MÚSICA 4
SECUNDARIA
EDELVIVES

AUTORES
Héctor Canós Avellaneda
M.ª José Pascual Blanes
Pau Sanchis Ferràndiz

REVISOR TÉCNICO
Vicent Part Julio

LO QUE VAMOS A APRENDER

PARA QUE LAS COSAS OCURRAN

MÚSICA 4

01 A RITMO DE JAZZ

1. El jazz 10
2. Nueva Orleans: el punto de partida 12
3. Chicago 12
4. El swing 13
5. El bebop 14
6. El cool, el free jazz y el jazz fusión 15
7. El jazz en la actualidad 15
Interpretar. 16
8. El ritmo 17
9. La improvisación 19
Escuchar. 20
#Conectar. Imitar un blues 22
ACTIVIDADES 24

02 TIEMPOS MODERNOS

1. El pop rock de los años 50. Los inicios 28
2. La década de los 60 30
3. Auge en los años 70 31
4. Años 80. Expansión mundial 32
5. De los años 90 hasta la actualidad 34
6. El pop rock en España 37
Interpretar. 38
7. El tiempo, el contratiempo y la síncopa 39
8. La percusión corporal 41
Escuchar. 42
#Conectar. Crear un blog 44
ACTIVIDADES 46

03 MÚSICA TRADICIONAL POR EL MUNDO

1. En Europa 50
2. En América 51
3. En Asia 52
4. En África 54
5. En Oceanía 55
Interpretar. 56
6. La polirritmia 57
7. Las danzas del mundo 58
Escuchar. 60
#Conectar. *Podcasting* 62
ACTIVIDADES 64

04 SABORES DEL FOLCLORE ESPAÑOL

1. La música tradicional del sur de España: el flamenco 66
2. Del este de España 68
3. Del oeste de España 70
4. Del norte de España 72
Interpretar. 73
5. Los tipos y los cambios de compás 74
6. Las danzas tradicionales 76
Escuchar. 78
#Conectar. Crear un videoclip 80
ACTIVIDADES 82

05 LA EMOCIÓN DE LO CULTO

1. La música culta en España en la Edad Media 86
2. En el Renacimiento 87
3. En el Barroco 88
4. En el Clasicismo 90
5. En el Romanticismo 92
6. En el siglo XX 94
Interpretar. 95
7. Las emociones a través de la música 96
8. Los modos griegos: estados de ánimo según su sonoridad 97
Escuchar. 98
#Conectar. Crear un anuncio 100
ACTIVIDADES 102

06 MÚSICA DE PELÍCULA

1. La historia de la música del cine 106
2. Los elementos de la banda sonora 108
3. Los tipos de música cinematográfica 110
4. Los recursos y las funciones de la banda sonora 111
Interpretar. 112
5. La banda sonora de tu vida 113
6. Los musicales 114
Escuchar. 116
#Conectar. Sonorizar una película 118
ACTIVIDADES 120

07 LA FACTORÍA DE LA MÚSICA

1. La industria musical 124
2. La música y el consumo 126
3. Las funciones de la música 128
4. Las salidas profesionales 131
Interpretar. 133
5. Los tipos de trabajos de músico 134
Escuchar. 136
#Conectar. Fundar un sello discográfico 138
ACTIVIDADES 140

01 A RITMO DE JAZZ

EL ROCK ES UNA PISCINA, EL JAZZ ES TODO UN UN OCÉANO

CARLOS SANTANA

CONOCER

GUION DE UN PROGRAMA DE RADIO

Una emisora independiente os ha pedido colaborar en realizar el guion de un programa especial sobre el jazz. Recopilad información sobre este género musical: definición, características, etapas históricas, artistas, canciones, etc. Después, elaborad, en grupos, un guion radiofónico con sus diferentes partes, textos y canciones.

PRESENTAR

JAZZ EN EL AIRE

Locutad y producid, en grupos, un programa de radio de una hora de duración con sus diferentes secciones, canciones, debates, etc. Escuchadlo en clase, defended vuestro programa y entre todos, elegid el mejor para mandárselo a la emisora.

CREAR

JAM SESSION

Estáis invitados al festival de jazz que se celebra en vuestra localidad. Dentro de la programación os toca participar en una jam session. Cada grupo de trabajo tendrá media hora para improvisar con la voz, el cuerpo y los instrumentos. Se va a grabar en directo y posteriormente tendréis que editarlo para crear una canción que se publicará en la web del festival.

INVESTIGAR

#JAZZ2.0

Una gran discográfica de jazz ha abierto un concurso para rendir homenaje a los grandes artistas del jazz a lo largo de la historia. Se os ha ocurrido traerlos al presente y divulgar su obra y su pensamiento a través de las redes sociales, creando perfiles ficticios de cada uno de estos autores. Repartíos los artistas de cada época, investigad sobre ellos y recoged todo el trabajo que hagáis con el hashtag #JAZZ2.0.

1 EL JAZZ

El **jazz** es un género musical nacido en Estados Unidos. Una de sus particularidades fundamentales es que se trata de un estilo abierto y popular que ha permitido fusionarse con otros nuevos e integrar algunos elementos pasados, como por ejemplo la improvisación, de la que ha hecho su característica más representativa. Con el paso del tiempo el jazz no solo ha marcado un antes y un después en la historia de la música del siglo XX sino que es la columna vertebral de muchísimos nuevos lenguajes y estilos de las músicas actuales.

A los aspectos de **beat, swing** e **improvisación,** hay que sumar otros dos que, si bien son importantes para cualquier estilo musical, en el jazz cobran una importancia mucho más relevante, al tratarse de un género que remarca la individualidad del intérprete: se trata del **sonido** y del **fraseo,** que forman parte de la identidad del músico, mediante los cuales se define tanto su forma de expresarse como su personalidad musical y emocional. Así, observamos individualidades como las siguientes:

- El **vibrado rápido** de Sidney Bechet:

▶ *Strange Fruit,* de Sidney Bechet, canal: Chief Warhead.

- La **sonoridad lírica** de Lester Young:

▶ *I'm in the Mood for Love,* de Lester Young, canal: Okmusix.

- El **sonido elegante** de Benny Goodman:

▶ *Sugar Foot Stomp,* de Benny Goodman, canal: theHellza Poppin.

- La **similitud** entre la **voz y** la **trompeta** de Chet Baker:

▶ *You'd Be So Nice To Come Home To,* de Chet Baker, canal jazzokok.

Chet Baker.

1.1 LOS ORÍGENES

El jazz ha tenido una evolución fulgurante: en tan solo cincuenta años se constituyó como un género definido, con sus propios subgéneros. Su origen fue el fruto de la unión de otras tradiciones musicales preexistentes, concretamente de la **europea** y **africana.**

Los colonos españoles, ingleses, franceses y holandeses llevaron consigo sus costumbres hacia finales del siglo XV, cuando se establecieron en el norte del continente americano. En cambio, la música africana llegó allí siglos más tarde y de forma muy distinta: durante el siglo XVII millones de africanos, procedentes de la costa occidental de África, fueron llevados al continente americano en condición de esclavos para trabajar en las grandes plantaciones de tabaco, azúcar y algodón.

A pesar de sus difíciles condiciones de trabajo y de vida, los esclavos afroamericanos y sus descendientes combinaron las tradiciones musicales europeas y africanas creando nuevos estilos que darían origen al jazz.

Cantidad aproximada de esclavos deportados a América

Colonias portuguesas	4 000 000
Colonias españolas	2 500 000
Colonias británicas	2 000 000
Colonias francesas	1 600 000
Colonias holandesas	500 000
Norteamérica	500 000
Total aproximado	**11 100 000**

Número de personas transportadas desde África a las colonias durante los siglos XVI a XIX.

