

¿Qué es el jazz? Adaptación, modificación y transformación de los elementos musicales para la improvisación

What is jazz? Adaptation, modification and transformation of musical elements for improvising

José María Peñalver Vilar
Departamento de Educación
Universitat Jaume I de Castelló
penalver@edu.uji.es

Recibido: 2-1-2011 Aceptado: 12-5-2011

Resumen

Este artículo pretende clarificar algunos conceptos erróneos que se han difundido en torno a la definición y a la aportación del jazz a la historia de la música. Al mismo tiempo, se realiza una síntesis de los aspectos musicales más novedosos que surgieron de la fusión cultural originada entre la tradición musical europea y la africana. El artículo consta de dos partes: una relación y reflexión crítica de las definiciones publicadas sobre el término jazz y un análisis formal del estilo. Los resultados vienen determinados por la concreción de aquellos aspectos musicales que aportan originalidad a la práctica de la improvisación derivados del choque de ambas culturas.

Palabras clave: Jazz, Improvisación.

Abstract

This article clarifies misconceptions that have spread on the definition and contribution of jazz to the history of music. At the same time, it approaches a synthesis of the most innovative musical aspects that emerged from the cultural fusion of the European and African musical traditions. The article consists of two parts: 1) one compilation and critical reflection of the definitions published about the term jazz and 2) a formal analysis of the style. The results are determined by those musical aspects that contribute to originality in improvisatory practice derived from the culture shock of both cultures.

Key words: Jazz, Improvisation.

1. Introducción

Cuando era un joven estudiante de música, en multitud de ocasiones, mis profesores afirmaban que la improvisación se había dado a lo largo de toda la historia de la música y que con la aparición de la notación musical progresivamente fue abandonándose en favor de la interpretación. Mi inquietud hacia la práctica de la creación espontánea y la improvisación fue creciendo del mismo modo que mi pasión por la música afro-americana, el jazz. Sin embargo, era consciente de que esta música no era el único modelo representativo de la improvisación musical. De este modo, las dudas que me abordaban eran: ¿Si la improvisación es un procedimiento tan antiguo y se dio en toda la tradición occidental de la música, cuáles fueron los procedimientos compositivos que utilizaron sus máximos exponentes? ¿Qué tipo de recursos o técnicas utilizaron? ¿Éstas fueron tan distintas de las que hoy en día emplean los modernos sistemas pedagógicos que basan su planteamiento en una novedosa pedagogía creativa?

Tanto en mi trabajo de investigación como en mi tesis doctoral traté estos temas; gran parte de la información que contienen se dedica a esclarecer los aspectos relacionados con la improvisación y su aplicación en la educación. Para ello, realicé una metódica tarea de selección y ordenación del material escogiendo las citas más representativas, por lo menos, los mínimos exigibles para poder interpretar y analizar el proceso de creación espontánea en la tradición musical occidental. Posteriormente, sintetice, a través de los estilos y las formas, aquellas prácticas que se han generalizado en el transcurso del tiempo estableciendo los criterios y las técnicas específicas de la improvisación. La metodología empleada se basó en la búsqueda e interpretación de la información a través de las reseñas bibliográficas más relevantes, la elaboración de recursos didácticos propios para la didáctica de la improvisación y su aplicación en situaciones reales en el aula.

Paralelamente, descubrí la cantidad de información que existía en torno a la historia del jazz, los músicos, las formas musicales y progresiones armónicas más empleadas y, en definitiva, los métodos y recursos para la improvisación. Sin embargo, concretamente en el jazz, la gran pregunta que me planteé fue: ¿cuáles fueron los nuevos criterios estilísticos que determinaron la nueva relación entre los elementos musicales en el jazz y cómo sintetizarlos para que constituyan una guía de recursos para la improvisación en la educación musical?

He sido profesor de música en enseñanza secundaria durante más de 10 años, este hecho me hizo tomar contacto con todo tipo de guías y propuestas didácticas publicadas en diversas editoriales. A lo largo de mi práctica docente observé que no todos los autores y publicaciones

unificaban criterios, incluso en multitud de libros de texto enfocados a la educación musical existían errores en cuanto a las aportaciones del jazz al procedimiento de la improvisación musical. Visto el estado de la cuestión decidí investigar. A través del artículo se realiza una reflexión crítica y análisis en torno al jazz concretando aquellos aspectos musicales que aportan originalidad a la práctica de la improvisación y suponen nuevos recursos para la educación musical.

1. Revisión teórica

1.1. El jazz. Definiciones

Las siguientes definiciones, presentadas por orden cronológico y extraído de diccionarios enciclopédicos y estudios monográficos, sirven como materiales de base para iniciar el análisis y debate. Es mi intención, con el objetivo de alcanzar el desarrollo del término y clarificar los conceptos, llevar a cabo el estudio de dichas definiciones para valorar, cotejar y verificar la información.

- 1) “En su origen encontramos los cantos negros, religiosos y profanos (*spiritual* y *work song*), el folklore africano primitivo y diferentes elementos de origen europeo importados por América, de orden melódico (como los *blues* negros, nacidos, en parte, bajo la influencia de las canciones europeas) y de orden orquestal (bandas de música y formaciones de café cantante, que fueron la base musical del *ragtime*). El jazz es, en principio y por origen, una música esencialmente *improvisada*. [...]. Hacia 1910, el jazz se desarrolla a partir del *ragtime* y de los *blues*”. (Onnen, 1967: 153).
- 2) “Término con que desde el principio de siglo se designa un tipo de música popular nacida en los cafés de los negros de Nueva Orleans, pero cuyo origen remoto se halla en las canciones (*Spirituals songs*) de los negros de los estados sureños de U.S.A.”. (Valls, 1971:43).
- 3) “Música profana de América del Norte, practicada principalmente por negros, y que, durante algunos decenios, se ha impuesto en todo Occidente. Probablemente *jazz*, etimológicamente, es la deformación de un término del argot utilizado en Chicago a principios de siglo”. (AAVV, 1991: 647).

- 4) “Una colección de estilos del siglo XX ecléctica y en continua expansión, principalmente instrumental y creada por los negros americanos. El *swing* y la improvisación son esenciales para varios estilos, pero todas las músicas denominadas jazz, sean funcionales o artísticas, populares o esotéricas, instrumentales o vocales, improvisadas o compuestas, *hot* o *cool*, tienen tan sólo en común el énfasis en ciertos timbres característicos”. (AAVV, 1997:557).
- 5) “(voz angloamericana der. probablemente del fr. *Jaser*, parlotear, trapalear, o de la expresión congoleña *jas*, estado de excitación sexual). Forma de expresión musical que encuentra sus orígenes en el arte de los negros llegados a Virginia (EE.UU) hacia comienzos del s. XVII. Es la síntesis musical del encuentro de dos comunidades a lo largo de trescientos años; la comunidad procedente de África y la europea, instalada en América del Norte”. (AAVV, 2000:328)
- 6) “El *jazz* es una forma musical que surgió de la confrontación, por un lado, del ritmo, del fraseo y una peculiar producción del sonido, así como de los elementos de armonía que derivan de la música africana y del concepto musical de los afro-norteamericanos, y por otro, de la instrumentación, de la melodía y de la armonía que derivan de la tradición musical de Occidente”. (AAVV, 2000:847)
- 7) “Género de origen popular, que tiene sus raíces en el folk, y las diversas formas musicales creadas por el pueblo negro-amer., producto de la inmigración forzosa de esclavos negros, en lo que hoy es el territorio de EE.UU., desde principios del S. XVII. La etimología de la palabra todavía no ha sido esclarecida: para unos, proviene de dialectos del África occidental, y su significado está relacionado con el acto sexual; para otros, deriva del verbo fr. *Jaser* (hablar, hacer ruido hablando), utilizado en el dialecto criollo de Lousiana”. (Pérez, 2000:198)
- 8) “Música originada en el sur de los Estados Unidos a fines del siglo XIX y que acabó caracterizándose por: 1) improvisación individual y del conjunto; 2) existencia de sección de ritmo en el conjunto; 3) pulso rítmico constante al que se superponen melodías sincopadas y patrones rítmicos; 4) empleo de los formatos del blues y la canción popular, 5) organización armónica tonal que con frecuencia se vale de las *blue notes*, 6) rasgos tonales como *vibrato*, *glissando*, etc, y 7) papel preponderante del intérprete-compositor

en lugar del compositor. El jazz clásico es, asimismo, conocido como Dixieland o jazz estilo Nueva Orleans”. (Tirro, 2001a:329).

- 9) “De la fusión del *blues*, el *ragtime*, la música de banda de metales y la sincopada de baile surgió el *jazz*, un género que desarrolló su propio estilo y repertorio”. (Southern, 2001:383).
- 10) “Música profana de los Estados Unidos. Su denominación, que data de 1917, abarca en nuestros días tanto la música de los negros americanos como la inspirada por aquella”. (Candé, 2002:149).

1.2. Análisis crítico de las definiciones

Observamos que muchas definiciones repiten información que, en muchos casos, es errónea. En un principio se debe abandonar la idea ampliamente difundida que afirma, exclusivamente, que el jazz es el resultado de la fusión de elementos africanos y la tradición de la música occidental. El cóctel no es tan sencillo y las raíces son muchas y complejas. Prueba de ello es que el descubrimiento del Nuevo Mundo y su explotación ya implicaron una mixtura entre los conquistadores de origen cristiano, judío o musulmán y la población autóctona como los mayas, incas, etc. Por otra parte, la denominada tradición musical europea, desde los tiempos de la Grecia clásica, engloba muchas músicas que no responden a una única cultura.

La primera definición afirma que el *blues* se forma, en parte, bajo la influencia de las canciones europeas. A través del artículo se demostrará que el *blues* será la única forma propia del jazz y la única influencia occidental se encuentra en la armonía. Sin embargo, el uso que se hace de ella y la relación melódico-armónica que da lugar a una ambigüedad mayor-menor, difieren en gran medida de los planteamientos tradicionales de la armonía tonal. Respecto a la forma de canción popular, el *blues* dista mucho de las formas AABA de treinta y dos compases o de las formas por secciones puesto que se articula sobre una forma ternaria de tres frases AAB dispuestas en una estructura de doce compases. De este modo se descarta la influencia de la forma de las canciones europeas en el *blues*.

Valls Gorina afirma que el jazz es “un tipo de música popular nacida en los cafés de los negros de Nueva Orleans”, sin embargo, ignora que estas melodías populares procedían de países tales como Irlanda, Escocia, Italia y naciones indígenas del continente americano. La sonoridad y

el modo de ejecución de los primeros *jazzman*, tan distinto al canon europeo, sumados al empleo de la improvisación basada en la variación de los temas dio lugar a la nueva música. Además, entre los lugares donde se interpretaba jazz no sólo estaban los “cafés”, que en realidad eran burdeles como los del conocido barrio de Storyville, también los funerales y los *riverboats* de New Orleans (Berendt, 2002:30; Cooke, 2000:50). Por otro lado, sólo cita los cantos espirituales como antecesores al origen del jazz, si esto fuera así, gran parte del ritmo del nuevo estilo se hubiera perdido al no contar con la polirritmia de las *work songs* y el *ragtime* que dará lugar al carácter sincopado de esta música.

En la tercera definición se afirma que el jazz es una música profana. Si contamos con los cantos espirituales como precursores del jazz y no los consideramos como géneros del nuevo estilo, tal vez se pudiese catalogar el jazz como música no religiosa. Sin embargo, la diversidad de estilos que engendró la nueva música incluidos los cantos espirituales y el *gospel*, ambos de temática religiosa y presentes en casi todos los festivales internacionales dedicados a esta música, además de la tradición de muchos cantantes de jazz que se formaron en la iglesia sobre la base de estos estilos, se podría clasificar estos géneros como música de temática sacra no litúrgica a pesar de que la principal clasificación del jazz sea profana y en gran parte instrumental. Por otra parte, se afirma que el jazz era practicado principalmente por negros, no obstante, la primera grabación publicada de esta música fue a cargo de la ODJB (*Original Dixieland Jazz Band*) en 1917, grupo completamente integrado por blancos (Tirro, 2001a:169).

