

3. El arte de la improvisación

El jazz

BLOQUE 1

CONTEXTOS CULTURALES Y MUSICALES. ESCUCHA

1. INTRODUCCIÓN AL JAZZ

1. Contesta con V (verdadero) o F (falso).

- ☐ F Los músicos de jazz interpretan únicamente los sonidos que aparecen en la partitura.
- ☐ F La música de jazz consiste en un grupo de músicos que tocan siempre a la vez, sin destacar ningún instrumento sobre otro.
- ☐ V Las partituras casi nunca incorporan los solos, apareciendo únicamente la armonía empleada para su ejecución.
- ☐ V Lo más destacado de la música de jazz son las improvisaciones que realizan los instrumentos solistas.
- ☐ F El ritmo del jazz es bastante monótono y sin apenas cambios en las acentuaciones.
- ☐ V Se utilizan ritmos caracterizados por el empleo de síncopas (se cambia la acentuación natural).
- ☐ F La palabra *jazz* viene del nombre de un instrumento muy empleado en esta música.
- ☐ F El término *jazz* procede del lugar donde surgió esta música *Jazzville*.
- ☐ V Realmente se desconoce la procedencia de la palabra, aunque hay varias teorías, como la de *jaser* (parlotear) debido al diálogo que realizan los instrumentos.
- ☐ F El origen del jazz se remonta a la Edad Media, donde la música árabe se mezclaba con la música americana.
- ☐ F El jazz surge a mediados del siglo XX, como una evolución del rock and roll.
- ☐ V El origen del jazz parte de los cantos africanos de los esclavos llevados a trabajar a Estados Unidos.

2. LOS PRECEDENTES

2.1. LOS CAMPOS DE TRABAJO

2. Elige entre estas palabras y completa los espacios en blanco. Así conocerás algunas características de los *cantos de trabajo*.

a cappella - esclavos - responsorial - profano - vocales - ritmo - instrumental

- Se trata de cantos interpretados por esclavos.
- Estos cantos eran llevados al ritmo del duro trabajo.
- Cuando una interpretación se realiza sin acompañamiento instrumental se dice que se trata de una interpretación a cappella.
- Por el tipo de instrumentación empleada podemos afirmar que se trata de cantos vocales.
- Es característico la interpretación en forma pregunta-respuesta, en la que un miembro de la cuadrilla canta como solista, al que responden el resto. Esto indica que se trata de una forma de canto responsorial.

2.2. LOS ESPIRITUALES

3. Escucha este canto tradicional basado en los espirituales de la época.

Audición 1 Amen

See the little baby
Layng in the manger
On Christmas morninig.
See him in the temple
Talking to the elders
How they marvel at his wisdom
See him at the seaside
Preaching and healing
To the blind and feeble

Mira el bebé
Acostado en el pesebre
La mañana de Navidad
Mírale en el templo
Hablando con sus mayores
Como se maravillan con su sabiduría
Mírale al lado del mar
Orando y sanando
Al ciego y al débil

- Lee el texto y contesta si se trata de un canto religioso o profano. Religioso.
- Explica el tema tratado en esta canción e indica la época del año en que sería más adecuado interpretarlo. Se trata del nacimiento de Jesús y por tanto la época más adecuada para su interpretación sería la Navidad.
- ¿Qué palabra repite siempre el coro? Amén.
- ¿Qué canta el solista? El texto que aparece anteriormente.
- ¿Qué nombre recibe esta forma de cantar? Forma responsorial.

- f. ¿Tiene acompañamiento instrumental? No tiene ningún tipo de acompañamiento, sólo aparecen las voces.
- g. ¿Cómo se llama a esta manera de interpretar canciones? A cappella.
- h. ¿Qué diferencia fundamental hay entre los cantos de trabajo y los espirituales? A pesar de interpretarse de la misma manera, los cantos de trabajo se solían interpretar cuando se realizaban las tareas, y, a veces, se utilizaban como medio de comunicación. Sin embargo, los espirituales poseen un marcado sentido religioso. Ambos son similares aunque el contexto y la temática son diferentes.
4. Este canto está extraído de un espiritual afroamericano, pero ha ido evolucionando en su instrumentación e interpretación, dando lugar al **gospel**. En ella se habla de un pasaje del Antiguo Testamento. “Israel” representa a los esclavos afroamericanos, mientras que “Egipto” y el “Faraón” representan el régimen esclavista.

Audición 2 Go Down Moses

When Israel was in Egypt's land
Let my people go,
Oppress'd so hard they could not stand,
Let my people go.
Go down, Moses,
Way down in Egypt's land,
Tell old Pharaoh,
Let my people go.

Cuando Israel estaba en la tierra de Egipto
deja ir a mi gente,
oprimido tan fuerte que no puede mantenerse en pie,
deja ir a mi gente.
Baja Moisés,
hacia la tierra de Egipto,
dile al viejo Faraón
deja ir a mi gente.