Work songs o canciones de trabajo

Canción rítmica cantada por los esclavos africanos durante las largas jornadas de trabajo. Ayudaban a sobrellevar la carga del trabajo forzado y marcaban un ritmo común para las tareas conjuntas. Tenían carácter improvisatorio y se interpretaban *a capella,* aunque se utilizaba el cuerpo o las mismas herramientas de trabajo como acompañamiento. Seguían un patrón responsorial característico de la música africana con un formato en el que un solista y un coro cantan a modo de pregunta y respuesta. Con el tiempo y la incorporación de instrumentos musicales, las canciones de trabajo evolucionaron hasta convertirse en el **blues.** Con una estructura organizada en doce compases y con una armonía más elaborada, el blues mantiene la temática realista y triste de las composiciones de los esclavos afroamericanos.

- **Work song:** *Lightning- Long John (Old song by a chain gang),* canal: abanks47.
- **Blues:** *Keep it to Yourself,* de Sonny Boy Williamson, canal: Angel E Prieto.

Esclavos afroamericanos construyendo parte de un ferrocarril.

Espirituales negros y góspel

Canciones e himnos religiosos que se cantan en la iglesia. Las letras de los espirituales negros están inspiradas en problemas sociales y en textos relacionados con la muerte y el sufrimiento de Jesucristo. Estas composiciones tenían un carácter responsorial, donde el predicador hacía las veces de solista. Los espirituales negros evolucionaron hacia el **góspel,** gracias a la incorporación de instrumentos musicales y armonizaciones más sofisticadas, y sus letras adquirieron un carácter más optimista, alegre y esperanzador. El góspel se caracteriza por tener un ritmo rápido y alegre, así como por la importante presencia de un órgano Hammond.

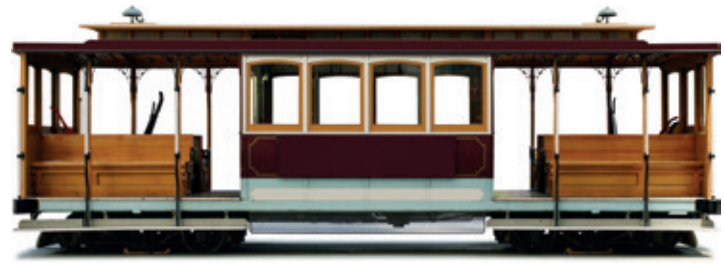
- **Espiritual negro:** *12 years a slave - choir song - «roll jordan roll» 2013,* canal: MovieClipper.
  Espiritual negro interpretado en la película *12 años de esclavitud.*
- **Góspel:** *Oh Happy Day,* de Edwin Hawkins - Anthony Brown w/ FBCG Combined Choir, canal: Inside FBCG.

Ragtime

Es un género instrumental y pianístico que imitaba las marchas de las bandas y los bailes de los esclavos, llamados *cakewalks.* Su nombre significa 'tiempo rasgado', y presenta la conjugación de un ritmo marcado a tempo con una melodía que se apoya en las síncopas y contratiempos, tan propios de la música negra. Fue la primera música negra en conseguir una amplia popularidad y distribución comercial gracias, sobre todo, a los rollos de pianola. Las pianolas eran pianos que funcionaban automáticamente con unos rollos de papel perforado, que hacían la función de partitura. Este estilo de música invadió los bares y salas de baile, e incluso la gran pantalla.
Sus principales exponentes fueron Scott Joplin, Joe King Oliver o James P. Johnson.

- *The Entertainer,* de Scott Joplin, canal: RagtimeDorianHenry.

2 NUEVA ORLEANS: EL PUNTO DE PARTIDA (1900-1910)



A finales del siglo XIX, Nueva Orleans era un hervidero de culturas y razas provenientes de todo el mundo. Esta diversidad le dio a la ciudad una cantidad ingente de fuentes culturales, que se unieron en los locales del famoso barrio de Storyville, generando una nueva forma de hacer y entender la música.

El estilo más representativo de esta época se conoce como **hot,** dado su carácter enérgico, vital y apasionado, marcadamente festivo. Se solía interpretar con unos grupos musicales llamados «combos», compuestos por un conjunto de tres solistas (trompeta, trombón y clarinete) y otro de cuatro instrumentistas acompañantes (tuba, batería, banyo o guitarra, y a veces un piano).

En ese momento las diferencias raciales eran tan abismales que cuando los músicos blancos empezaron a interesarse por el hot, en los primeros años del siglo XX, rápidamente se notaron tanto su estatus social como sus posibilidades económicas, ya que, en la mayor parte de los casos, su técnica musical era más depurada que la de los afroamericanos. Este hecho distintivo hizo que los músicos blancos se quisieran diferenciar y su estilo musical se empezó a llamar dixieland jazz, hoy también conocido simplemente como **dixie.**

Hot: *Panama*, de Henry Red Allen 1940 con Jelly Roll Morton, canal: hoffmannjazz.

Dixieland jazz: *Clarinet Marmalade*, de New Orleans Rhythm Kings (con Jelly Roll Morton), canal: Atticus Jazz.

3 CHICAGO (1920-1930)

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Nueva Orleans se convirtió en un puerto de guerra importante, lo que provocó que muchos locales de Storyville estuvieran obligados a cerrar para no mermar la moral de los soldados que pasaban por la ciudad. Los músicos se vieron obligados a emigrar, y su destino fueron las grandes ciudades de la costa este, como Boston, Nueva York y, por encima de todas, Chicago. Los músicos se instalaron en barrios afroamericanos, de clase baja, lo que hizo que el jazz volviera a ser patrimonio exclusivo de la etnia negra.

Hacia la década de 1920 el estilo Chicago ya tenía sus propias señas de identidad respecto a la música dixie: sus melodías se parecían a las que nacieron en Nueva Orleans, pero los acompañamientos armónicos eran más cuidados.

También se le daría más importancia al solista, haciendo que los solos se sucedieran los unos a los otros y no se superpusieran tanto como antes. Dos de sus estrellas más notorias fueron Bix Beiderbecke y el polifacético Louis Armstrong, músico que empezó su carrera dentro del estilo dixie, y fue adaptándose a su tiempo hasta formar parte en la década de 1960 de la música **soul.** Este músico carismático se hizo famoso tocando la trompeta y cantando con su característica voz ronca.

Mamie Smith (Cincinnati, 1883-Nueva York, 1946), conocida como la «primera dama del blues», fue una cantante, bailarina, pianista y actriz. Como cantante, se movió entre el jazz y el blues, y entró en la historia como la primera mujer afroamericana que grabó un disco en 1920.

Harlem Blues, de Mamie Smith, canal: harryoakly.

Jazz Me Blues, de Bix Beiderbecke, canal: Heinz Becker.

When The Saints Go Marching In, de Louis Armstrong, canal: xakyxak.

4 EL SWING (1930-1940)

Solo diez años después, el centro del mundo del jazz se trasladó de ciudad. Concretamente a Nueva York, que empezaba a erigirse como el centro cultural más grande del momento. Así, en la década de los años 30, en los grandes barrios de Harlem, Broadway y Greenwich Village se puso de moda un nuevo estilo que terminaría llamándose **swing.**

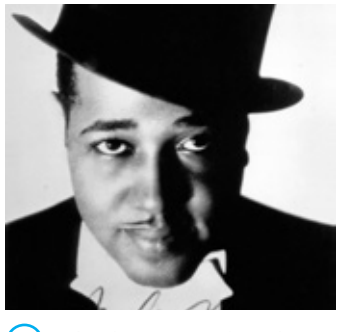
Benny Goodman con su banda en los años 30.

La palabra *swing* se refiere al característico estilo que le da al jazz su fuerza y expresión; pero, además, desde los años 30, esta palabra pasó a servir también para referirse a este nuevo estilo musical.