La cuarta definición aporta algo nuevo al exponer que todas las músicas denominadas jazz tienen tan sólo en común el énfasis en ciertos timbres. Hace referencia a la diversidad de géneros *jazzísticos* los cuales partiendo de una misma base dan lugar a distintos estilos. El significado de timbre en esta cita es tratado en un sentido más amplio del que se tiene en el concepto básico, se supone que hace referencia a la sonoridad explícita del jazz, al tipo de procedimientos utilizados en la ejecución, al lenguaje musical basado en la improvisación y en las nuevas relaciones entre ritmo, melodía y armonía. En definitiva, se puede afirmar que las características propias del jazz no se dan en otro tipo de música, o dicho de otro modo, su sonoridad patente en todos sus estilos permite diferenciarlo de cualquier otra manifestación musical. Esto hace que se perciba o juzgue con criterios estilísticos completamente distintos al de la música denominada clásica.

La quinta definición pone de manifiesto que el origen del jazz está constituido por la unión entre la cultura africana y la tradición europea de la música. Los antropólogos llaman sincretismo a este proceso en el cual se da la mezcla de elementos culturales que anteriormente

existían por separado, sin embargo, más adelante se comprobará cómo los estudiosos han ido abandonando la idea en torno al jazz como una sencilla fusión de África y Europa.

Sobre la etimología del término explicada en la definición sexta, los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo siendo su origen impreciso.

A pesar de que la definición de Frank Tirro sólo trata del jazz clásico, define gran parte de esta música describiendo sus características formales al menos en su primera etapa. Eileen Southern, gran investigadora de la música afroamericana, define en una frase el origen del jazz citando los elementos que favorecieron su formación y afirmando que se trata de una música de estilo original y repertorio propio.

La décima definición vuelve a clasificar el jazz como música profana pero añade algo nuevo al afirmar que el jazz engloba tanto “la música de los negros americanos como la inspirada por aquélla”. Sin duda alguna, hace referencia a la universalidad de esta música la cual, desde principios del siglo XX, se expandió por todos los continentes y en la actualidad es practicada en todo tipo de culturas.

Considero que todas las citas constituyen fragmentos de las obras y no desarrollan la totalidad del término. Aunque todas las definiciones nos dan una idea aproximada del concepto de *jazz*, partiré de esta base para alcanzar mi propia definición.

2. Análisis formal

De modo general, y sin descartar todo tipo de influencias musicales, podríamos afirmar que el jazz surge, en un principio, de la fusión de elementos africanos y de la tradición de la música occidental europea (Michels, 1992:539; Cooke, 2000:14; Tirro, 2001:25; Williams, 1990:13). Sin embargo, esta idea es cuestionable, ya desde los primeros estilos de jazz hay una gran influencia de las melodías norteamericanas populares de mediados del siglo XIX, incluso, a pesar de que los elementos africanos jugaron un papel importante en las formas precursoras del jazz: “El jazz no pertenece al África, donde era desconocido en tiempos de su surgimiento, y donde hoy mismo se le entiende poco” (Berendt, 2002:35). Es cierto que sus precursores fueron los *work songs* o cantos de trabajo y los *spirituals* o cantos espirituales, siendo los primeros de origen puramente africano y sin ninguna influencia europea (Gioia, 2002:18). Sin embargo, las primeras formas que surgirán de esta fusión serán el *ragtime* y el *blues* y posteriormente

adoptarán las formas musicales de la tradición europea especialmente el modelo de canción popular que se convertirá en el futuro *standard*.

2.1. Precursores

2.1.1. *Work songs*

Los cantos de trabajo representan la manifestación musical más primitiva y propia de la cultura africana que favoreció el desarrollo del jazz. Acompañaban el duro trabajo de los esclavos africanos tanto en las plantaciones de maíz, algodón, en la construcción del ferrocarril y todo tipo de esfuerzos físicos.

- Forma

Pregunta-respuesta o estilo responsorial con alternancia entre grupo y solista. (Cooke, 2000:12)

- Ritmo

Pulsación uniforme y regular, ritmo acentual y sincopado, se hace coincidir con el tipo de trabajo, el choque o esfuerzo físico creando un acompañamiento. (Southern, 2001:177, 179).

- Melodía

Empleo de escalas pentatónicas, uso de inflexiones de altura imprecisa en el sistema temperado y el canto hablado. (Cooke, 2000:14; Gioia, 2002:24; Michels, 1982b:539)

- Improvisación

El cantante africano podía adaptar una melodía-tipo a cada verso o variar el patrón de pregunta mediante la ornamentación melódica evitando la repetición exacta:

“La improvisación melódica era una cualidad de la música tan característica como lo era cantar *ex tempore*, es decir, improvisando textos. La primera influía sobre la segunda hasta cierto punto: un cantante inventaba la canción en el momento, y entonces, como es natural, alteraba las repeticiones de la melodía para acoplarse al texto siempre cambiante” (Southern, 2001:25)

Aparte de modificar la línea melódica, dependiendo de la improvisación del texto, realizaban variaciones del modelo de pregunta que sugerían un tipo de respuesta conclusiva o un reposo del discurso melódico.

2.1.2. *Spirituals*

- Forma

De canción popular de 4 frases generalmente AABA o similares. Estilo responsorial

- Ritmo

Pulsación uniforme y regular

- Melodía

Diatónica que se altera conscientemente con inflexiones propias de la tradición musical africana. En los cantos de trabajo y su acompañamiento percutido estas inflexiones no constituían disonancias, sin embargo, en los espirituales se consideran como sonidos desafinados y se corrigen, posteriormente se aceptarán y se les denominarán *blue notes*. Estos sonidos se corresponden con el III y VII grado rebajados en una tonalidad mayor (3ªm y 7ªm en la armonía tradicional; b3 y b7, según el cifrado usual en el jazz).

- Textura

Generalmente se empleaba la textura heterofónica en los *tutti*, la melodía acompañada en los solos y la percusión corporal.

- Improvisación melódica sobre un ciclo armónico. Tradición oral.

Southern (2001) distingue tres tipos de procedimientos para el origen de los cantos espirituales:

- 1) La improvisación sobre una canción ya existente
- 2) La combinación del material de varias canciones antiguas para formar la nueva

3) La composición de la canción con materiales nuevos

Los dos primeros tipos están en relación con los procedimientos de creación espontánea, la variación, la ornamentación melódica y la adaptación o modificación del material original. El último caso responde más a la composición premeditada y a la actividad intelectual llevada a cabo antes de la ejecución que a una práctica improvisada.

Basada en la práctica de cantar *ex tempore*, es decir, la invención de melodías y la adaptación e improvisación de textos además del empleo de la ornamentación melódica, los espirituales representan el primer acercamiento entre ambas culturas, el primer contacto con las formas musicales y la armonía europea además de la adaptación, fusión o rechazo entre dos sistemas musicales distintos:

“Los negros habían africanizado los salmos. [...] En primer lugar prolongaban y hacían vibrar hasta tal punto los textos de los himnos que sólo un ángel podría descifrar lo que se cantaba.[...] Surgía un tipo de armonía sorprendente, en la que cada cantante ejecutaba variantes de una melodía en su correspondiente tesitura y, sin embargo, todos estos ornamentos contribuían a crear una polifonía de líneas continuamente cambiantes. [...] Los expertos han tratado en vano de transcribir esta especie de polifonía fluvial. Surge de un grupo en el que todos los cantantes pueden improvisar juntos, aportando cada uno algo personal a un constante efecto colectivo, una práctica habitual en las tradiciones africana y afroamericana”. (Gioa, 2002:16)

La improvisación de los cantos se convertirá en el procedimiento compositivo más habitual:

“[...] una vez que habían aprendido todas sus canciones de oído, las hacían derivar en versiones completamente nuevas, que a veces se hacían populares y arrinconaban enteramente a las otras”. (Southern, 2001:204)

De ambas citas se deduce que los cantantes improvisaban sobre el material de base e inconscientemente creaban una nueva melodía, tal vez, porque la congregación aprendía a cantar los salmos de memoria y posiblemente en el transcurso de la interpretación alterase las melodías originales. Además, existía la posibilidad de disponer de varias melodías-tipo para cantar los salmos las cuales se adaptaban de modo improvisado a la métrica del verso. Del mismo modo que ocurría en los cantos de trabajo, los cantantes de espirituales utilizarán la improvisación basada en la ornamentación melódica como recurso de variación

2.1.3. Ragtime

Dos estilos serán decisivos para la formación del jazz: el *ragtime* y el *blues*. Son posteriores a los cantos de trabajo y a los espirituales y representan un contacto ya asentado con la tradición occidental de la música (Michels, 1982b:539; Williams, 1990:13). Se deducen dos conceptos respecto al *ragtime*: como forma de composición y como estilo de interpretación instrumental principalmente pianística. De este modo, y a diferencia del *blues*, el *ragtime* como forma de composición responde a una pieza totalmente escrita y compuesta al modo tradicional y es por este motivo que a pesar de catalogarlo como un precursor de la nueva música la ausencia de improvisación implica que no es una forma propia del jazz. No ocurrirá lo mismo con el *blues* el cual se convertirá en una forma característica y única en el jazz además de desarrollar su propia evolución como estilo y su influencia en sus derivados como el *Rock and Roll*, *Boggie Woogie*, etc. El *ragtime* como estilo de ejecución puede aplicarse a cualquier forma, ciclo armónico o estructura y representa una adaptación improvisada del estilo.

- Forma

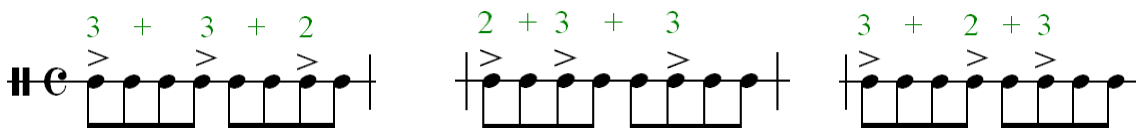
Forma politemática por secciones de cuatro temas y estructura típica AABBACDD, puede incluir algún tipo de introducción o pasajes de interludio entre las secciones. (Gioia, 2002:36; Southern, 2001:339)

- Ritmo

De acentuación binaria, se suele escribir en 2/4 y ocasionalmente en 4/4. Tiene su origen en las marchas y polcas europeas. La melodía sincopada de la mano derecha alterna con la mano izquierda que realiza un bajo armónico no sincopado y basado en una fundamental o quinta en los tiempos 1 y 2 al que se le suma un acorde en el registro medio en la segunda mitad de cada tiempo. Uso del *ritmo aditivo* derivado de la polirritmia africana (Cooke, 200:31; Tirro, 2001a:119) transcrito y simplificado a la notación convencional como combinaciones de acentos ternarios y binarios dentro de una pulsación regular.