- a. Observa que el comienzo de este gospel se interpreta sólo con voces, a la manera de los espirituales ¿cómo se llama esta forma de interpretación? A cappella.

- b. Después se incorporan los instrumentos de acompañamiento. Escribe el nombre de los que puedas reconocer. _____

Además de las voces, se puede escuchar el piano, un bajo eléctrico, batería y guitarra.

- c. Escribe una diferencia y una similitud entre el gospel y los espirituales negros. _____
Diferencia la instrumentación, ya que los espirituales son a cappella y el gospel tiene acompañamiento instrumental. Similitud la temática, ambos son religiosos.

- d. ¿Qué significa la palabra gospel? Palabra de Dios.

2.3. EL BLUES

5. Escucha este blues interpretado por Ray Charles, uno de los más destacados intérpretes de este estilo. Observa el tempo, la forma de emplear la voz, el texto, etc. y contesta a las cuestiones.

Audición 3 *Honey, Honey* Ray Charles

When I got misery, oh my, where are you?
Honey, honey, oh honey, honey,
Where can you be?
Whisperin' when the lights are low
To each teardrop on my pillow
Honey, honey, oh honey, honey,
Where can you be?
I crossed the scalding desert
Just to be where you are
I want you, need you, love you
Still we're apart
When I want to hold you,
Oh my, where are you?
Honey, honey, my honey, honey
Where can you be?

Cuando me siento infeliz, ¡oh! ¿dónde estás cariño?
Cariño, ¡oh! Cariño, cariño, ¿dónde puedes estar?
Susurrando cuando la luz es tenue,
a cada lágrima en mi almohada
Cariño, cariño, cariño, cariño, ¿Dónde estás?
Aguante las quemaduras del desierto, sólo para
estar donde tu estás
Necesito tu amor, pero seguimos separados
Cuando quiero abrazarte, cariño, ¿dónde estás?
Cariño, cariño, mi amor, ¿Dónde estás?

- a. Aunque esta canción se grabó en el año 1984 en el álbum recopilatorio *Going Down show*, observa que en esencia sigue manteniendo el carácter de los blues originales. Entre los siguientes adjetivos elige los que te parezcan más acertados para esta audición.

☒ TRISTEZA   ☐ ALEGRÍA   ☐ EUFORIA
☐ AGITACIÓN   ☒ DESCONSUELO   ☐ SOLEMNIDAD

- b. Si lees el texto de la canción, sabrás si se trata de un género religioso o profano. _____
Se trata de un género profano, ya que el tema principal es el desamor.

- c. Aunque la voz de Ray Charles esté acompañada por un grupo de músicos, hay un instrumento que destaca especialmente ¿sabes cuál es? ***El piano.***

Audición 4 *Rueda de blues*

6. a. Vas a convertirte en compositor de blues. Para ello utilizarás los sonidos del pentagrama. Observa que es una escala pentatónica (cinco sonidos), en la que están todos los sonidos menos FA y SI.

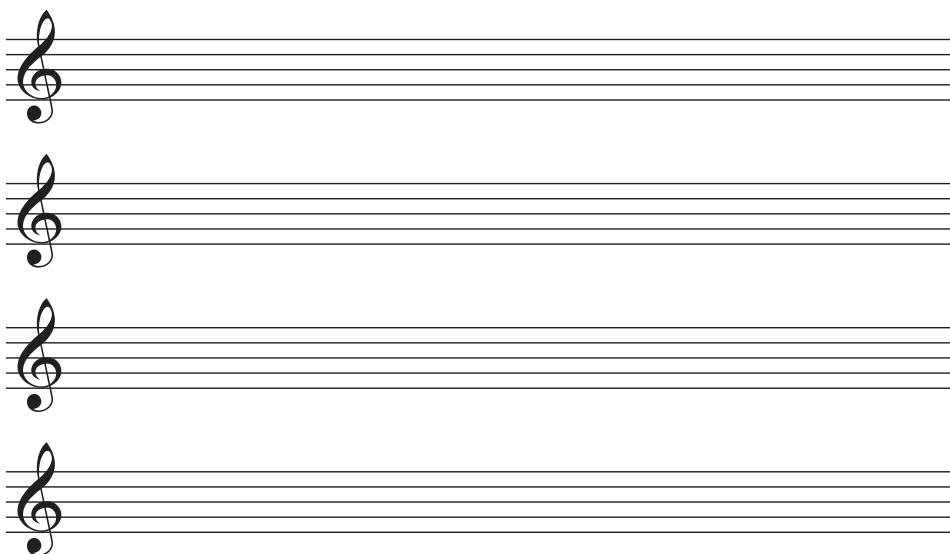
- b. Si te atreves con el MIb, podrás componer una melodía más auténtica, ya que ese sonido es conocido con el nombre de *nota blues*.