El swing destacaba por ser un estilo muy cercano al público, que invitaba a bailar, tanto en sus piezas rápidas como en sus tiempos lentos. A diferencia de los estilos anteriores, en este caso se apostó por formaciones instrumentales muy amplias, de quince o más músicos, a las que se llamó **big bands.** Estas bandas estaban muy bien organizadas, con secciones de viento-metal (trompetas y trombones), viento-madera (saxofones altos y tenores, además de clarinetes) y rítmicas (con piano, guitarras, contrabajo y batería). De la misma manera, su música estaba escrita de forma muy precisa, dando a cada músico un papel concreto y dejando menos espacio para la improvisación. La música de este estilo era puramente instrumental y creó y, también, desarrolló recursos musicales que siguen vigentes aún hoy en día, como el **riff.**

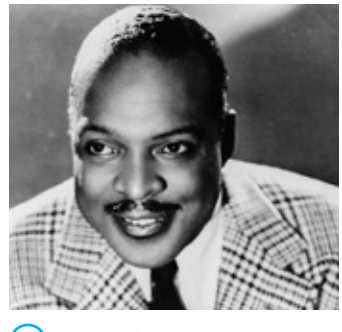
La época del swing se recuerda como una de las etapas doradas del jazz. Tanto es así, que muchos de los nombres más ilustres de la historia del jazz pertenecen a esta corriente. Algunas de estas figuras destacaron como líderes de sus propias big bands:

Duke Ellington



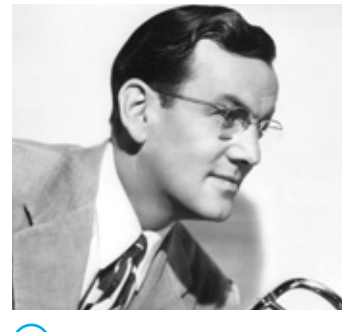
Take the A Train, de Duke Ellington, canal: morrisoncoursevids.

Count Basie



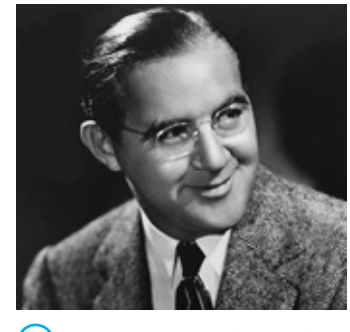
Swingin' the Blues, de Count Basie, canal: that1940sguy.

Glenn Miller



In the Mood, de Glenn Miller, canal: symir547.

Benny Goodman



Sing, Sing, en *Hollywood Hotel* film, de Benny Goodman Orchestra, canal: dennman1.

Otras de estas estrellas fueron destacados solistas como Fats Waller (piano), Coleman Hawkins (saxo tenor), Lester Young (saxo tenor y clarinete), Django Reinhardt (guitarra) o Stephane Grapelli (violín).

Merecen mención especial las grandes voces femeninas del swing, como Sarah Vaughan, Billy Holliday y la gran Ella Fitzgerald.

Summertime, de Ella Fitzgerald, canal: bessjazz.

Strange fruit, de Billie Holiday, canal: prokoman1.

5 EL BEBOP (1940-1950)

La gran popularidad y aceptación del swing a nivel comercial hizo que un gran número de artistas sintiera la necesidad de crear algo diferente. Por ello, a partir de 1940, y con la idea de romper directamente con las bases que establecía el swing y sus limitaciones, varios artistas acabaron por tomar una dirección hacia conceptos musicales que no habían sido aceptados o explorados hasta ese momento en el jazz.

A diferencia de todos los estilos de jazz mencionados hasta ahora, el **bebop** no surge en un punto geográfico concreto, sino que se trata de una reacción general de muchos músicos en diversos puntos. Su nombre es de origen onomatopéyico, y recuerda la sonoridad de su giro melódico más identificativo: un salto interválico de 5.ª disminuida (intervalo casi disonante, compuesto por tres tonos), casi nada utilizado hasta este momento. Dicho salto de 5.ª disminuida se solía poner al final de las frases y especialmente en el saxofón se hacía muy característico, debido al sonido de las llaves del instrumento. Con el tiempo, se adaptó ese sonido a sílabas vocales, quedando como lo conocemos hoy.

El bebop retoma las formaciones menos numerosas anteriores al swing: los combos. Esto se debe, sobre todo, a la desaparición de muchas big bands a causa de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la atención de este estilo se centra completamente en los solistas. Estos son auténticos virtuosos de sus instrumentos, capaces de ejecutar solos explosivos y muy enérgicos, con una velocidad de tempo muy rápida. Los **estándares de jazz** se ejecutan solamente una vez al principio y al final de cada interpretación, dejando entre estas dos partes una extensa sucesión de solos virtuosos que los músicos del combo realizan por turnos.

Los acompañamientos van completamente a la par que sus solistas, los riffs buscan ser cromáticos y sus armonías mucho más elaboradas que las que se hacían hasta el momento, huyendo de las escalas y los tonos convencionales. Con esta complejidad y virtuosismo se quiso huir de crear música bailable y ligera: el objetivo era componer una música intelectual interpretada para escucharse.

Sin ningún tipo de dudas, hay dos artistas que brillaron por encima de todos durante la época del bebop: Charlie Parker (saxo) y Dizzy Gillespie (trompeta), aunque otros solistas, como Thelonius Monk, también destacaron enormemente.

Charlie Parker y Dizzy Gillespie.

Thelonius Monk.

Los estándares de jazz

En el mundo del jazz, las canciones más reconocidas e interpretadas se conocen como estándares. Durante la década de los 70 algunos estudiantes de jazz los reunieron en un libro llamado *Real Book.* Hoy en día, este libro es imprescindible para cualquier intérprete de jazz, ya que contiene más de cien años de historia en partituras de todos los estilos de jazz.

Dizzy y Bird

Dizzy Gillespie y Charlie Parker fueron los intérpretes más reconocidos del estilo bebop. Su música era tan vivaz que les valió sendos motes: Dizzy (mareado) y Bird (pájaro). Realizaron numerosos conciertos conjuntamente, aunque nunca se llevaron bien, dado su carácter y enfoque tan distintos: mientras Dizzy se tomaba su carrera muy en serio y trataba de ser un profesional ordenado y metódico, Bird se dejaba llevar por un estilo de vida caótico. Esta manera de vivir acabó costándole la vida a la prematura edad de 34 años.

- *Hot House*, de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, canal: ajack2boys.
- *Blue Monk*, de Thelonius Monk, canal: inations.

6 EL COOL, EL FREE JAZZ Y EL JAZZ FUSIÓN (1950-1980)

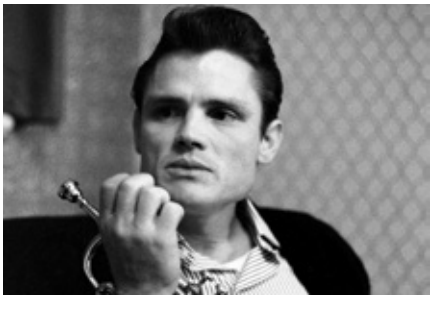
En los años 50 surge una nueva corriente de jazz que experimenta con una música más sosegada que el bebop. El **cool** ('calmado, imperturbable') es un estilo que busca encontrar un aire intimista en las melodías, sencillo pero profundo y sentimental, sin tener razón de ser el virtuosismo técnico.

En este estilo intimista surgieron grandes nombres de la historia del jazz, como Stan Getz o Jerry Mulligan, pero uno de los músicos más innovadores e importantes fue Miles Davis, trompetista que abrió todo un mundo de posibilidades al utilizar las antiguas escalas modales y adaptarlas a las necesidades expresivas del jazz. También Chet Baker destacó como un músico muy versátil, capaz de transmitir emociones profundas tanto con una trompeta como con su voz.