Ejemplos:

Ritmo aditivo por la combinación de acentuaciones binarias y ternarias: 3+3+2; 3+2+3; y 2+3+3

- Melodía

De carácter rítmico, sincopada, e instrumental más que *cantabile*. Se basa en motivos breves de dos compases que forman frases de ocho y unidades temáticas de dieciséis. Uso del arpeggio y de acordes fragmentados. Basada en la escala diatónica, utiliza también el cromatismo, la escala pentatónica mayor y las notas de aproximación (apoyaturas breves a distancia de semitono). Generalmente, no usa las *blue notes* y denota gran influencia del estilos pianísticos europeos especialmente de Chopin y Liszt

- Armonía

Funcional y basada en los grados tonales. Acordes de paso del tipo de séptima disminuida, dominantes secundarios y algún acorde de intercambio modal como el VI rebajado en tonalidades mayores (bVI) y el IV menor. Tonalidades relativas de los temas con ascensos a la dominante y subdominante influenciados por la tradición musical europea. Y en la música de Scott Joplin, el uso de tonalidades por medianas (Michels, 1982a:96) y temas contrastados por tonos alejados del principal.

- Improvisación

Ausencia de improvisación. Por este motivo no está considerado como una forma propia del jazz, sin embargo, constituye una fuente primaria que sintetiza los elementos estilísticos de la nueva música.

2.2 Las formas

2.2.1 Blues

- Forma

En un principio la forma del blues no tenía una estructura determinada, cantados originariamente a solo y de un modo bastante libre, poco a poco, fueron incorporando los instrumentos armónicos como acompañamiento y basaron su forma en una progresión armónica.

“Antes de 1900, a un músico de blues que tocara en solitario la guitarra o el banjo le traía sin cuidado cuantos compases debe durar un cambio de acorde[...] consideraba la armonía menos importante que la canción y su sonido único, ese ascenso y descenso de la tonalidad, emotiva, esquiva...”. (Fordham, 1994:13)

Al igual que en la evolución formal de la música culta en la cual se intenta dotar a la música de estructuras formales que favorezcan la unidad y la organización del discurso musical, el *blues* fue evolucionando hacia una estructura definitiva basada en una forma ternaria y una progresión armónica de doce compases de carácter cíclico. De este modo, el blues clásico consta de tres frases de cuatro compases AAB, siendo las dos primeras con texto idéntico y melodía similar y la tercera distinta con carácter conclusivo (Cooke, 2000:18):

ST. LOUIS BLUES

W.C. HANDY

The musical score for "St. Louis Blues" is presented in three systems. The first system, labeled 'A', shows the 'PREGUNTA' (question) and 'RESPUESTA INSTRUMENTAL' (instrumental response) sections. The second system, also labeled 'A', repeats the melody with the lyrics 'FEEL - IN - TO - MOR - ROW LAK AH FEEL TO - DAY'. The third system, labeled 'B', shows a different melody with the lyrics 'TLL PACK MY TRUNK MAKE MY GIT A WAY'. Chord symbols F7 and Bb7 are indicated above the notes.

Se observa que la melodía de la segunda frase gira entorno a la subdominante constituyendo una variación armónica de la primera, lo que ha hecho considerar a algunos autores como una frase distinta dando lugar a la forma ABC (Tirro, 2001a:74).

Sobre el tipo de fraseo basado en la pregunta-respuesta, se advierte que el procedimiento general en cada una de las estrofas consiste en los intercambios entre la voz y el acompañamiento, de este modo la exposición de cada verso consta de dos compases cantados y dos de respuesta instrumental improvisada. La forma más difundida del blues clásico se reduce a una pequeña introducción optativa, una doble exposición del tema, no siendo la segunda en muchas ocasiones exacta a la primera, un espacio para solos instrumentales sobre la progresión armónica, una reexposición y un *vamp* o coda conclusiva.

- Melodía

Melodía acompañada:

En un principio los blues eran cantados a cappella, progresivamente, al igual que en los cantos espirituales, se introduce la armonía en el acompañamiento. La melodía del *blues*, que conserva elementos propios de la cultura africana y un sistema cercano a la modalidad, choca con la armonía de tradición europea. La música africana, considerando el amplio territorio y la diversidad de civilizaciones y culturas de este continente, no descarta el empleo de series de siete sonidos y escalas próximas a las occidentales. No obstante, el pentatonismo ejerció una notable influencia en la formación de algunas escalas del jazz y, si se prefiere, facilitó la justificación y la explicación teórica o musicológica de la denominada *escala de blues*.

Una de las propuestas para futuras investigaciones podría ser la localización de las zonas de África que participaron en el tráfico de esclavos y el análisis de las influencias autóctonas en la música afro-americana. Lo más probable es que usaran el tipo de afinación natural debido al desconocimiento del sistema temperado dando lugar a intervalos desafinados en relación con la tradición musical europea. Algunas prácticas africanas, concretamente, la forma peculiar de cantar que combina la voz cantada y hablada o que utiliza inflexiones y acentos de la lengua nativa dio origen a la variedad y contraste rítmico-melódico. Este hecho, sumado al tratamiento de los *portamentos* como deslizamientos de una nota a otra en *glissando*, evidencia que el aspecto melódico que influyó en la formación de la sonoridad del jazz difiere en gran medida de la melodía occidental.

- Las *blue notes* y la escala de *blues*

Anteriormente, vimos que este tipo de inflexiones ya estaban presentes en las manifestaciones musicales propiamente africanas representadas por los cantos de trabajo y que a través de los espirituales toman contacto con la armonía europea, sin embargo es en el *blues* donde adquieren mayor importancia. Esta forma desarrollará su propia escala que incluye la *bemolización* de los grados tercero y séptimo de la escala mayor diatónica. Más adelante se incluirá también el quinto grado rebajado.

Algunos autores como Pedro Iturralde han considerado la escala de *blues* como la transposición del V modo pentatónico a la tonalidad de uso de la pieza:

“Entre los modos de la escala PENTAFONA, el V es el más empleado en Jazz por su carácter africano, y se aplica tanto al acorde de tónica menor como al Mayor. Esta escala PENTAFONA (V modo) con la adición de la 5ª disminuida, forma la llamada escala BLUES cuyos sonidos 3ª menor, 5ª disminuida y 7ª menor son considerados *blues notes* en el idioma jazzístico.” (Iturralde, 1990:3)

No obstante, la ambigüedad tonal y la interrelación mayor-menor de la que hablamos en apartados anteriores, da lugar al uso de estos grados alterados y sus correspondientes naturales, cuyo resultado es una escala con tercera mayor y menor (Novena aumentada), quinta disminuida y séptima mayor y menor. Frank Tirro, a pesar de reconocer la influencia africana en la formación de esta escala, considera que ésta como tal no existía en la tradición africana, si bien el pentatonismo, la afinación natural y canto hablado estaban presentes, la escala de *blues* es un derivado, fruto de la fusión entre ambas culturas:

“En suma, existen escalas africanas que incluyen una tercera y una séptima no temperadas, pero la escala del blues es un sonido compuesto por agregación que se desarrolló en Estados Unidos cuando la melodía tradicional africana resultó matizada por la armonía europea”. (Tirro, 2001a:76)

Al margen de los intentos llevados a cabo por los estudiosos en establecer los intervalos definitivos de la escala, se observa que su afinación es variable incluso en un contexto armónico y una afinación temperada:

“En el country blues [blues rural], las terceras mayores y menores no eran intercambiables: por el contrario, el músico solía emplear una sola nota *doblada* que oscilase entre ambos centros tonales...” (Gioa, 2002:24)

“La interpretación deliberada de notas que a oídos de los occidentales pueden parecer desafinadas es un recurso viable en muchas músicas, así como otro rasgo del jazz que no hallamos en la música clásica”.
(Cooke, 2000:13)

“...todas estas notas [*blue notes*] resultan de entonación y función inestable, inestabilidad que constituye un rasgo distintivo del blues” (Tirro, 2001a:74)

En definitiva, la influencia de las *blue notes* en los espirituales no conlleva a la creación de una progresión armónica propia que favorezca su uso, simplemente responde a un tipo de embellecimiento de la línea melódica o a un modo de adaptar el himno anglicano al canto africano. Sin embargo, en el *blues*, al margen de incluirse en un contexto armónico al igual que en los espirituales, desarrollarán una escala y una armonía propias derivadas de estas inflexiones.

De este modo, se advierte que en la relación escala-acorde, el empleo del V modo pentatónico sobre acordes mayores produce una disonancia de los grados III y VII, que están rebajados en relación a la escala diatónica que deriva del modo mayor al que se le añade la *bemolización* del 5º grado. Estas inflexiones, que no tienen una afinación exacta en el sistema temperado, se denominan *blue notes* y constituyen la sonoridad característica de la escala de *blues*.

- Armonía

La armonía del blues está íntimamente relacionada con los grados tonales aunque, como se comprobará en el análisis posterior, es de carácter modal por su tonalidad ambigua mayor-menor. Los primeros *bluesman* se sirvieron de acordes y acompañamientos sencillos utilizando los tres acordes que se forman sobre los grados tonales, no obstante, la influencia de la línea melódica y las *blue notes* dio lugar al añadido de la séptima menor en los tres acordes:

Ejemplo de progresión armónica:

I ⁷	IV ⁷	I ⁷	I ⁷
IV ⁷	IV ⁷	I ⁷	I ⁷
V ⁷	IV ⁷	I ⁷	V ⁷

Ejemplo de notas guía en DO:

The image shows three staves of music in a 4-measure progression. The first staff starts with a C7 chord and has guide notes (C4, E4, G4, Bb4). The second staff has F7, F7, C7, and C7 chords with their respective guide notes. The third staff has G7, F7, C7, and G7 chords with their respective guide notes. All notes are in a C major scale with a flat seventh (C, D, E, F, G, A, Bb).

Las características que se observan en la progresión del *blues* son las siguientes:

The image shows a musical score for a blues progression. The top staff is labeled 'Línea melódica' and shows a melodic line with notes corresponding to the chords: G7 (bVII Blue note), G 9+ / 7, C7 (bIII blue note), and C 9+ / 7. The bottom two staves are labeled 'Armonía' and show the chord accompaniment for the same progression.

1. El hecho de que todos los acordes contengan la séptima menor deriva del uso de las *blue notes* en la línea melódica: la séptima sobre el acorde del primer grado (I7) se corresponde con la inflexión en la escala de blues del séptimo grado (b7) y la séptima sobre el acorde de cuarto grado (IV7) con la inflexión del tercer grado (b3) de dicha escala.

2. El único acorde cuya séptima que no se corresponde con una *blue note* es el que se forma sobre el V grado siendo su función simplemente la de dominante. No obstante, se advierte que en la línea melódica a menudo se hace chocar el séptimo grado de la escala de blues (b7) contra el acorde de quinto grado, dando lugar verticalmente a un acorde con novena aumentada o a un acorde con dos terceras mayor-menor, característica que también se da en el acorde de primer grado por el empleo del III grado de dicha escala (b3):
3. Estos choques entre la melodía y la armonía dan lugar a la ambigüedad entre el modo mayor y menor, sin embargo, la armonía como base de la tonalidad y la elección de los grados tonales en el acompañamiento evidencian y dan la sensación de encontrarnos en el modo mayor.
4. No existe ninguna cadencia clásica puesto que todos los acordes resuelven en otro de séptima, incluso el I7 no tiene el mismo carácter conclusivo que se le da en la armonía convencional al estar constituido por un acorde disonante.
5. El paso del I7 al IV7 de los dos primeros compases es una de las características que definen desde el principio el carácter *blues* y la progresión del V7 - IV7 - I7 de los compases 8, 9 y 10, una cadencia del tipo plagal única en esta forma musical.
6. La forma ternaria del blues da lugar a una estructura formada por tres frases AAB, sin embargo, se observa que aunque las dos primeras frases son similares la armonía de la segunda se desvía hacia la subdominante con lo cual tenemos una armonización distinta para dos frases idénticas. Este procedimiento por el cual una misma frase se armoniza de varias formas será un recurso muy utilizado en la composición posterior.

