una consonante al final ayudan a crear un acento dentro del motivo como si se tratara de un acento en una palabra real.

Call and Response.

Call and Response, traducido literalmente como llamada y respuesta, es un recurso improvisativo importante. Rastrenado sus orígenes, podemos ver que era un recurso que viene de la música de trabajo de los esclavos afro descendientes. Como comparte Kathy Organ, el call and response es parte de la “tradition of Afro-American sacred and secular music, in which musical ideas developed out of exchanges between a leader and the chorus” (tradición de la música sagrada y secular de los afro-americanos, en la cual las ideas musicales se desarrollan a partir de un intercambio entre el líder y el coro) (1989, p.13) Este recurso es especialmente usado en la improvisación de dos instrumentos simultáneamente que tienen a tomar ideas de las líneas melódicas para desarrollarlas con más ideas. También se pueden encontrar en el solo de batería o percusión que casi siempre se encuentra en una conversación con otro instrumento ya que un solo de batería sin este recurso no sería muy estilístico. Call and response también puede realizarse entre un solo instrumento cuando existe la intención de contestar a una frase y relacionarla con el desarrollo motivico, como si se estuviese hablando con uno mismo.

Fig.5 “Blue Skies: Call and Response 1” (1:41)

En la figura 5, Ella cominza la sección con una frase en el quinto grado de Cmaj7, este motivo dura dos compases. Despues de una muy pequeña pausa, Ella vuelve a citar su frase en modo de repuesta pero desplazando el tiempo con una anticipación cromatica al tercer grado del acorde de Fm6 y desarrollando el motivo principal para darle una conclusion a toda la frase. Este es un excelente ejemplo de como se puede hacer call and response en un solo instrumento tomando como base el desarrollo motivico.

Fig.6 “Blue Skies: Call and Response 2” (2:11)

De la misma manera, en la figura 6 podemos observar como en el acorde de Am tenemos un motivo de dos compases comenzando en el sexto grado y en los siguientes dos compases Ella vuelve a tomar este motivo comenzando tambien en el cuarto grado de Am pero desarrollandolo con más patrones rítmicos, al segundo compas comienza con la misma nota y mantiene las mismas figuras ritmicas pero cambia las notas. Este caso es uno de mis favoritos porque podemos ver cambios sutiles pero que convinan muy bien juntos y manteniendo lo mejor posible la idea principal del primer motivo para toda la frase.

Fig.7 “Blue Skies: Call and response 3” (2:21)

La figura 7 representa la misma idea de call and response con desarrollo motivico pero moviendose del fin de una sección a otra. La respuesta solo conserva la idea original del motivo anterior ya que cambia la dirección del movimiento, los intervalos y el ritmo. Sin embargo, se puede considerar de todas formas una respuesta ya que completa la idea del motivo del final de la sección pese a no ser parte de la misma frase.

Quoting.

Musical quoting es el termino utilizado para el recurso improvisativo de evocar líneas melódicas de otros temas o algun motivo del mismo tema e implemetarlos en la improvisación. No se considera plagio ya que que la intención del artista no es hacer pasar este pasaje como su propiedad, si no solo usarlo como una referencia musical. (Bicknell, 2003, p. 187) Este recurso se ha usado en el Jazz especialmente momento de citar temas de otros standards en temas que comparten la misma armonía o se pueden acomodar a esta. Para lograr un optimo uso de este recurso se debe tener un gran conocimiento en la armonía de la canción y como puede entrar alguna melodia encima de esta.

Dentro de este tema también cita a uno de los motivos principales de Rhapsody in Blue de Gershwin. El tema originalmente está en Bb mayor. Esta parte de la melodía fue transportada solo medio tono más arriba de la melodía original. Con estas dos citas demuestra que no es necesario utilizar motivos o melodías de standards de Jazz solamente.

CONCLUSIONES

Para tener un buen lenguaje improvisativo vocal es necesario escuchar y aprender de aquellos que han dominado este tema y dejado un legado claro y conciso de los distintos recursos que se puedan utilizar y como aprovecharlos al máximo. Ella Fitzgerald es una de las más grandes exponentes de este tema, cuyo talento y dedicación la ayudó a crear obras de arte en cuanto a la improvisación y el performance se refiere. Ella Fitzgerald es la intérprete a la que recurrimos al momento de aprender a improvisar e interpretar Jazz ya que, gracias a su impecable performance, podemos entender claramente lo que está haciendo y como lo está haciendo.