Durante los últimos años de los 50 el jazz dio un nuevo giro, esta vez hacia un estilo que exploraba música sin ningún centro tonal y sin estructura estable, y en el que cada intérprete era completamente responsable de su momento, ritmo y frase. El **free jazz** busca deliberadamente la atonalidad, tomando influencias de otras músicas de su tiempo. El resultado es un concepto muy amplio, donde las fronteras se diluyen, y en el que el sonido de los instrumentos se asemeja al ruido. Algunos músicos destacados del free jazz fueron Sun Ra, John Coltrane y Albert Ayler.

Con la irrupción de las grandes discográficas en 1970 y el crecimiento comercial de esta industria, el jazz entró en un momento de crisis, que provocó que los músicos jazzistas se vieran obligados a adoptar algunos de los recursos de las músicas más populares del momento, como el rock, el pop y la música latina, entre otras. Fue una **fusión** de estilos en toda regla. Esta corriente del jazz no se quedó estancada en los 70, y sigue viva hoy. Son ejemplos de ello artistas como Chick Corea, que fusionó el jazz con las músicas latinas, o como la pianista y cantante Diana Krall.

So What, de Miles Davis, canal: Miles Davis.



My funny Valentine, de Chet Baker, canal: vladimirsmartins.

Somewhere over the rainbow (piano), de Sun Ra, canal: Pharomba.

A love supreme, de John Coltrane, canal: Jazzaddict 98.

Ghosts, de Albert Ayler, canal: pastoratet.

Walk On By (Live), de Diana Krall, canal: Diana Krall.

7 EL JAZZ EN LA ACTUALIDAD

Desde la década de los 80 hay muchos artistas especializados en estilos antiguos como el swing o el bebop, o que siguen la tendencia de las fusiones. También hay un grupo notable de músicos que busca nuevas sonoridades y que se apoya mucho en la música culta contemporánea.

Quizá lo más remarcable de la actualidad es la voluntad de algunos sectores del jazz de querer llegar al gran público. Eso ha provocado una inevitable fusión de este género con la música pop comercial, dando lugar a una nueva generación de artistas, como es el caso de Norah Jones, Gregory Porter o Jaime Cullum.

Sunrise, de Norah Jones, canal: Norah Jones.

Liquid Spirit, de Gregory Porter, canal: Gregory Porter.

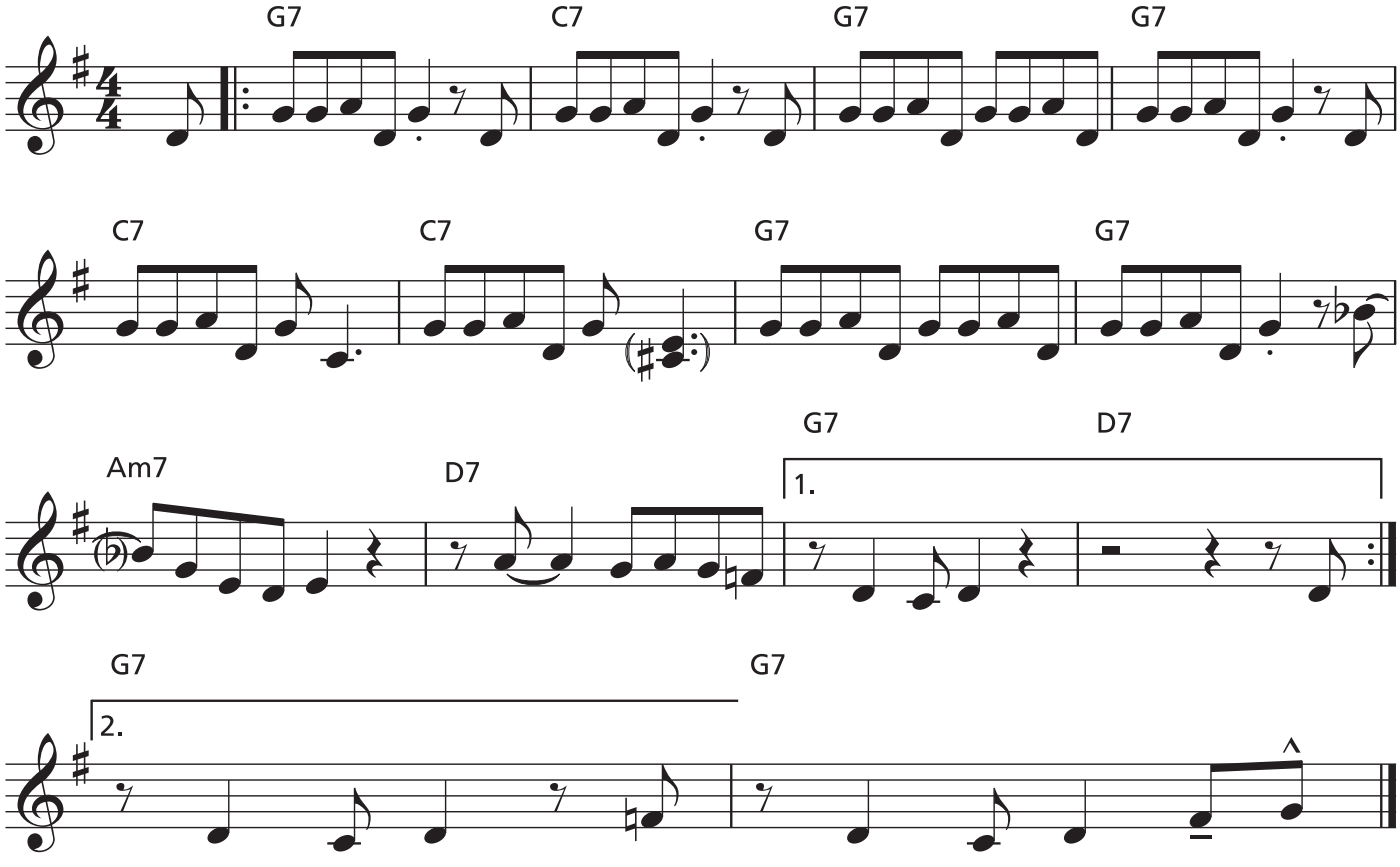
Don't stop the music, de Jaime Cullum, canal: Jamie Cullum.

INTERPRETAR

«NOW'S THE TIME»

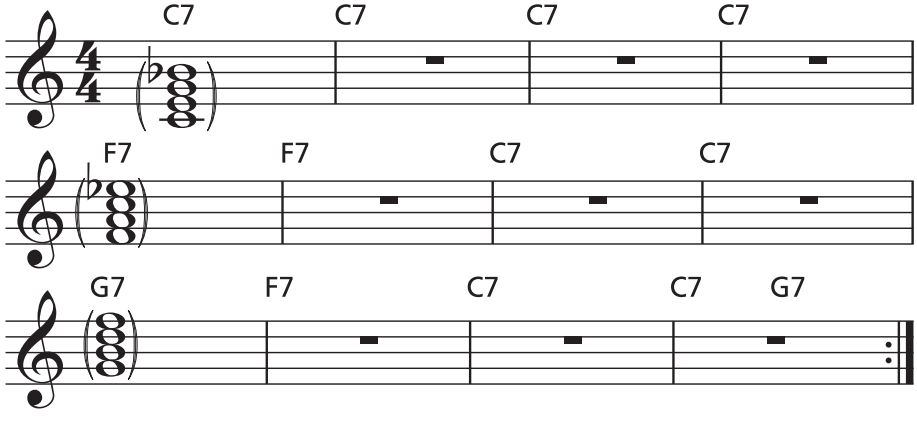
Charlie Parker (Kansas City, 1920-Nueva York, 1955) fue un saxofonista y compositor estadounidense de jazz. La siguiente partitura es un estándar de jazz compuesto por él, llamado «Now's the time».