En definitiva, desde un punto de vista crítico los *bluesman* no aportaron ninguna armonía nueva puesto que usaron los acordes convencionales que habían constituido toda la música tonal desde 1600. Lo más innovador es la relación que se establece entre la armonía tonal y la línea melódica modal sugiriendo armonías poco habituales como los acordes de novena aumentada, la aceptación de la cuarta aumentada como *blue note* que dará lugar a dominantes con quinta rebajada (V7b5) y el tratamiento que harán de ella los *jazzman* cifrando estas tensiones y convirtiéndolas en acordes usuales.

- Ritmo

El *blues* será de carácter más libre y flexible que el ragtime. El ragtime utiliza la síncopa técnica que desplaza la acentuación normal del compás y la combinación de ritmos mediante la alternancia de acentuaciones ternarias en la línea melódica y el acompañamiento de subdivisión binaria. El tipo de desplazamientos rítmicos utilizados en el *ragtime* eran resultado de la combinación binaria y ternaria, reduciéndose a los patrones 3 + 3 + 2; 3 + 2 + 3; 2 + 3 + 3. El resto de los efectos rítmicos característicos estaban más en relación con la síncopa de la tradición musical europea que con una adaptación de la rítmica africana. En el *blues* no ocurre lo mismo, a pesar de que el ritmo básico es uniforme la línea melódica es irregular (Cooke, 2000:18; Tirro, 2001a:76).

- Improvisación

El *blues* puede ser improvisado tanto melódicamente como textualmente. A modo general, la improvisación melódica viene dada por la alternancia de pregunta-respuesta siendo esta última instrumental y un tipo de diálogo con la voz. La improvisación textual está relacionada con la técnica *ex tempore* de los cantos de trabajo, es decir, la invención de una canción o la utilización de una melodía-tipo y su adaptación al texto improvisado.

2.2.2 Rhythm

En un principio los músicos de *jazz* del estilo Nueva Orleans utilizaron las formas del *blues* y el *ragtime*, sin embargo, las estructuras politemáticas de este último daban lugar a progresiones demasiado extensas para la variación o la improvisación con lo cual progresivamente se fue incorporando el formato de canción popular y la balada.

Aunque el *rhythm* se consolidó como una forma estándar de treinta y dos compases merece una clasificación especial al margen del resto de las formas del repertorio. Al igual que el formato de balada se estructura con una forma AABA, sin embargo, a diferencia del resto de las formas estándar, su progresión armónica característica se mantuvo a lo largo del tiempo del mismo modo que la del *blues* dando lugar a una forma independiente.

El modelo de *rhythm* se estableció con la composición *I got rhythm* de George Gershwin, y constituyó una progresión armónica típica dentro del repertorio de los temas *standard*:

“Con excepción a las melodías pertenecientes al blues, ninguna progresión de acordes fue más empleada en el jazz de los años treinta, cuarenta y cincuenta que la diseñada por George Gershwin para su composición *I got rhythm*”. (Tirro, 2001b:37)

Ejemplo:

I GOT RHYTHM GERSHWIN

Bb Eb7 C-7 F7

Bb Eb7 Eb6 Eo (OR A67) D-7 G7 C-7 F7 Bb

A-7 D7 D-7 G7

G-7 C7 C-7 F7

Tanto el *rhythm* como el *blues* sirvieron a los músicos como modelos a partir de los cuales experimentaron nuevas composiciones. El planteamiento consistía en utilizar las bases armónicas de dichas formas sobre las que improvisaban nuevas melodías y posteriormente escribían.

- Forma

Se trata de una forma estándar AABA de treinta y dos compases aunque como veremos en el análisis armónico su progresión será la que diferencie esta forma del resto de los temas *standard*.

• Armonía

El tipo de progresión armónica más utilizada en el *rhythm* es la siguiente:

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	I VI II V7 I VI II V7 III/IV V7/IV IV IV m I V7 I :							
	(bIIIdis)		(II/II V7/II)			(#IVdis)		
	17	18	19	20	21	22	23	24
B	V7/VI / V7/III / V7/IV / V7 /							
	(II/VI)	(V7/VI)	(II/II)	(V7/II)	(II/IV)	(V7/IV)	(II)	(V7)
	25	26	27	28	29	30	31	32
A	I VI II V7 I VI II V7 III/IV V7/IV IV IV m I V7 I							
	(bIIIdis)		(II/II V7/II)			(#IVdis)		

Ejemplo de notas guía en DO:

The image shows a musical score with six staves of chords in G major. The chords are: CMaj7, Am7, Dm7, G7, CMaj7, Am7, Dm7, G7 (measures 1-8); Gm7, C7, FMaj7, Fm7, CMaj7, G7, CMaj7 (measures 9-16); E7, A7 (measures 17-24); D7, G7 (measures 25-32); CMaj7, Am7, Dm7, G7, CMaj7, Am7, Dm7, G7 (measures 33-40); Gm7, C7, FMaj7, Fm7, CMaj7, G7, CMaj7 (measures 41-48).

Las características que se observan en la progresión son las siguientes:

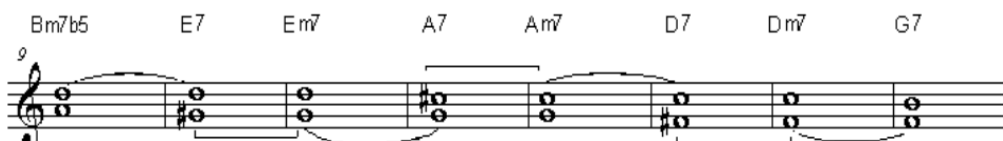
- Las dos primeras frases A de ocho compases, están armonizadas de igual modo, siendo la frase B de carácter modulante y denominada puente.
- Las frases A, utilizan acordes diatónicos, no obstante se observa en los acordes opcionales señalados entre paréntesis, el uso de dominantes secundarios como el V7/II o el V7/IV, acordes de paso como el bIII^{dis} o el #IV^{dis} y acordes de intercambio modal como el IV^m.
- La frase B modulante, se inicia con el V7/II o dominante del relativo menor y sigue el ciclo de quintas hasta el V7/I que resuelve en la reexposición de la frase A.

Ejemplo de los 4 acordes básicos de la progresión armónica de la frase B sobre la tonalidad de DO:

- Los acordes opcionales señalados entre paréntesis amplían la progresión añadiendo el II grado al V y desarrollando cadencias II-V. Se observa en dichos acordes que las cadencias del puente resuelven convirtiendo el V7 grado en el siguiente IIm7 hasta llegar al IIm7-V7 de la tonalidad principal, dando lugar a una armonía cromática por el cambio de función tonal de los dominantes que pasan de mayor a menor produciendo cromatismos en sus terceras.

Ejemplo de la ampliación de los acordes de dominante por II – V de los acordes de la progresión armónica de la frase B sobre la tonalidad de DO:

- En un principio no presenta las *blue notes*, por lo que adquiere un carácter más tonal que la progresión armónica del *blues*, sin embargo, el uso de los acordes de paso como el bIII^{dis} y el

#IVdis, evidencian un interés por armonizar la tercera y la quinta rebajada de la escala de blues además de favorecer la conducción melódica del bajo.

En definitiva, la armonía del *rhythm* está consolidada por la tradición musical europea, pero como se vio en el apartado anterior con el *blues*, su progresión se verá transformada por los *jazzman* a lo largo de la evolución del *jazz*.

- Ritmo

I got rhythm, la composición de Gershwin que se adopta como el modelo de esta forma, en su versión original ya era de carácter rítmico y tempo vivo. Generalmente, este tipo de formas se suelen ejecutar en tempos rápidos y se emplean para exhibir el virtuosismo técnico de los solistas al mismo tiempo que demuestran la capacidad de reacción e inventiva del improvisador.

2.2.3 Standard

La asociación de productores musicales y compositores centrada en la ciudad de Nueva York, concretamente en 1885 en el distrito de Manhattan y denominada como *Tin Pan Alley*, jugó un papel decisivo en la promoción y difusión de la música popular estadounidense (Southern, 2001:260; AAVV, 1980:1400). Fue la responsable de controlar y gestionar los derechos de autor de las melodías hasta la *Gran depresión* y la aparición de la industria fonográfica y radiofónica que sustituyó a la publicación de partituras. Entre los compositores destacan Irving Berlin, George e Ira Gershwin, Hoagy Carmichael, James P. Johnson, Al Lewis o Fast Waller.

Esta entidad, en sus inicios, se especializó en publicar baladas melodramáticas y canciones cómicas, generalmente, este tipo de piezas constaban de un verso y un estribillo, coro o *chorus*. Muchas de estas canciones populares fueron empleadas por los *jazzman* eliminando el verso y estableciendo su *chorus*, exclusivamente, como la estructura y el ciclo armónico para la improvisación (1995b:72). Este tipo de piezas, denominadas más tarde como *standard*, aparecen en multitud de libros de repertorio y constituyen temas ampliamente conocidos.

- Forma

La forma original constaba de un verso de dieciséis a treinta y dos compases y un estribillo de cuatro frases de ocho compases. Del mismo modo que ocurrió con el *ragtime* se tendió a simplificar su estructura adoptando sólo la forma del estribillo dando lugar a una forma AABA o similares.

Ejemplo de *standard*:

Dinah

- Melodía

Originalmente, se trataban de composiciones con un claro interés comercial, debido a la gran demanda de comedias musicales y espectáculos de masas, pertenecían al género vocal y eran de temática sentimentalista. Puesto que el interés del músico de *jazz* no radicaba en su línea melódica sino en experimentar sobre su estructura y su progresión armónica, no repararon en adoptarlas en el repertorio:

“Armstrong no eligió nuevo material, canciones populares y baladas más sentimentales estilo *Tin Pan Alley*, [...]. ¿Con qué otro material contaba para experimentar? Además en otro sentido, debía hacerlo. Para un músico de las facultades de Armstrong, aunque esos temas no fueran tan buenos [...], sí eran más sofisticados y ofrecían retos armónicos y estructurales que no existían en la tradición del jazz tal y como la encontró Armstrong”. (Williams, 1990:58).

La canción comercial incorporada al repertorio jazzístico suponía un reto para el talento de los músicos los cuales en la interpretación solían reelaborar o parafrasear la línea melódica. En muchos de los casos era improvisada y basada en la ornamentación, o como en el caso de Armstrong, basada en la transformación temática o en una nueva invención melódica.

- Armonía

La progresión original del *blues* constituía la aportación más propia del *jazz* en el terreno de la armonía tradicional, sin embargo, representaba una forma con pocas posibilidades de expansión para el improvisador. Este último sólo disponía de dos opciones: realizar sucesivas modificaciones sobre la progresión del *blues* como hizo Charlie Parker entre otras de sus aportaciones, o abordar otro tipo de repertorio e intentar adaptarse a las estructuras armónicas de las canciones de moda.

En el repertorio de los estándares el *jazz* encontró una renovación armónica, este tipo de temas eran fruto de la composición elaborada y respondían a la herencia de la tradición armónica europea. Puesto que su estructura armónica era variada ya no respondían a progresiones tipo o a clichés armónicos y cada canción representaba una nueva armonía para la improvisación.

- Ritmo

En su presentación original el *standard* es de carácter lento o moderado pero será el músico de *jazz* el que, al incorporarlo al repertorio, establecerá el tempo de ejecución dependiendo de las necesidades de la improvisación. El empleo del *swing* como desplazamiento rítmico será un factor imprescindible no obstante el desarrollo de las técnicas de improvisación, la diversidad de estilos y la concepción rítmica cada vez más individual del músico de *jazz* darán lugar a una variedad en la articulación.