En este ensayo logramos analizar algunos de los recursos más importantes y que Ella mejor domina disponibles en el tema Blue Skies y encontrar el sentido de su existencia a partir del conocimiento teórico del tema aplicado al estilo trabajado. Comenzando con el scat singing que es uno de los fuertes más grandes de la intérprete. En este solo se encuentran herramientas silábicas para canciones con un tempo rápido que podemos tomarlas e imitarlas. En cuanto a las articulaciones, entender que la música y el lenguaje están altamente ligados fue algo que entendí al escuchar este solo. Usar sonidos en beneficio para crear palabras y silencios. Call and response en este solo muestra la importancia del desarrollo melódico y como Ella es una de las mejores exponentes de este tema. No es necesario crear nuevos motivos para cada frase, muchas veces es necesario trabajar con lo que ya se tiene. Quoting es una de las herramientas más novedosas y que más impresiona al público cuando se realiza y es altamente recomendable usarlo si se quiere tener una mejor conexión con nuestros oyentes. Es innegable que Ella sabe incorporar motivos de otras canciones de una manera increíble. Al final, pudimos entender como manejar

estos recursos y utilizarlos a la manera de Ella.

Mi recomendación final para ganar un amplio lenguaje improvisativo y musical, es escuchar tantas canciones y standards de Jazz como sea posible, no solamente a Ella Fitzgerald si no a los músicos que mas admiremos y nos inspiren a aprender algo. Una vez que escuchemos y nos familiaricemos con el tema lo transcribimos y corregimos hasta que estemos satisfechos con el trabajo. En este punto debemos analizar que esta pasando y porque nos atraen ciertas partes del solo o el tema en general. Una vez identificadas estas partes intentamos añadirlas a nuestros solos o interpretaciones hasta que se vuelva parte de nuestro lenguaje. Así lograremos mejorar nuestras interpretaciones y llegaremos a estar a un nivel muy bueno y algun dia inspiraremos a alguien asi como Ella Fitzgerald nos inspira a todos nosotros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernays, P. (Productor) y Bernays, P. (Director). (2007). *Ella Fitzgerald: First Lady of Song*. London: BBC.
- Bicknell, J. (2003). The Problem of Reference in Musical Quotation: A Phenomenological Approach. *The Journal of Aesthetics and Criticism*. Volume 59, Issue 2. Spring 2001.
- Brown, O. (2013). Articulación y fraseo. *Quodlibet: revista de especialización musical*. N° 52. Pp. 7-39.
- De Pedro, D. (1990). *Teoría completa de la música*. Madrid, España: Real Musical.
- Garret Binek, J. (2017). *Ella Fitzgerald: syllabic choice in scat singing and her timbral syllabic development between 1944 and 1947*. Disertación doctoral. Recuperado desde: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/7344/1/138952.pdf>
- Gioia, T. (1997). *History of Jazz*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Kirgiss, C. (2002). *Jazz*. North Mankato, Minn.: Smart Apple Media
- Nicholson, S. (2014). *Ella Fitzgerald: A Biography of the First Lady of Jazz* (Updated ed.). New York, NY: Routledge.
- Ogren, K. (1989). *The Jazz Revolution: Twenties America & the Meaning of Jazz*. New York, NY: Oxford University Press.
- Weir, M. (2015). The Scat Singing Dialect: An Introduction to Vocal Improvisation. *The American Directors Association Choral Journal*. Recuperado desde: <http://www.michmusic.com/wp-content/uploads/2015/06/THE-SCAT-SINGING-DIALECT-2015.pdf>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO DE BLUE SKIES DE ELLA FITZGERALD

Blue Skies

Ella Fitzgerald's Solo

Irving Berlin

Mid. Swing ♩ = 120

A Am Am(maj7)/G# Am7/G Am6/F#

Piano

5 C maj7 A7 Dm7 G7 C6 Bm7(b5) E7

Pno.

9 Am Am7/G Am7/G Am6/F#

Pno.

B Cmaj7 A7 Dm7 G7 C6 C6

Pno.

17 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 G7 C6

Pno.

21 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 Bm7(b5) E7

Pno.

C Am Amaj7/G# Am7/g Am6/F#

Pno.

29 Cmaj7 A7 Dm7 G7 Cm6 Bm7(b5) E7

Pno.

33 Am Amaj7/G# Am7/G Am6/F#

Pno.

2 Blue Skies

Pno. Cmaj7 A7 Dm7 G7 C6 Bm7(b5) E7

37

Pno.

Am Am(maj7)/G# Am7/G Am6/F#

41

Pno.

D Cmaj7 A7 Dm7 G7 C6 C6

49

Pno.

Cmaj7 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 G7 C6

53

Pno.

Cmaj7 Fm6 Cmaj7 Fm6 Cmaj7 Bm7(b5) E7

E Am Am(maj7)/G# Am7/G Am6/F#

61

Pno.

Cmaj7 A7 Dm7 G7 C6 Bm7(b5) E7

F Am Am(maj7)/G# Am7/G Am6/F#

69

Pno.

Cmaj7 A7 Dm7 G7

Blue Skies

3

Pno. ⁷³

C 6 Bm7(b5) E7 Am

Pno. ⁷⁷