Now's The Time, de Charlie Parker, canal: Joeio95.



Con una estructura básica de blues, compón la melodía con las notas de los acordes que hay en cada compás. Aquí están indicados, de modo que así podrás interpretar tu propia melodía de blues.

Mi blues

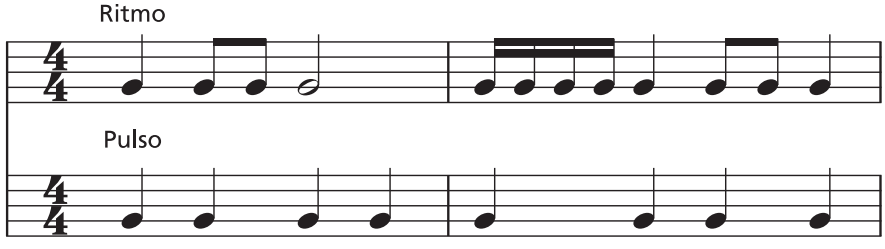


Para inspirarte puedes escuchar una base rítmica-armónica que acompañará a tu melodía cuando sea tocada.

If you love me like you say (Blues-funk in C), de Albert Collins, canal: Guitare Improvisation.

8 EL RITMO

Muchas veces cuando escuchamos música marcamos con el pie o la mano, o realizamos un pequeño movimiento repetitivo siguiendo la canción. A esto lo llamamos **pulso,** que en música sería la unidad básica en la que se dividen los diferentes ritmos que se utilizan en la pieza. El pulso es constante y regular. En cambio, el **ritmo** es más dinámico y cambiante, con partes fuertes y partes débiles, y no es necesariamente regular.



El jazz se compone de una serie de elementos fundamentales que forman su inconfundible sonido, y entre ellos se encuentra el ritmo.

El **beat** es el ritmo uniforme que se mantiene a lo largo de toda la pieza, es la pulsación constante.

8.1 EL RITMO DE SWING

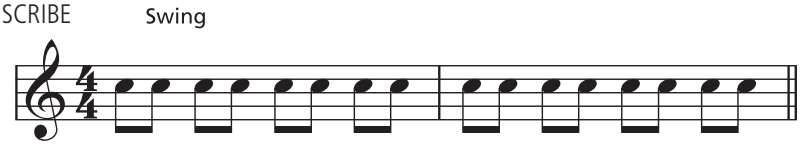
Como vimos, la música swing es un estilo de música jazz que surgió a finales de los años 20 en los Estados Unidos y se popularizó durante toda la década de los años 30. Su característica principal es que muy fácil de bailar.

Sin embargo, también se le llama *swing* al desplazamiento rítmico que caracteriza prácticamente todos los estilos de jazz.

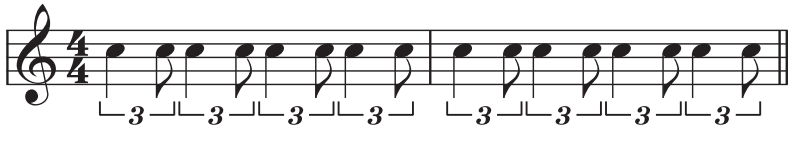
Un **ritmo de swing** tiene la peculiaridad de que se trata de la sucesión de grupos de dos figuras, siendo la primera más larga que la segunda.

Como se indica en el ejemplo, las corcheas ya no tienen un valor absoluto respecto a nuestro sistema proporcional de duraciones en el que cada una tiene el mismo valor, sino que ahora la relación entre los sonidos pasará a representarse, de modo aproximado, de las siguientes formas en el ritmo atresillado:

CÓMO SE ESCRIBE



CÓMO SE TOCA



Dentro del jazz, el swing fue muy importante porque aportó diversas innovaciones como la consolidación de los registros agudos en algunos instrumentos, el aumento de músicos en las formaciones, el riff como un recurso de tensión; etc.

Para saber si tienes que interpretar con ritmo de swing, a veces encontrarás la palabra *swing* arriba en la parte izquierda.

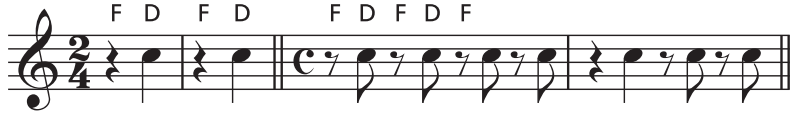
Esto significa que las corcheas se reemplazan por el tresillo de negra y corchea.

EL CONTRATIEMPO Y LA SÍNCOPA

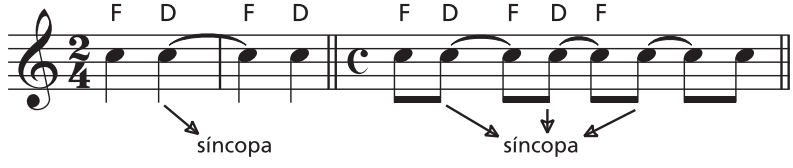
Otros elementos importantes que contribuyen a que la música tenga un ritmo de swing son el **contratiempo** y la **síncopa.**

El **contratiempo** es un recurso rítmico de composición destinado a romper la regularidad del ritmo mediante la acentuación de la pulsación débil. En cambio, la **síncopa** se produce cuando una nota se encuentra en tiempo o en parte del tiempo débil, y se prolonga sobre el próximo tiempo o parte del tiempo fuerte.

CONTRATIEMPO



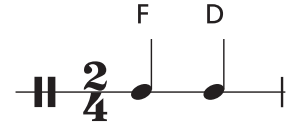
SÍNCOPA



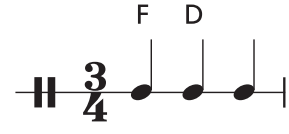
Una característica que tienen en común la síncopa y el contratiempo es que los dos refuerzan el tiempo débil del compás. Pero lo que les diferencia es que la síncopa se alarga hasta el siguiente tiempo y, por el contrario, el contratiempo no se alarga, sino que sustituye los tiempos fuertes por silencios. Por lo tanto, la síncopa y el contratiempo empiezan de la misma forma, acentuando una nota en tiempo débil, pero solamente la síncopa se alarga hasta el siguiente tiempo fuerte.

En la música hay tiempos que suenan más **fuertes** que otros o los sentimos más fuertes, aunque no estén tocados con más fuerza. Cuando seguimos un ritmo marcamos de forma intuitiva los acentos: estos son los tiempos que suenan más fuertes que otros. Y existen tres tipos: fuerte, semifuerte y débil.

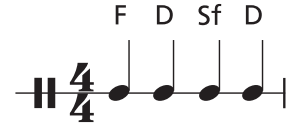
Cuando un compás es de dos tiempos, el primero es fuerte y el segundo es débil.



Cuando un compás es de tres tiempos, el primero es fuerte y los otros dos son débiles.



Cuando un compás es de cuatro tiempos, el primero es fuerte, el segundo es débil, el tercero es semifuerte y el último es débil.



8.2 LA SECCIÓN MELÓDICA Y LA RÍTMICA. LOS RIFFS

En la música jazz existe una **sección melódica** compuesta por instrumentos melódicos, como el saxofón, la trompeta, el clarinete o el trombón, y una **sección rítmica** que hace referencia al conjunto de instrumentistas que tocan la base sobre la cual el solista improvisa, es decir, constituyen el cimiento de la música, y suelen ser la batería, la guitarra, el contrabajo y el piano. Todos estos instrumentos proporcionan el pulso, la métrica, los acentos rítmicos, el swing y la armonía, y ello hace que este conjunto de músicos sea el corazón de un grupo de improvisación.