3. Adaptación, modificación y transformación de los elementos musicales para la improvisación

Fruto del choque entre ambas culturas y sus influencias nació el jazz, una nueva música que vuelve a recrear los elementos musicales, que se adapta a los modelos establecidos pero que evoluciona y los transforma creando un nuevo tipo de expresión musical:

“El jazz no surgió hasta el siglo XX. Posee elementos que no estaban presentes en la música africana ni en la europea antes de ese siglo. Y, sin lugar a dudas, representa, en cualquiera de sus etapas, una relación entre ritmo, armonía y melodía que no existía antes”. (Williams, 1990:13)

No hay duda de que el jazz posee una identidad propia que lo distingue de otros estilos, sin embargo, ¿cuáles son los nuevos criterios estilísticos que determinan la nueva relación entre los elementos musicales? Michels afirma que la esencia del jazz viene determinada por las siguientes características musicales (Michels, 1982b:539):

- *Hot-Intonation*
- *Blue notes*
- *Off-Beat*
- *Alteration*
- *Call and Response*
- *Improvisation*
- *Polifonía improvisada o Heterofonía*

Sin embargo, Berendt reduce a tres, los aspectos más innovadores de la nueva música (Berendt, 2002:765):

- Una relación especial con el tiempo, definida como *swing*
- Una espontaneidad y vitalidad de la producción musical basada en la improvisación
- Una sonoridad y manera de frasear que reflejan la individualidad de los músicos ejecutantes

Se observa que algunos de los términos presentados todavía no han sido tratados a lo largo del artículo. En mi propio análisis estilístico optaré por desarrollar y explicar las características del jazz sobre la base del análisis formal y los elementos tradicionales de la música: el ritmo, la melodía, la armonía y la textura además del análisis de los recursos compositivos utilizados en la improvisación *jazzística*.

3.1 Análisis Rítmico

La base rítmica, en la gran mayoría de todos los estilos de jazz, produce un ritmo regular y uniforme mediante el patrón de acompañamiento que acentúa los tiempos débiles. La figura rítmica característica en la línea melódica de todos los solos es la corchea. La variedad rítmica y los aspectos más novedosos en cuanto al elemento rítmico están representados por los *ritmos aditivos* cuya máxima aplicación se dio en el *ragtime* y posteriormente en la música afrocubana, y el concepto de desplazamiento o balanceo denominado *swing*.

3.1.1 *Ritmos aditivos*

Empleo de la síncopa basada en la combinación de acentuaciones binarias y ternarias. Se observa que la mano izquierda realiza el acompañamiento típico de marcha con la fundamental y 5ª en los tiempos 1 y 2, y alterna con el acorde a contratiempo. Sin embargo la línea melódica de la mano derecha contiene una acentuación implícita por el efecto de la síncopa. Este es el resultado de trasladar las combinaciones ternarias y binarias al repertorio de danzas europeas especialmente la polca, mazurca y las marchas.

Ejemplo de *ritmo aditivo* 3 + 3 + 2

A BREEZE FROM ALABAMA
SCOTT GOPLIN

PIANO

RITMO ADITIVO

Ejemplo de *ritmo aditivo* 2 + 3 + 3 Ejemplo de *ritmo aditivo* 3 + 2 + 3

MAPLE LEAF RAG
SCOTT GOPLIN

PIANO

RITMO ADITIVO

SUNFLOWER SLOW DRAG
SCOTT GOPLIN

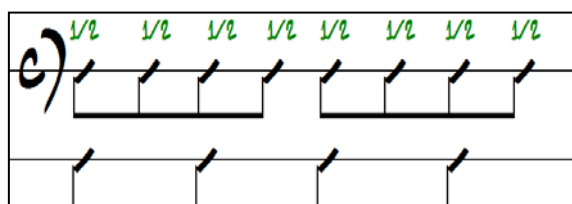
PIANO

RITMO ADITIVO

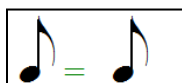
3.1.2 El swing

El swing, como han observado algunos autores como la antropóloga y folklorista afro-americana Zora Neale Thurston, Timothy Brennan o Alejo Carpentier, no existía en ninguna parte de África antes del nacimiento del jazz, es un producto de la nueva música, es el resultado de la propia evolución del jazz y del impulso rítmico tanto en la interpretación como en la improvisación que produce el efecto de tensión-relajación.

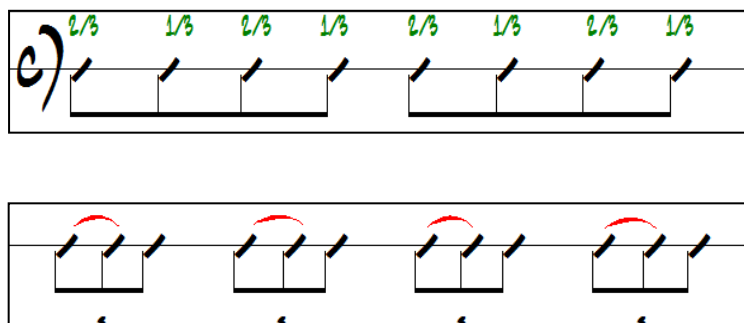
Se trata de una desviación sutil del pulso regular y comprende tres conceptos: la subdivisión, la acentuación y la articulación. Técnicamente hace referencia a las proporciones que se establecen, en cuanto a duración e intensidad, entre el *down beat* o tiempo fuerte y el *off beat* o contratiempo. Si representamos en un compás simple una sucesión de ataques de igual duración tomando la corchea como figura de nota, obtenemos la siguiente subdivisión binaria de la pulsación:

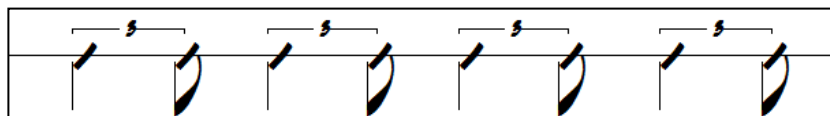

Este tipo de subdivisión del tiempo en el cual la corchea es igual a corchea se denominó, por diferenciarlo del swing, corchea “clásica” o *even eight* (ocho iguales):

En el caso del swing, el músico produce deliberadamente un desplazamiento del tempo en el cual se tiende a prolongar la duración del primer sonido (*down beat*) y a reducir el segundo (*off beat*) obteniendo una rítmica que se aproxima a la subdivisión ternaria:

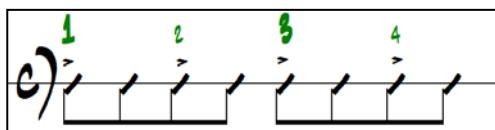
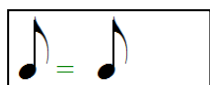

Nuestro sistema de notación es impreciso para representar gráficamente este tipo de desviaciones del tempo puesto que existen factores como la velocidad de ejecución, el estilo de jazz, el registro del instrumento y sus características técnicas en cuanto a emisión, articulación etc., que alteran la relación o proporción entre el *down beat* y el *off beat*. Lo que sí podemos constatar es que las corcheas ya no tienen un valor absoluto respecto a nuestro sistema proporcional de duraciones y la relación entre los sonidos pasará a representarse, de modo aproximado, de las siguientes formas:

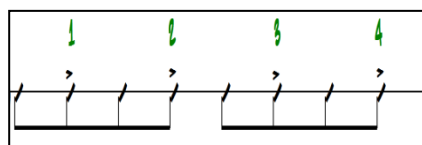

Generalmente, la subdivisión ternaria y el sentido del swing es más exagerado en los primeros períodos de la historia del jazz y más sutil en el *bebop* y en el jazz moderno. Otro factor a tener en cuenta en el swing será la acentuación en la que también se producen cambios que lo diferencian de la música europea. En la métrica convencional la acentuación de los tiempos del compás puede ser representada de esta manera:

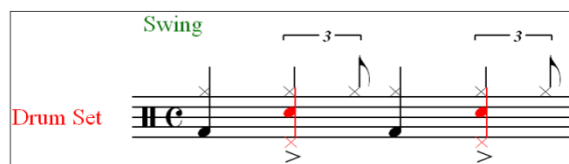
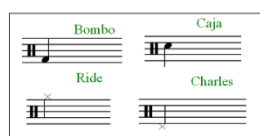
Sin embargo, en el swing se acentuarán las subdivisiones o contratiempos además de la acentuación implícita de los tiempos débiles de la sección rítmica, es decir, el *off beat* en la línea melódica y los tiempos 2 y 4 en la sección rítmica.

Ejemplo de acentuación en la línea melódica:

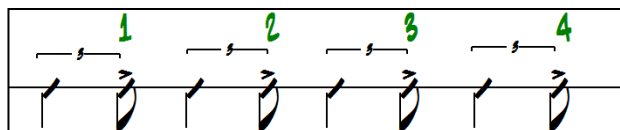

Ejemplo de base

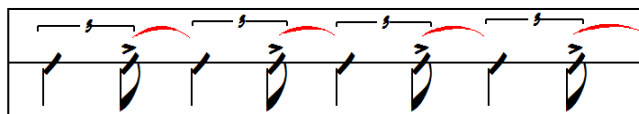
rítmica:

Si tenemos en cuenta la subdivisión presuntamente ternaria expuesta anteriormente, el modo más aproximado para representar la acentuación del segundo sonido (*off beat*) y el concepto de swing sería la siguiente:

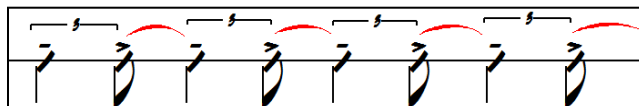

El tercer concepto entorno a la representación del modelo básico de swing es la articulación. La tendencia más extendida desde el estilo *bebop* fue iniciar el ataque del sonido en parte débil y ligarlo al siguiente sonido. Este modo de articulación deriva de la acentuación expuesta anteriormente puesto que es bastante lógico hacer coincidir la emisión del sonido con la acentuación:

Por último, y quizás uno de los aspectos más importantes, observamos que para conseguir la conducción y proyección del modelo presentado debemos mantener todo el valor del sonido

sobre el que resuelve la ligadura, si esto no es así se produce una sensación no deseada de interrupción o de ritmo entrecortado:

3.2 Análisis melódico-armónico

Al margen de la *escala de blues*, las relaciones entre las escalas empleadas en el jazz y su asociación a la funcionalidad y a la sonoridad del acorde en la progresión armónica fueron justificadas por las transcripciones y el análisis llevado a cabo de los solos. Su estudio demostró que el tipo de escalas derivaban de la tradición europea, concretamente de los modos griegos. No obstante, en el análisis melódico se observan muchos elementos originales como la *hot intonation*, las *blue notes*, el *scat*, la utilización del *ornamented arpeggio* en el swing de los años 30, el empleo en la década de los años 40 de las llamadas *escalas bebop* y el uso de tensiones que darán lugar a las modalidades de las escalas de dominante.

3.2.1 Los modos como justificación de las escalas empleadas en la improvisación jazzística

Tradicionalmente, en los tratados, diccionarios y en los libros de texto, se han presentado los *modos* sobre cada grado de la misma tonalidad, (Seguí, 1978:24), (Michels, 1982a:176), (AAVV, 1997:662), (Pérez, 2000:343), (Candé, 2002:166). Los estudiosos justifican esta exposición basándose en que cada escala tiene un ámbito modal. Sin embargo, respecto al análisis de la improvisación del jazz basada en estructuras armónico-formales y a la relación escala-acorde, creemos que esta presentación no identifica su función en la progresión armónica puesto que es resultado de realizar la misma escala a distintas alturas sobre cada uno de sus grados.