Escribe tu composición en los siguientes pentagramas.

TÍTULO Respuesta libre.

COMPOSITOR _____

- c. Si quieres convertirte en un verdadero “bluesman” puedes improvisar sobre la base musical, empleando los sonidos de las escalas anteriores.

2.4. EL RAGTIME

7. Contesta con verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones sobre la música ragtime.

- ☐ F Era una música interpretada por los esclavos negros.
- ☐ V Fundamentalmente está interpretada por el piano.
- ☐ V Es una mezcla de ritmo afroamericano y música clásica europea.
- ☐ F En esta música prima la improvisación.
- ☐ V No se trata de música improvisada.
- ☐ V Es un antecesor del jazz.
- ☐ F Ragtime significa *tiempo marcado*.
- ☐ V Scott Joplin fue el compositor más famoso.

8. En estas audiciones escucharás estilos diferentes de música para piano.
a. Identifica cuál de ellas pertenece al estilo ragtime.

☐ Audición 5

☐ Audición 6

☒ Audición 7

- b. Explica la razón por la que has descartado las dos audiciones que no son ragtime.

La audición 5 tiene acompañamiento sinfónico (Concierto para piano nº 5 de Beethoven) y la audición 6 tiene un carácter de música "clásica" europea, más concretamente del Romanticismo (Vals nº 7 de Chopin).

3. LOS COMIENZOS DEL JAZZ

3.1. ESTILO NUEVA ORLEANS. LAS PRIMERAS BANDAS DE JAZZ

Audición 8 *High Society* King Oliver's Creole Jazz Band

9. Contesta a las preguntas sobre la música de Nueva Orleans.

- a. ¿Quiénes formaron las primeras bandas de Nueva Orleans? *Los esclavos recientemente liberados que habían emigrado a esta ciudad.*
- b. ¿Cómo adquirieron los instrumentos para formar estas bandas? *De las bandas militares que se disolvieron al terminar la guerra, vendidos en cantidad y a bajo costo.*
- c. ¿Qué conocimientos musicales tenían? *La gran mayoría de los "nuevos músicos" toca como canta, ya que no sabe solfeo ni conoce su técnica, de manera que los instrumentos se convierten en una extensión de su voz.*
- d. Escribe los estilos musicales de los que tiene influencia la música de Nueva Orleans. *Por un lado el ragtime, creado por los pianistas negros del Este, lleno de ritmos enérgicos y sincopas, y por otro el blues y los espirituales.*
- e. ¿Cómo solían hacer las improvisaciones? *Solían hacer improvisaciones colectivas, o pequeñas improvisaciones solistas, en muchas ocasiones en forma de pregunta-respuesta, imitando y contestando unos a otros (responsorial).*

10. A medida que pasa el tiempo se va creando una formación instrumental más o menos estructurada. Escribe el nombre de los instrumentos que aparecen en esta fotografía de una de la bandas de la época. Indica si pertenecen a la sección melódica o rítmica.

✓ Sección melódica: Trombón, clarinete y trompeta.

✓ Sección rítmica: Contrabajo, banjo y bombo.

11. Escucha la siguiente banda de jazz y observa que después de realizar el tema, se pasa a la sección de improvisaciones. Escribe el nombre de los instrumentos solistas a medida que van interviniendo.

Audición 9   *Sugar Foot Stomp*   Kid Ory

TEMA	IMPROVISACIÓN 1	IMPROVISACIÓN 2	IMPROVISACIÓN 3	IMPROVISACIÓN 4	TEMA
TODOS	Clarinete	Trombón	Piano	Trompeta	TODOS

3.2. DIXIELAND. LOS BLANCOS SE INICIAN EN EL JAZZ

Audición 10 *Tiger Rag* Original Dixieland Jazz Band

La Original Dixieland Jazz Band era un grupo integrado por músicos de raza blanca. Al parecer, fue el primer conjunto musical que utilizó la palabra *jazz* para definir su música. También fue la banda que realizó la primera grabación de jazz, en el año 1917. Igualmente, fueron los primeros en aparecer en el cine, en la película *The good for nothing*, en ese mismo año.