El **riff** es un motivo o una idea musical repetitiva y de carácter rítmico. Se desconoce de dónde proviene el término, aunque hay quien dice que la palabra *riff* la crearon los músicos de jazz para simplificar la expresión inglesa *rhythmic figure*. Pero, aunque el riff es un elemento característico del swing, en la música clásica a los motivos repetitivos se les llama **ostinato,** un ejemplo es el conocido *Bolero* de Maurice Ravel, donde la caja hace un ostinato rítmico durante toda la obra.

En el siguiente ejemplo se puede escuchar claramente cómo se empieza con un riff que va pasando por diferentes instrumentos a lo largo de la canción. El tema se llama «Only you», y es una versión de Andrej Hermlin & His Swing Dance Orchestra.

Recuerda

La **melodía** es la forma de combinar los sonidos en altura y tiempo. A esta sucesión de notas le llamamos **línea melódica.** Por eso, a los instrumentos que no pueden hacer sonar más de una nota a la vez se les llama instrumentos melódicos. Por ejemplo: una flauta, un oboe, un trombón o una tuba.

Only You, de David Rose, canal: Andrej Hermlin and His Swing Dance Orchestra–Topic.

9 LA IMPROVISACIÓN

La improvisación es un elemento tan antiguo como la propia música. A lo largo de la historia, muchas obras musicales se han originado por medio de ella y algunos géneros, como las ragas de la música india o el jazz, la utilizan como método fundamental de creación.

La improvisación es un elemento valorado de forma diferente en cada cultura ya que en la música occidental no es muy frecuente. En cambio, en el jazz y en algún otro género tradicional no se concibe la música sin la improvisación porque esta es, esencialmente, su base.

«Samba de una nota sola» es una canción del compositor de bossa nova brasileño Antonio Carlos Jobim. Como su nombre indica, es una melodía escrita con una única nota: la usada en la primera estrofa. Después, como es habitual en este tipo de música, se hace una improvisación de la melodía principal.

Existen tres maneras de improvisar:

1. Con total libertad sin seguir pautas, creando e inventando patrones propios. Jugando con la voz o el instrumento y explorando todas las opciones sonoras, melódicas y rítmicas.
2. Ajustándose a unas reglas, es decir, improvisando por imitación. Aprendiendo patrones armónicos y melódicos específicos de una determinada época, estilo o compositor.
3. De manera irreflexiva llegando a un alto nivel de conciencia mental, en el que la conexión entre el intérprete y el instrumento es tal que la música fluye con total libertad.

▶ *One Note Samba*, de Tom Jobim, canal: EdgarRodrigues.

9.1 LA RUEDA DE BLUES

Una de las formas musicales populares más utilizadas para la improvisación es la **rueda del blues:** una sucesión de doce compases de cuatro tiempos, también conocida como *twelve bar blues*. En este patrón se basan el blues, el rock and roll y mucha de la música posterior. El esquema básico es:

I	I	I	I
IV	IV	I	I
V	IV	I	I/V

En el siguiente vídeo se puede escuchar un blues llamado «Blues walk», que presenta una estructura clásica y perfectamente reconocible.

▶ *Blues Walk*, de Lou Donaldson Quartet, canal: Akiko Tsuruga.

Además, los acordes están escritos con unas letras y números: se trata del sistema de notación musical anglosajón y el cifrado americano, donde cada nota es una letra (A: la, B: si, C: do, D: re...).

La improvisación es un recurso y una forma de interpretar que se utiliza desde mucho antes que existiera el jazz. Escucha los siguientes ejemplos:

▶ *La Folia* (Folías de España, basado en Vivaldi), improvisación de Voices of Music; 4K video, canal: Voices of Music.

▶ *FBL Improvisación*, de Sergio Militello, canal Ivan Zignaigo - Festival del Barroco.

▶ *Happy Birthday improvisation*, de Gabriela Montero, canal: luiscar89.

9.2 EL SCAT

En la música jazz, el **scat** consiste en vocalizar palabras y sílabas sin sentido pero, en lugar de reproducir una melodía con ellas, se producen improvisaciones melódicas y rítmicas.

En el siguiente vídeo se puede escuchar a la cantante de jazz norteamericana Sarah Lois Vaughan. La voz de Vaughan se caracterizaba por su tonalidad grave, aunque su tesitura era similar a la de una cantante de ópera, lo que le permitía saltar al registro agudo con facilidad.

▶ *Scat Blues*, de Sarah Vaughan, canal: Anthony Alves.

ESCUCHAR

En las siguientes páginas haremos un recorrido por obras relacionadas con el jazz de una u otra manera. El *Concierto de Aranjuez* inspiró la obra de fusión «Spain», de Chick Corea. Otro ejemplo es «Desafinado», que fusiona jazz con bossa nova. El círculo se cierra de nuevo en España, donde el jazz y el flamenco se unen para crear una música muy especial.

Título: *Concierto de Aranjuez:* Segundo movimiento *adagio.*

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto, Valencia, 1901-Madrid, 1999).

Época y estilo: Nacionalismo musical español (primera mitad del siglo XX).

Concierto de Aranjuez, Segundo movimiento, Adagio, de Joaquín Rodrigo, canal: Pablo Sáinz-Villegas, Spanish Guitar.

Spain, de Chick Corea, canal: Marko Pacheco.

ARANJUEZ UNIVERSAL

Un **concierto** es una forma musical que consta de un instrumento solista que lleva el peso melódico de la pieza, y de una orquesta que desempeña el papel de acompañante para este. En el *Concierto de Aranjuez,* de Joaquín Rodrigo, el solista en cuestión es un guitarrista. Se trata esta de una de las obras españolas más universalmente conocidas, y que llevó a su autor a la fama mundial.

Joaquín Rodrigo fue un compositor muy reconocido en su época. Su ceguera le obligaba a escribir toda su música en braille. Consiguió formarse con los más grandes músicos de su tiempo, llegando a estudiar y trabajar en París con músicos tan insignes como Paul Dukas, Maurice Ravel o Igor Stravinsky. Aunque escribió numerosas obras de calidad, sin lugar a duda, el segundo movimiento de su *Concierto de Aranjuez* es su obra más insigne. Su melodía arrebatadamente sentimental y profundamente conmovedora fue fruto de dos pensamientos muy concretos: el primero, satisfacer el reto propuesto por un guitarrista muy amigo suyo, que le pidió un concierto para guitarra y orquesta que le «enterneciera»; el segundo, el recuerdo de los agradables paseos con su mujer por los jardines de Aranjuez en su luna de miel. El éxito fue tal que el compositor no dejó de recoger premios y reconocimientos hasta el momento de su muerte, entre los que figuran un premio Príncipe de Asturias y hasta un título nobiliario creado para él: Marqués de los Jardines de Aranjuez.

Chick Corea inició su carrera como pianista y teclista con el gran Miles Davis y desde entonces su fama e influencia se ha incrementado, hasta el punto de estar en posesión hoy en día de numerosos premios Grammy.

«Spain» es su composición más famosa, tanto que en la actualidad ya es considerada un estándar. Apareció por primera vez en 1972 en el álbum *Light as a Feather,* uno de los más conocidos discos del pianista con su banda Return to Forever. Como particularidad, cabe mencionar que la pieza se inicia con una introducción lenta e intimista que adapta la famosa melodía del *Concierto de Aranjuez,* y que contrasta frontalmente con la rítmica y animada parte del tema principal. El tema fusiona el jazz con varios estilos de músicas latinas, desde la samba al pasodoble.

Armando Anthony Corea «Chick Corea» (Massachusetts, EE.UU., 1941).