“A cada acorde le corresponde una escala según sea su función tonal. [...] En muchos casos la escala a usar se corresponde con la escala de algún modo; esto no debe confundirse con la armonía modal. Así cada acorde tiene una escala del momento, al margen de la escala del tono en el que dicho acorde está funcionando.” (Herrera, 1995a:97)

Cada *modo* se forma a partir de un grado de la escala de la tonalidad principal pero debido a la modulación y al cambio de tonalidades en la misma pieza, a un mismo acorde puede corresponderle un *modo* distinto dependiendo de la función tonal en la progresión:

The image displays seven musical staves, each representing a mode on a C major scale. Each staff includes a treble clef, a key signature, a mode name, a chord symbol, and a sequence of notes with 'T' (Tonic) and 'S' (Subtonic) labels below them. Brackets group the notes into pairs.

- Jónico:** CMaj7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: T, T, S, T, T, T, S.
- Dórico:** Cm7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: T, S, T, T, T, S, T.
- Frigio:** Cm7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: S, T, T, T, S, T, T.
- Lidio:** CMaj7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: T, T, T, S, T, T, S.
- Mixolídio:** C7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: T, T, S, T, T, S, T.
- Eolio:** Cm7. Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: T, S, T, T, S, T, T.
- Locrio:** Cm7(b9). Notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Sequence: S, T, T, S, T, T, T.

En el ejemplo anterior todos los *modos* se realizan sobre la misma fundamental, esta exposición evidencia su carácter tonal. Observamos que sobre el mismo acorde CMaj7, dependiendo de su función tonal como I ó IV grado de la tonalidad principal, deberíamos emplear los modos *Jónico* y *Lidio* respectivamente y sobre el acorde Cm7, dependiendo de su función tonal como II, III ó VI grado de la tonalidad, deberíamos emplear los modos *Dórico*, *Frigio* y *Eolio*. Así pues, el modo *Jónico* sobre el acorde de CMaj7 representa la escala de Do Mayor realizada sobre el I grado de la tonalidad principal. Sin embargo, el modo *Lidio* sobre el mismo acorde representa la escala de Sol Mayor realizada sobre el IV grado puesto que en este caso CMaj7 es el acorde que se forma sobre el IV grado de la tonalidad principal.

3.2.2. Hot intonation

En los orígenes del jazz, los negros adquirieron instrumentos musicales de segunda mano procedentes de las bandas de música europeas asentadas en Nueva Orleans. La única referencia musical que poseían era su propia tradición a través del canto puesto que se carecía de las nociones y de la técnica instrumental específica. Podemos deducir que el término responde a una traslación de la peculiar forma de cantar del negro a la práctica instrumental, el cual, al no poseer formación musical, decide imitar con los instrumentos lo que canta. Conlleva el empleo de *portamentos*, *vibrato*, gemidos, *trémolos*, suspiros, pausas y ruido (Michels, 1982b:539; Cooke, 2000:13; Berendt, 2002:263; Southern, 2001:385; Gioia, 2002:73) y deriva de las inflexiones de la lengua nativa y de los modelos africanos. Sin duda alguna, este hecho repercutirá en la producción del sonido, en el timbre y en la modificación deliberada de la entonación en la práctica instrumental con respecto a la tradición musical europea.

3.2.3. Las Blue notes y la escala de blues

La introducción y la aceptación de las *blue notes* dotó a la línea melódica de una ambigüedad mayor-menor por el empleo del V modo pentatónico o *Escala de Blues* sobre la fundamental de la tonalidad de uso.

Ejemplo:

The image displays two musical staves. The left staff is titled 'Escala Mayor Modo Jónico' and shows a major scale in G major (G-A-B-A-G-F-E-D-C-B-A-G) on a treble clef staff. The right staff is titled 'Escala Blues V Modo pentatónico en Do' and shows a blues scale in C major (C-Bb-A-G-F-E-D-C) on a treble clef staff. The notes Bb and F are specifically labeled as 'bIII Blue note' and 'bVII Blue note' respectively.

3.2.4. El Ornamented arpeggio en la época del swing

Las técnicas de improvisación utilizadas por los *jazzman* de la época del swing, como es el caso de Benny Goodman, están integradas en lo que se denominó como *ornamented arpeggio* ornamentación del arpeggio (Ayeroff, 1980:56). Este período del jazz comprendido en la década de 1927-1937 y denominado como la *Era del Swing*, basaba la improvisación melódica-armónica en la explotación de todos los recursos melódicos de los sonidos que integran el acorde. Se trata

de un jazz de carácter tonal y basado en la improvisación melódica sobre estructuras armónico-formales. El empleo del arpeggio justifica los cambios en la progresión y la conducción de las notas guía dota a la improvisación de una fuerte relación entre melodía y armonía.

Ejemplo de *ornamented arpeggio* en un fragmento de un solo transcrito de Benny Goodman:

Nobody's Sweetheart

The image shows a musical score for the piece "Nobody's Sweetheart". It consists of two staves of music in a key signature of two flats (Bb and Eb). The first staff contains the first four measures of the melody, with fingerings and chord symbols (Bb, C7, F7) written above. The second staff contains the next four measures, also with fingerings and chord symbols (Bb, G7) written above. The notes are primarily eighth and quarter notes, with some slurs and accents indicating phrasing.

Observamos en el ejemplo anterior cómo se emplean las denominadas *notas de aproximación* que embellecen el arpeggio para resolver sobre los sonidos del acorde creando un discurso melódico más interesante que la improvisación exclusivamente sobre modos diatónicos:

Bb6 Arpeggio ornamentado

The image shows a musical notation example for a Bb6 chord. The first measure shows the chord in a bass clef. The second measure shows the arpeggio of the chord, with a red line above it labeled "Arpeggio ornamentado". The notes are Bb, Eb, Ab, and Gb, with the Gb note being the ornamented note.

3.2.5 Escalas *bebop* en el jazz de los años 40

El empleo de estas escalas en la improvisación se basa en los cromatismos o notas de aproximación que se dan entre el V y VI grado en el modo jónico; entre el bVII y la tónica en el *modo mixolidio*; y entre el III y IV grado en el *modo dorio*.

Ejemplos de las escalas *bebop* sobre la fundamental DO

Su utilización dotaba a la línea melódica de un mayor interés y calidad tímbrica, esto era debido a la presencia de estas supuestas notas extrañas a la armonía, sin embargo, su empleo está más que justificado por la resolución de estos sonidos sobre las notas propias de la escala.

Ejemplos de las escalas mixolidias *bebop* en el repertorio jazzístico:

3.2.6 La alteración de los acordes de dominante y las escalas empleadas

3.2.6.1 Los acordes

Las modalidades de los acordes de dominante se explican según el número de alteraciones que se emplean como tensiones sobre su estructura básica de *cuatríada*. Se observa que hay 3 sonidos que no pueden alterarse, estos son la fundamental, la 3ªM y la 7ªm, pues constituyen la base del acorde. De este modo, realizamos la clasificación de los acordes siguiendo el orden ascendente de las posibles tensiones para los acordes de dominante, éstas son: b5, #5, b9, #9, #11 y b13.

Ejemplos:

Una alteración

1b G 7(+5) G 7(+9) G 7(b13)

1# G 7(#5) G 7(#9) G 7(#11)

Detailed description: This block shows two rows of musical notation for dominant seventh chords with one alteration. The first row, labeled '1b', is in a B-flat key signature and shows G7(+5), G7(+9), and G7(b13). The second row, labeled '1#', is in a B key signature and shows G7(#5), G7(#9), and G7(#11). Each chord is represented by a treble clef staff with a G-clef and a key signature of one flat or one sharp. The notes are grouped as vertical stacks of five notes each, with the alteration indicated by a red symbol above the chord name.

Dos alteraciones

2b G 7(+5b9) G 7(b5b13) G 7(b9b13)

2# G 7(#5#9) G 7(#5#11) G 7(#9#11)

1b 1# G 7(+5b9) G 7(b5#9)

1# 1b G 7(#5b9) G 7(b5#9)

Detailed description: This block shows two rows of musical notation for dominant seventh chords with two alterations. The first row, labeled '2b', is in a B-flat key signature and shows G7(+5b9), G7(b5b13), and G7(b9b13). The second row, labeled '2#', is in a B key signature and shows G7(#5#9), G7(#5#11), and G7(#9#11). Below these are two more rows, each labeled '1b 1#', showing G7(+5b9) and G7(b5#9) in B-flat and B key signatures respectively. Each chord is represented by a treble clef staff with a G-clef and a key signature of one flat or one sharp. The notes are grouped as vertical stacks of five notes each, with the alterations indicated by red symbols above the chord name.

3 alteraciones

3b **b13 #9 G7b5**

3# **b13 #9 C7b5**

2b 1# **b13 #9 #11 G7b5**

2# 1b **b13 #9 #11 G7b5**

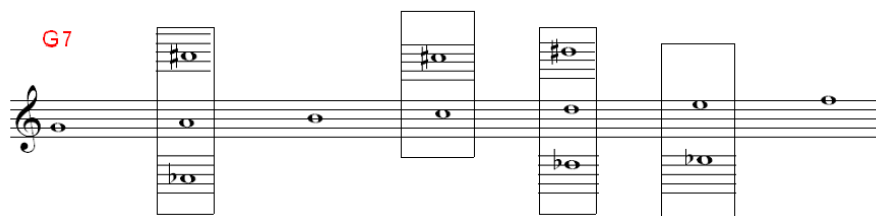
4 alteraciones

2b 2# **(b9#9) #11 G7(b9#5)**

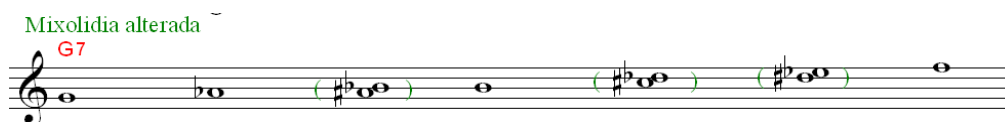
3.2.6.2 Las escalas de dominante

Los acordes de dominante son los que más tensiones emplean y por este motivo son los que más escalas admiten, estos hechos han dado lugar a posibles confusiones a la hora de establecer la relación escala-acorde. Por consiguiente, el acorde de 7ª de dominante sin ninguna tensión explícita en el cifrado armónico puede emplear cualquiera de las tensiones disponibles:

Tensiones posibles en la escala de dominante

G7

Este hecho explica la construcción de la escala denominada *mixolidia alterada* que dispone de todas las tensiones posibles para el acorde de dominante (b5, #5, b9, #9, #11, b13):

Sin embargo, las distintas modalidades de las escalas de dominante se justifican en base a dos criterios: según su función tonal en la progresión armónica o según las tensiones explícitas en el cifrado armónico. Según el primer criterio, por su función tonal los acordes de dominante contribuyen tanto a la reafirmación de la tonalidad como a la modulación intratonal, éstos últimos constituyen los denominados *dominantes secundarios* y forman sus respectivas escalas atendiendo a la tonalidad a la cual pertenece el acorde de resolución:

Se observa que en el dominante que se forma sobre el V/I de la tonalidad de Do menor se debería alterar el LAb y el MIb que se corresponden con las tensiones b9, b13 de la escala de dominante, sonidos que pertenecen a la armadura de DO menor y a la escala diatónica (escala menor natural) de dicha tonalidad. En el otro caso del V/I que resuelve sobre DO Mayor, todos los sonidos de la escala pertenecen a la tonalidad principal DO Mayor y la escala no contiene ninguna alteración.

El V/II es un dominante secundario de la tonalidad de SIb Mayor y el acorde de resolución es Cm7, II grado de SIb. Su función tonal implica que se altere el SIb y el MIb, b3 y b13 de la escala de dominante, sonidos que pertenece a la armadura de SIb y a la escala diatónica de dicha tonalidad. Sin embargo, el SI no puede alterarse debido a que constituye la 3ªM del acorde.

El V/III es dominante secundario de LAb y resuelve sobre su III grado Cm7, su función tonal implica que se alteren el SIb, LAb, REb y el MIb que se corresponden con las tensiones b3, b5, b9, b13 de la escala de dominante, sonidos que pertenecen a la armadura de LAb y a la escala diatónica de dicha tonalidad. Al igual que en el caso anterior, el Si no puede alterarse por ser la 3ªM.

El V/IV es un dominante secundario de SOL Mayor y el acorde de resolución es CMaj7, IV grado de SOL Mayor, la escala de dominante debería contener el FA# alteración propia de Sol Mayor, sin embargo, dicho sonido no puede alterarse debido a que, como comentamos anteriormente, representa la 7ªm y es uno de los sonidos que forman el acorde básico de dominante.

El V/V, es un dominante secundario de la tonalidad de FA Mayor y el acorde de resolución es C7, V grado de FA Mayor, su función tonal implicaría que se alterase el SIb, sonido que pertenece a la armadura de FA Mayor y a la escala diatónica de dicha tonalidad. Sin embargo, el SI no puede alterarse debido a que representa la 3ªM y es uno de los sonidos que forman el acorde básico de dominante.

El V/VI, es dominante secundario de MIb y resuelve sobre su VI grado Cm7, su función tonal implica que se alteren el SIb, el MIb y el LAb, sonidos que pertenecen a la armadura de MIb y a la escala diatónica de dicha tonalidad. Al igual que el caso anterior, el SI no puede alterarse debido a que representa la 3ªM y es uno de los sonidos que forman el acorde básico de dominante. El LAb y el MIb se corresponden con las tensiones b9, b13 de la escala de dominante.

A toda esta exposición sobre la correcta relación entre el acorde de dominante y sus respectivas escalas podemos añadir algunas contradicciones:

En los casos donde recomendamos, desde el punto de vista teórico, la imposibilidad de alterar los 3 sonidos constitutivos del acorde (tónica, 3ªM y 7ªm) observamos que sobre el acorde de dominante también se emplea la *escala de blues* o V modo pentatónico con sus correspondientes *blue notes* representadas por las tensiones b3 y b7. Del mismo modo, sobre los acordes de dominante también se suelen utilizar las *escalas bebop* cuyo ejemplo de escala *mixolidia* admite como nota de aproximación el cromatismo entre la 7ªm y la tónica alterando el VII grado y convirtiéndolo en 7ªM. También en muchos casos donde la escala resultante contiene una 2ª aumentada se suele alterar algún sonido para evitar este intervalo melódico.

En definitiva, al margen de las escalas-tipo que le corresponden al acorde de dominante según su función tonal, tenemos la posibilidad de alterar premeditadamente más sonidos en base a criterios de conducción melódica y proyección del discurso musical. Otra opción sería que el propio compositor especificara las tensiones del acorde. Así pues, atendiendo al segundo criterio, anteriormente citado, las tensiones explícitas en el cifrado armónico condicionan el tipo de escala a emplear:

Mixolidia b9, #9, b13
Frigia Española
b13
G7b9#9

Mixolidia b9, #9, #11
Disminuida simétrica

Mixolidia #11
Lidia b7

Mixolidia #11, b13
Lidia b7, b13

Mixolidia b9, b13

Sin embargo, existen algunos casos que merecen su explicación:

Al acorde de 7ª de dominante con 9ªm, (b9) le pueden corresponder dos tipos de escalas, sin embargo, creemos que su resolución sobre el I grado mayor o menor condiciona el criterio de selección. Puesto que el acorde menor tiene la 3ªm como nota característica, la escala para el acorde de dominante de esta tonalidad debería contener este sonido además de la tensión (b9) explícita en el cifrado. El acorde de dominante que resuelve sobre el acorde mayor puede utilizar todas las tensiones, no obstante la nota característica del acorde de resolución es la 3ªM y la escala de dominante que le antecede debería contener este sonido:

Mixolydia b9

G7(b9)

Cmaj7

Cm7

Mixolydia b9 b13

Por el contrario, existen acordes que sugieren o sólo admiten un tipo de escala debido a sus tensiones explícitas:

Escala de tonos enteros, whole-tone

G7¹¹

3.4 La textura

Improvisación colectiva o Dixieland ensemble

La instrumentación típica del jazz de las primeras décadas del siglo XX consistía en una sección rítmica formada por banjo o piano, tuba o contrabajo, batería o *washboard* (tabla de lavar) y una sección melódica formada por trompeta o corneta, clarinete y trombón. El jazz tradicional de Nueva Orleans no destacó por las intervenciones solistas, se trataba de una música de grupo cuya textura era originada por la exposición simultánea e improvisada de varias versiones del tema original basada en la paráfrasis, variación y la invención contra-melódica, el resultado era una polifonía espontánea o heterofonía improvisada. Generalmente, el *ensemble* consistía en que la trompeta ejecutara el tema principal, el clarinete elaborara una rudimentaria ornamentación básicamente en arpegios y el trombón realizara un contrapunto improvisado o una conducción de notas guía como *background* o soporte armónico. Para que el resultado sea efectivo y se produzca la sonoridad característica del *New Orleans Style*, observamos en las grabaciones los siguientes factores:

3.5 El timbre

Deriva de la misma naturaleza de la instrumentación, el hecho de combinar tres líneas melódicas ejecutadas simultáneamente por tres instrumentos distintos facilita la discriminación auditiva y da cierta libertad al intérprete a pesar de los posibles cruzamientos o superposición de las voces.

- Niveles de actividad o figuración rítmica

Cada instrumentista asume un papel o rol determinado colaborando a la formación del sonido grupal, de modo general se establecen, según las características de cada instrumento, valores largos, medios y cortos. El nivel de actividad rítmica sería de mayor a menor: clarinete, trompeta, trombón.

- Dinámicas o planos sonoros

Se crean planos sonoros cuyo objetivo es dar relieve a la línea principal.

- Creación de espacios / soldaduras / situaciones de tensión-relajación

Se rellenan los espacios donde la línea principal silencia su discurso y se realizan imitaciones.

En los siguientes ejemplos adjuntamos el guión básico del tema para que se observe el concepto de variación y exposición simultánea de líneas melódicas que dan lugar al *dixieland ensemble* y a la textura heterofónica:

Tiger Rag, Original Dixieland Jazz Band:

Muskrat Ramble, Louis Armstrong All Stars

3.6 Scat

Se trata de un estilo de canto improvisado de carácter instrumental pero interpretado vocalmente mediante el empleo de sílabas, onomatopeyas o vocablos sin sentido. Si los primeros músicos de jazz, debido a su carencia de formación musical, trasladaron a la práctica instrumental su modo de concebir la música a través del canto, en el *scat* el proceso es al contrario. Los cantantes imitaron y adoptaron los modelos instrumentales e incorporaron progresivamente todas las innovaciones y nuevas tendencias que experimentaban los instrumentistas en la evolución del lenguaje jazzístico.

La práctica de este tipo de ejecución ha sido el origen de ciertos planteamientos didácticos, concretamente en la pedagogía del jazz (Herrera, 1995:32) ha inspirado un tipo de lectura y repentización a través del solfeo rítmico-silábico que antecede a la práctica instrumental y prepara su ejecución en relación a los aspectos de acentuación y articulación:

du: corchea a tiempo *Drui*: acento
ba: corchea a contratiempo *Dat*: staccato

du ba du dat ba drui - - - du ba du dat

3.7 Call and Response o pregunta-respuesta

Aunque no es un procedimiento exclusivo de la tradición africana, es cierto que su influencia se dio en todo el desarrollo del jazz, la música afro-cubana y caribeña. Debido al contacto de los esclavos con la iglesia y los cantos espirituales, se ha intentado relacionar el estilo responsorial de la música cristiana primitiva, tan difundido en la tradición litúrgica europea, con el origen de este tipo de ejecución en muchos de los estilos de jazz. John Fordham afirma que su origen está en la música litúrgica europea mientras que Mervyn Cooke insinúa que se trata de una práctica autóctona de la cultura africana:

“Heredada de la iglesia británica, de la época en la que los feligreses no podían leer el libro de oraciones, esta costumbre reflejaba la llamada pregunta-respuesta africana que se encuentra en el gospel, en el intercambio de riffs entre las secciones de las grandes bandas de jazz...” (Fordham, 1994:12)

“Muchas *work songs* de las plantaciones se construían, al igual que los prototipos tribales africanos, a partir de una estructura de pregunta respuesta. [...] El patrón de pregunta y respuesta de las *work songs* pudo haber sido la fuente de inspiración, asimismo, de algunos efectos antifónicos que hallamos en los estilos de jazz...” (Cooke, 200:12)

Sin duda alguna, esta forma de ejecución tiene su origen en los *work songs* siendo la influencia de los cantos espirituales posterior. Encontramos las primeras muestras de *call and response* en el repertorio de cantos espirituales y en las primeras formas del jazz como el *blues*, las intervenciones del cantante representan la pregunta a la que le precede la respuesta del coro o la intervención instrumental:

Esta alternancia en el discurso rítmico-melódico se adaptará al formato orquestal y será un efecto *antifónico* característico de la escritura para las secciones de la *big band*.

Ejemplos:

Jumpin' at the Woodside de Count Basie constituye un ejemplo claro y sencillo de pregunta-respuesta en *ostinato* basada en la alternancia entre las secciones de metal y madera de la *big band*. Se desarrolla sobre un *riff* o pequeño motivo rítmico-melódico de 4 sonidos en los saxos que es respondido con un diseño claramente rítmico del metal armonizado a 3 voces.

La armonía es de tónica-dominante y se basa en los acordes Bb6 y F7, el motivo melódico de los saxos resuelve en un sonido mantenido (sol) que se corresponde con la 6ª del acorde de tónica y la 9ª del acorde de dominante, este sonido funciona como una nota pedal.

LEEME

© JOSÉ M. PEÑALVER VILAR
¿QUÉ ES EL JAZZ? ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LOS ELEMENTOS MUSICALES PARA LA IMPROVISACIÓN
REVISTA ELECTR. DE LEEME (LISTA EUROPEA ELECTRÓNICA DE MÚSICA EN LA EDUCACIÓN)
Nº 27 (JUNIO, 2011) [HTTP://MUSICA.REDIRIS.ES/LEEME](http://musica.rediris.es/leeme)

LISTA ELECTRÓNICA EUROPEA DE MÚSICA EN LA EDUCACIÓN

Musical score for the first system of 'LEEME'. The score is written for five instruments: METAL, SAXOS, PIANO, BASS, and DRUM SET. The key signature is one flat (Bb) and the time signature is common time (C). The score is divided into two measures. The first measure is marked with a blue bracket and 'x4'. The second measure is marked with a red bracket and 'RESPUESTA'. The METAL part has a red bracket and 'PREGUNTA' above it. The PIANO part has a blue bracket and 'x4' above it. The BASS part has a blue bracket and 'x4' above it, and a red 'Bb' chord symbol above the staff. The DRUM SET part has a blue bracket and 'x4' above it.

Musical score for the second system of 'LEEME'. The score is written for five instruments: METAL, SAXOS, PIANO, BASS, and DRUM SET. The key signature is one flat (Bb) and the time signature is common time (C). The score is divided into two measures. The first measure is marked with a red bracket and 'PREGUNTA'. The second measure is marked with a red bracket and 'RESPUESTA'. The METAL part has a red bracket and 'PREGUNTA' above it. The PIANO part has a blue bracket and 'x4' above it. The BASS part has a blue bracket and 'x4' above it, and red 'F7' and 'Bb' chord symbols above the staff. The DRUM SET part has a blue bracket and 'x4' above it.