PUREZA EN LA MEZCLA

La **bossa nova** es un género de música popular típicamente brasileño. En realidad, se trata de un género relativamente reciente, ya que se creó a partir de la samba durante los años 50. Se caracteriza por un carácter reposado e íntimo, con mucho esmero y cuidado del color de la voz. El estilo también recibe influencias jazzísticas, por lo que algunos ejemplos del género se han establecido como estándares de jazz; son ejemplos de ello obras como «Garota de Ipanema» o «Blue Bossa».

João Gilberto es considerado por muchos como uno de los padres de la bossa nova. Su forma tan intimista de cantar le causó muchas dificultades en sus inicios, pero con el tiempo se convirtió en su sello de identidad y le valió varios premios y reconocimientos. Su colaboración con el saxofonista Stan Getz en su tema más conocido, «Desafinado», se ha convertido en uno de los puntos álgidos de la historia de la bossa nova y también del jazz.

Sara Baras es una de las más reconocidas bailaoras y coreógrafas flamencas de la actualidad. Dirige su propia compañía de baile y realiza constantes giras por todo el mundo dando a conocer la cultura del flamenco. Como artista del siglo XXI, es inconformista y busca caminos para la innovación, por lo que no es de extrañar que en un momento dado el jazz se haya cruzado en su camino.

En el vídeo que acompaña a este apartado nos infiltramos en un estudio de grabación, donde Sara Baras va a «dirigir» con su baile a todo un conjunto de músicos que se sitúan a su alrededor. La pieza combina fuertes pinceladas flamencas (palmeos, taconeos, cantes y quejíos) con pequeños retoques jazzísticos, consiguiendo así una fusión entre flamenco y jazz. A medida que la pieza avanza, las tornas se cambian y el jazz cobra más protagonismo. Este tema supone todo un alarde de multiculturalidad, arte y expresión.

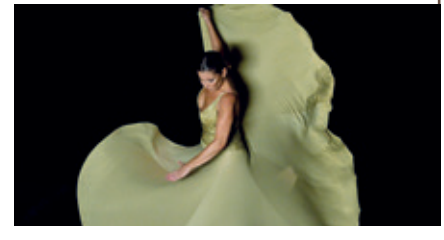
Desafinado, de Stan Getz & João Gilberto, canal: declique.

João Gilberto y Stan Getz.

Título: *Jumping Jack Flash.*

Autor: Tim Ries & Rolling Stones Project y Sara Pereyra Baras «Sara Baras» (San Fernando, Cádiz, 1971).

Estilo: jazz-flamenco fusión.



Jumping Jack Flash, de Tim Ries & Rolling Stones Project with Sara Baras, canal: Ara Gonzalez.

Actividades

1 Responde a las siguientes preguntas sobre el *Concierto de Aranjuez*, de Joaquín Rodrigo.

a. ¿Qué instrumento presenta el tema principal del vídeo antes que la guitarra?

b. Este segundo movimiento del concierto es un adagio. ¿Recuerdas a qué se refiere esta palabra? Explica en qué consiste.

2 Contesta estas preguntas sobre el vídeo de Chick Corea:

a. ¿Qué instrumento está tocando? Justifícalo.

b. ¿Serías capaz de nombrar algunos recursos musicales propios del jazz que aparezcan en esta grabación?

3 Si comparamos las dos primeras piezas, ¿qué diferencias se encuentran entre el tema original de Rodrigo y la adaptación de Chick Corea?

4 Responde a estas preguntas sobre el vídeo de «Desafinado», de João Gilberto:

a. ¿Qué instrumento toca Stan Getz en esta grabación? ¿A qué corriente jazzística asociarías a este músico?

b. ¿Qué características estilísticas de la bossa nova se observan en esta canción?

5 Haced un breve debate en clase sobre el último vídeo y reflexionad sobre estas cuestiones:

a. ¿Creéis que la música está escrita y pautada al milímetro en una partitura?

b. ¿Se realiza alguna improvisación?

c. ¿El contacto visual entre los músicos representa un papel importante, o solo es una cuestión de complicidad?

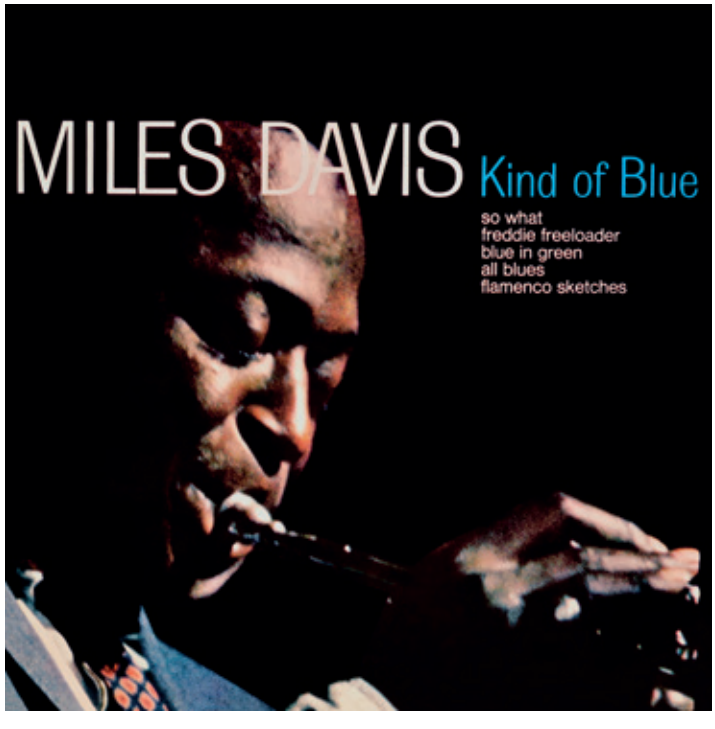
d. ¿Creéis que el flamenco y el jazz son capaces de complementarse o son tan diferentes que su unión es forzada?

IMITAR UN BLUES

El día 2 de marzo de 1959, en la calle 30 de Nueva York, en los estudios de Columbia Records, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia del jazz.

Aquel día, en la sala de grabación, se reunieron los más grandes músicos de jazz de la ciudad: los saxofonistas Cannonball Adderley al saxo alto y John Coltrane al saxo tenor, el pianista Bill Evans, el contrabajista Paul Chambers y Jimmy Cobb a la batería, todos ellos llamados y convocados por el aquel entonces joven trompetista de Alton (Illinois), Miles Davis.

Miles acudió a la cita con algunas ideas, unos bosquejos a modo de guía y sin demasiadas indicaciones, el resto lo dejó a la suerte de la improvisación que propusieran los músicos. Bastaron solo dos sesiones de grabación y una toma por cada tema, salvo «Flamenco Sketches», que necesitó una más. Durante la grabación, el grupo propuso algunas variaciones en el enfoque armónico, diferente a la habitual sucesión de acordes que caracterizaba al bebop de la época, un enfoque modal que ofrecía una brisa refrescante y un cambio de paradigmas en la forma de interpretar el jazz. Después de aquel 2 de marzo y de una segunda sesión de grabación el 22 de abril, en una iglesia armenia reciclada como estudio en el barrio de Manhattan, nació el álbum *Kind of Blue,* que hoy está considerado como uno de los discos más importantes del jazz y que alcanzó a vender más de cuatro millones de copias desde su publicación.



Los productores de aquella obra maestra del jazz fueron Irving Townsend y Teo Macero. Sin duda alguna, ellos contribuyeron al éxito de *Kind of Blue*. Dentro de las funciones de un productor musical se encuentra la contratación de los músicos, la selección de los temas, la grabación, edición, mezcla y la masterización de los temas, entre otras muchísimas labores destinadas a que el resultado final sea el mejor.

La producción musical

Consta de las siguientes fases:

Composición y selección de los temas: el compositor, con el letrista y/o el arreglista, crean las canciones. Pueden utilizarse temas de estudio que ya existen, y/o encargos a compositores.

Grabación: en el estudio se preparan los micrófonos, se realizan las pruebas de sonido y, por último, los músicos graban las canciones.

Edición y mezcla: en esta fase se corrigen errores y se ajustan los diferentes parámetros para que el resultado sea equilibrado: el volumen, la ecualización para igualar sonoridades o los efectos de sonido como el *fade in*, el *fade out*, la reverberación, el eco, etc.

Masterización: es la última fase del proceso. Permite eliminar pequeños ruidos, agregar algún efecto más, ultimar detalles con las voces y optimizar la calidad de su sonido para los distintos soportes y canales de difusión.

UTILIZAR BANDLAB

BandLab es una plataforma web para la creación y edición de música: una herramienta que trabaja con cajas de ritmos y *samplers,* que son pequeñas muestras de sonido o fragmentos musicales programados y almacenados en un banco de sonidos. El servicio es gratuito, pero requiere del navegador Google Chrome para su uso. La forma de acceder es mediante un código de clase que vuestro profesor os facilitará.

1 Como acabamos de mencionar, accede a Bandlab después de que tu profesor facilite un código de invitación para poder unirte a la clase.

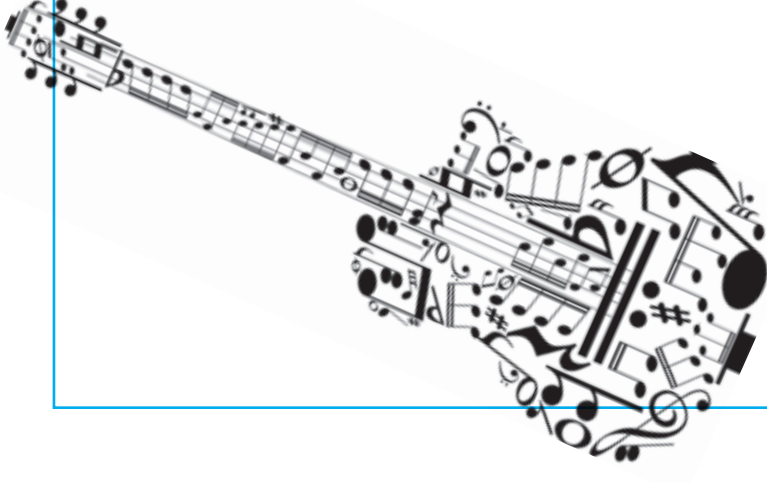
2 Descárgate el archivo comprimido (.zip) del centro de recursos *online* del libro llamado puzzleblues.zip. En él encontrarás todo el material necesario.

3 Abre el programa y carga la pista BASEBLUES.wav.

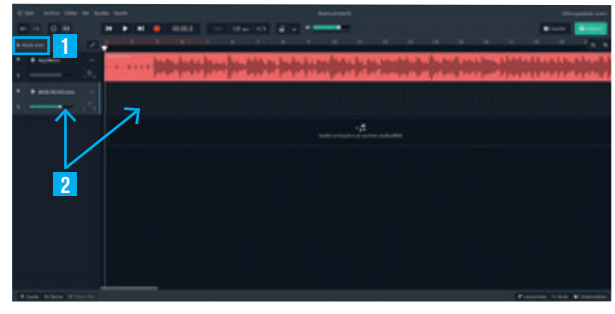
4 Una vez esté cargada la base, escucha con atención el tema original que sirve como ejemplo. Observa cómo la guitarra ejecuta la improvisación.

5 Ahora, escucha el resto de pistas que se encuentran en la carpeta. Es el solo de guitarra, pero dividido en pequeñas muestras de sonido. ¡Es hora de montar el puzle!

6 Identifica cada una de las pequeñas melodías y apunta en un papel, si lo necesitas, el orden en el que aparecen. Ahora llega el momento de editar.



7 Crea una nueva pista de audio, añade pista 1 y regula volumen 2.



8 Añade una por una las muestras de sonido que anteriormente has ordenado y, muy importante, debes colocarlas en su posición correcta para que suene como en el original. Es un trabajo de mucha precisión.

9 Una vez que tengas todas las muestras colocadas correctamente, guarda el archivo 1, expórtalo en formato. wav 2 y dale al botón de salir 3. La actividad quedará guardada y será entregada al profesor en la misma plataforma.

ACTIVIDADES

01 A RITMO DE JAZZ

1 El jazz

1 ¿Cuáles son las corrientes musicales que se mezclaron para dar origen al jazz? Justifica tu respuesta.

2 La artista de la imagen es Sister Rosetta. Busca información sobre su historia y relaciónala con su estilo de música.

2 Nueva Orleans: el punto de partida

3 ¿Cuál es el género más representativo de este período del jazz? Explícalo.

3 Chicago

4 Investiga más sobre la vida y la obra del músico Louis Armstrong.

4 El swing

5 ¿Cuál es la formación instrumental más común en el estilo swing?

6 ¿De qué estilo de jazz es característico el recurso musical denominado riff? ¿En qué consiste?

5 El bebop

7 ¿Quiénes fueron los dos grandes intérpretes relacionados con el bebop? Explica cuáles fueron sus aportaciones.

6 El cool, el free jazz y el jazz fusión

8 Escucha esta pieza y trata de descubrir a qué estilo de jazz pertenece.

▶ *Art Pepper,* de Patricia, canal: aseaoffaces.

7 El jazz en la actualidad

9 Escucha la versión de Andrea Motis y su grupo de este célebre tema. Después, investiga sobre esta gran trompetista y cantante catalana y redacta una breve biografía suya.

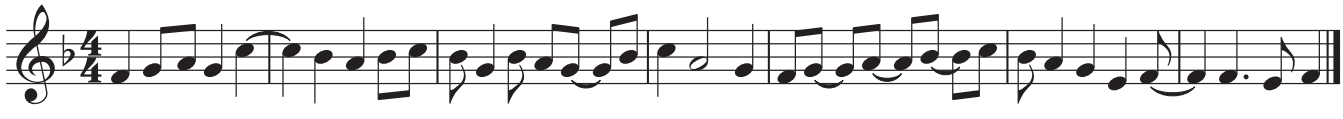
▶ *Summertime,* de Andrea Motis, Joan Chamorro Quintet & Scott Hamilton, canal: Louis Rodrigues.

10 De los ejemplos propuestos de jazz actual fusionado con la música popular, ¿con cuál te identificas más? Explica tus razones.

8 El ritmo

11 Para practicar el contratiempo, primero aprende a contar en $\frac{4}{4}$ pero enfatizando el tiempo o golpe 2 y el 4; es muy sencillo, solo di «uno», y cuando digas «dos» golpea tu pierna, di «tres» y cuando digas «cuatro» golpea tu pierna, de esta forma notarás cómo nace el swing. Después, intenta cantar una canción marcando el segundo y cuarto tiempo.

12 Copia esta partitura en tu cuaderno. Después, detecta las síncopas que hay y márcalas con una flecha.



13 Busca una pieza con un instrumento que forme parte de la sección melódica en la música jazz, y otro de la sección rítmica.

9 La improvisación

14 Haz una improvisación de una forma muy sencilla, con una sola nota, como la canción trabajada en la página 19 y que compuso Antonio Carlos Jobim. Puedes utilizar el instrumento que tengas a mano o incluso con percusión corporal o sobre la mesa. Se trata de modificar todos los parámetros del sonido excepto, lógicamente, el de la altura.

- Cambia la duración de la nota (nota larga o breve).
- Altera la intensidad de los sonidos (sonidos fuertes o débiles, *crescendo* o *diminuendo*).
- Varía el ritmo (compases binarios, ternarios o compuestos, síncopas…).
- Una vez que lo hayas hecho con una sola nota, prueba a incorporar más sonidos.

Agrega a tu *playlist* las audiciones de toda la unidad.