Otros ejemplos:

Bugle call Rag, Benny Goodman and his Orchestra

Manteca, Dizzy Gillespie Orchestra

3.8 Los recursos compositivos en la improvisación jazzística

Si aceptamos que el improvisador es un compositor en potencia y que al igual que el compositor tradicional, parte de las mismas premisas para organizar, seleccionar y modificar el material sonoro, advertimos que las técnicas de improvisación en el jazz se aproximan a los procedimientos compositivos convencionales.

El compositor dispone de unos recursos que han sido asentados por la tradición y asimilados en el oficio, estos son: la repetición, la imitación, la variación y el desarrollo. La repetición de lo anteriormente escuchado es lo que nos hace identificar los elementos de la obra musical y reconocer su unidad. De este modo, la imitación también puede considerarse una especie de repetición de las ideas precedentes. La imitación en la polifonía y en el contrapunto imitativo, en muchos de los casos, es exacta tanto en la disposición interválica como en la

figuración rítmica pero aún cuando se trata de transposiciones a la 5ª o la 4ª, la realización implica una repetición modificada del motivo original. Al mismo tiempo que la repetición es necesaria, crea monotonía, la variedad se consigue a través de la transformación del material presentado. El desarrollo y la variación están estrechamente relacionados, la diferencia se basa en el grado en que una modificación se aparta del material original y se convierte en una auténtica transformación. Será en el desarrollo, donde se utilizarán conjuntamente los tres tipos de procedimientos citados, en éste la alteración estructural del material musical, en contraposición a la exposición o presentación del material, puede afectar a cualquier parámetro de un tema en cuanto al perfil melódico o al ritmo, la expansión o contracción formal, el cambio de textura, la fragmentación melódica o contrapuntística con otros temas.

Este tipo de procedimientos compositivos son los mismos que utiliza el improvisador observando una notable diferencia: mientras que el compositor dispone de un relativo tiempo para crear con antelación el improvisador crea en el momento valorándose la capacidad de reacción y de adaptación a una situación concreta. Es cierto que existen factores en la improvisación que pueden establecerse con antelación del mismo modo en que ocurre en la composición convencional, también, a lo largo de la historia de la música, se han desarrollado técnicas específicas que potencian las cualidades del improvisador. Consideramos que todo aquello que puede establecerse con antelación está representado por el análisis del contexto, el plan establecido, las formas o los límites de la improvisación, en el jazz en concreto se asocian a las estructuras, la progresión armónica, la relación escala-acorde o cualquier consigna previa. Las técnicas están representadas por los procedimientos compositivos tradicionales utilizados de forma improvisada y constituyen los métodos y recursos que pueden ejercitarse con la preparación y el aprendizaje.

Sin duda alguna, todas estas técnicas dependen de un material precedente, siendo la invención, el máximo exponente de la creación espontánea por ser fruto de la inspiración. Tal vez, lo más difícil es establecer los criterios para evaluar la inspiración creativa tanto en un proceso premeditado como espontáneo, no obstante, desde el momento que se inventa algo de manera improvisada, un motivo, una frase, etc., aunque sea breve, esta expuesto a la repetición, imitación, variación y desarrollo. Desde los compositores de inspiración espontánea como Mozart o Schubert a improvisadores como Louis Armstrong, la inspiración a tomado parte del proceso creador pero la manera de desarrollar las ideas, consciente o inconscientemente, se ha basado en los procedimientos expuestos.

Las aptitudes de Armstrong para la variación o *paráfrasis* de una melodía dada, o la invención melódica espontánea y su desarrollo improvisado estaban basadas en los procedimientos compositivos tradicionales:

“...su genio era tal que podía escoger cualquier tema, añadirle una nota, quitársela, condensar un fragmento melódico, desplazarlo un poco, anticipar o retrasar alguna cadencia, alterar ligeramente otra, y transformarlo en una melodía sublime, en oro puro [...]. Había momentos en los que Armstrong se alejaba por completo, o casi por completo, de la melodía, sumergiéndose en una improvisación libre sobre el esquema armónico del tema...” (Williams, 1980:59)

“...la melodía contrapuntística con que Armstrong acompañaba a la voz de Oliver [Joe King Oliver] en la grabación de 1923 de *Mabel's Dream* [...] es un fantástico ejemplo de la habilidad innata de Armstrong para adaptar una forma melódica improvisada a la secuencia armónica en curso [...]. Muchos admiraban la aparente facilidad con que Armstrong empezaba a construir sus melodías, equilibradas sobre una secuencia dada de acordes. (Cooke, 2000: 67)

Partiendo de las innovaciones de Armstrong la improvisación en el *jazz* se basará en la secuencia armónica y no en el embellecimiento u ornamentación de un tema dado. De este modo, los primeros músicos que parten de la tradición del estilo Nueva Orleans como Bix Beiderbecke o Sidney Bechet también utilizarán estos procedimientos de modo improvisado combinados con la invención melódica:

“... en los mejores solos de Bix [Bix Beiderbecke] encontramos una integridad estructural que deriva de la reelaboración de patrones de motivos y de sonidos armónicos que son característicos del propio intérprete. La unidad estructural y la inventiva en el desarrollo, aunque en parte tienen origen en el esfuerzo consciente, muchas otras veces están generadas por la interrelación subconsciente de las imágenes almacenadas en la mente y el patrón reflejo entre labios y dedos.” (Tirro, 2001a:209)

En definitiva, se pueden establecer dos tipos de improvisación en el *jazz*: la improvisación temática que parte de un material precedente y la improvisación no-temática que parte de la invención. De este modo, un criterio para evaluar una improvisación sería el análisis del grado en que se aleja del material original en el primer caso; y la originalidad en la presentación de ideas y su inmediata transformación, en el segundo, en contraposición al uso desmesurado de clichés, patrones, o lugares comunes que harán previsible lo que en un principio pretendía ser espontáneo e improvisado. En todo el *jazz* que depende de una progresión armónica cíclica y una estructura definida éstas representarán el contexto y la utilización improvisada de los procedimientos compositivos tradicionales, representarán las técnicas para la improvisación las cuales se combinarán con la invención melódica.

4. Resultados

De las observaciones realizadas sobre las definiciones específicas y del análisis formal y estilístico deducimos y demostramos que el jazz:

- Es un nuevo género musical originado a principios del siglo XX, surge de la fusión de elementos africanos y europeos cuyo resultado es una nueva relación entre ritmo, melodía y armonía.
- Tiene como precursores dos fuentes primarias basadas en géneros vocales: los cantos de trabajo o *work songs* genuinamente africanos e inspirados en la forma pregunta-respuesta o estilo responsorial y los cantos espirituales o *spirituals* que representan el primer contacto con el repertorio sacro de salmos, himnos religiosos y la armonía europea.
- Utilizó las formas como el *ragtime*, composición escrita de género instrumental especialmente para piano, ausente de improvisación, basada en la forma por secciones ABBACDD, de carácter sincopado e influido por la polirritmia africana; y el *blues* de carácter improvisado, de forma ternaria *aab*, estructura de 12 compases y ciclo armónico que comprende los acordes de I7, IV7, V7. Posteriormente adoptó, además de estas formas, el modelo de canción popular cuyo formato más característico está representado por la forma AABA de 32 compases y el *Rhythm*, estructura que merece una clasificación especial dentro de los *standards* debido a que su progresión armónica está prefijada al igual que la del *blues* y deriva del tema *I got Rhythm* de Georges Gershwin.
- Generalmente es una música de carácter profano e instrumental aunque también presenta géneros vocales de temática religiosa y un estilo onomatopéyico de carácter vocal-instrumental denominado *scat*.
- Supone una nueva adaptación, modificación y transformación de los elementos musicales debido a: los desplazamientos rítmicos de los *ritmos aditivos*, la *polirritmia* y el *swing* como modelo rítmico; la afinación relativa, las inflexiones y la incorporación de algunos matices de la voz hablada representados por la *hot intonation* y las *blues notes* como modelo melódico; un original enfoque de la relación escala-acorde por el empleo de la *escala de blues* y su ambigüedad tonal, el *ornamented arpeggio* como embellecimiento de la línea melódica, las *escalas bebop*, un novedoso tratamiento de la armonía heredada de la tradición musical europea debido al empleo y al cifrado usual de las tensiones, y a la alteración y el desarrollo de las escalas utilizadas en los acordes de dominante como modelo melódico-armónico; la improvisación de viejos estilos de ejecución basados en la pregunta-respuesta como modelos formales; y la práctica improvisada de la heterofonía del *dixieland ensemble* como textura característica en la improvisación colectiva.

- Emplea los mismos recursos compositivos que emplea el compositor convencional estos son: la repetición, variación, imitación y desarrollo, sin embargo, lo hace de modo intuitivo puesto que su principal característica es la improvisación y la creación espontánea como medios de expresión.

En definitiva, a través de este artículo se ha pretendido demostrar que la adaptación, modificación o transformación de los elementos musicales desarrollados a través del jazz constituyen un nuevo lenguaje, representan nuevos parámetros para la práctica de la improvisación y ofrecen importantes recursos a tener en cuenta en la educación musical cuya aplicación didáctica da lugar a una pedagogía creativa e innovadora.

Referencias bibliográficas

- AA.VV. (1980). *Gran enciclopedia del jazz*. Madrid: Sarpe.
- AA.VV. (1991). *Enciclopedia Larousse de la música*. Barcelona: Argos Vergara.
- AA.VV. (1997). *Diccionario Harvard de la música*. Madrid: Alianza.
- AA.VV. (2000). *Diccionario de la música clásica*. Navarra: Salvat.
- AA.VV. (2000). *Historia de la música*. Navarra: Espasa Calpe.
- AA.VV. (2001). *Historia de la música*. Madrid: Espasa-Calpe
- Ayeroff, S. (1980). *Benny Goodman*, New York: Amsco Publications.
- Berendt, J. (2002). *El Jazz*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Brennan, T. (2008). *Secular Devotion: Afro-latin Music and Imperial Jazz*. USA: W. W. Norton & Company
- Candé, R. (2002). *Nuevo diccionario de la música*. vol.1. Barcelona: Robinbook.
- Cooke, M. (2000). *Jazz*. Barcelona: Destino.

- Fordham, J. (1994). *Jazz*, Tolosa: Raíces.
- Gioia, T. (2002). *Historia del jazz*. Madrid: Fondo de cultura económica.
- Herrera, E.(1995a). *Teoría musical y armonía moderna*, vol I, Barcelona: Antoni Bosch.
- Herrera, E.(1995b). *Teoría musical y armonía moderna*, vol II, Barcelona: Antoni Bosch
- Iturralde, P. (1990). *324 Escalas para la improvisación del jazz*. Madrid: Opera tres.
- Michels, U. (1982a). *Atlas de música 1*. Madrid: Alianza.
- Michels, U. (1982b). *Atlas de música 2*. Madrid: Alianza.
- Neale, Zora. (1937). *Their Eyes Were Watching God*. Illinois, U.S.A.: University of Illinois Press.
- Onnen, F. (1967). *Enciclopedia de la música*. Madrid: Afrodisio Aguado.
- Pérez, M. (2000). *Diccionario de la música y los músicos*. Madrid: Istmo.
- Russell, G. (1953). *Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization*. New York: Concept Publishing.
- Seguí, S. (1978). *Teoría musical II*, Madrid: Unión Musical Española.
- Southern, E. (2001). *Historia de la música negra norteamericana*. Madrid: Akal.
- Tirro, F. (2001a). *Jazz clásico*. Barcelona: Robinbook.
- Tirro, F. (2001b). *Historia del Jazz moderno*. Barcelona: Robinbook.
- Valls, M. (1971). *Diccionario de la música*. Madrid: Alianza.
- Williams, M. (1990). *La tradición del jazz*. Madrid: Taurus.