12. Sigue la “Guía de Audición”, a la vez que la escuchas.

Tiempo transcurrido	AUDICIÓN COMENTADA
0:00	1. Comienza un tema vivo, alegre y muy rítmico. Con el carácter típico de este estilo de música.
0:16	2. El clarinete adquiere un mayor protagonismo, mientras el resto de la banda acompaña con unos breves “cortes”. Este pasaje sirve de puente, para enlazar de nuevo con el...
0:25	3. Primer tema del comienzo, que de nuevo se vuelve a escuchar.
0:33	4. De nuevo el clarinete es el protagonista más importante de la banda, apoyado por unos breves motivos musicales a cargo del resto de instrumentos.
1:05	5. Suenan los glissandos del trombón, a la vez que la banda acompaña empleando un ritmo muy característico.
1:38	6. Se escucha el primer “solo” de la interpretación a cargo del trombón, acompañado por los instrumentos que se suelen encargar de la sección rítmica (batería, contrabajo y piano).
2:10	7. La improvisación corre ahora a cargo de la trompeta, destacando su virtuosismo en la interpretación y algunos pasajes con notas muy agudas para este instrumento.
2:41	8. El clarinete es ahora el encargado de realizar el “solo”. Comienza con una pasaje melódico, aunque después también el intérprete hace alardes de su virtuosismo.
3:14	9. Volvemos a escuchar uno de los pasajes anteriores, donde destacan los glissandos del trombón. Pasaje que nos llevará a un...
3:45	10. “Solo” de contrabajo. En esta ocasión, además de acompañar la sección rítmica, también lo hacen el resto de instrumentos, aunque en un matiz <i>pp</i> .
4:16	11. Suena un acorde en <i>f</i> de toda la banda, para continuar con un pasaje muy vivo y espectacular, donde los instrumentos melódicos (clarinete, trompeta y trombón) se funden realizando diferentes melodías.
4:50	12. Suena un breve solo de batería que enlazará de nuevo con...
4:53	13. El tutti de la banda que nos llevará de forma frenética al final de la canción...

13. Contesta a las cuestiones respecto a la música Dixieland.

- a. ¿Qué significa la palabra *Dixieland*? La música interpretada por las formaciones de blancos es conocida con el nombre de Dixieland (dixie= sur, land = tierra).
- b. Escribe las diferencias entre el estilo *Dixieland* y *New Orleans*.
- b.1. En cuanto a las improvisaciones: con el Dixieland se desarrollan más las improvisaciones.
- b.2. Respecto al tempo: los tempos del Dixieland son algo más rápidos que los de New Orleans.
- b.3. Sobre su estilo e interpretación: el Dixieland es un estilo “menos expresivo”, aunque con mayores recursos técnicos.
- b.4. Respecto a sus melodías y armonía: las melodías del Dixieland son más “pulidas” y las armonías más claras que el jazz en estilo New Orleans.

3.3. CHICAGO. LOS PRIMEROS SOLISTAS

14. Elige las respuestas correctas.

- a. En 1917, el barrio de Storyville de Nueva Orleans, donde sonaba el jazz en diferentes lugares, es clausurado por...
- ☐ falta de interés por el jazz   ☒ los constantes conflictos   ☐ la Guerra de Secesión
- b. Muchos músicos se quedaron sin trabajo y tuvieron que abandonar la ciudad en busca de nuevas oportunidades. El lugar elegido por la mayoría fue...
- ☐ Texas   ☐ Florida   ☒ Chicago
- c. El nuevo estilo se caracteriza fundamentalmente por dar más importancia a...
- ☒ los solistas   ☐ las bandas de jazz   ☐ los instrumentos
- d. Entre los músicos más destacados están...
- ☐ Miles Davis   ☒ Bix Beiderbecke   ☒ Joe “King” Oliver

Audición 11 *What a Wonderful World* Louis Armstrong

A continuación escucharás una de tantas canciones famosas que tiene este músico, a través de ella podrás comprobar que **Louis Armstrong**, a pesar de la vida difícil que había llevado en su niñez, poseía una visión optimista y contagiosa del mundo:

Todo lo que digo es, ¿ves lo maravilloso que sería el mundo, si tan sólo le diéramos una oportunidad? Amor, nena, amor. Ese es el secreto.

15.a. Sigue la letra mientras la escuchas.

What a Wonderful World

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night...
And I think to myself what a wonderful world.
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying
"how do you do?"
They're really saying I love you.
I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know...
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.

Que Mundo Maravilloso

Yo veo árboles verdes, rosas rojas también
Las veo florecer para mí y para ti
Y pienso para mí mismo, qué mundo maravilloso
Veo cielos azules y nubes blancas
El brillo de un día bendito, la oscuridad de la noche sagrada
Y pienso para mi mismo, qué mundo maravilloso
Los colores del arco iris, tan lindos en el cielo
También están en las caras de la gente que pasa
Veo amigos estrechando sus manos, diciendo
"Cómo te va?"
Realmente ellos dicen Yo te quiero
Escucho bebés llorar, los veo crecer
Ellos aprenderán mucho mas de lo que yo jamás sabré
Y pienso para mi mismo, qué mundo tan maravilloso
Sí pienso para mi mismo, qué mundo tan maravilloso.

b. Busca información sobre Louis Armstrong y escribe una breve biografía.

Louis Armstrong, apodado "satchmo" (boca de saco), es uno de los más grandes genios musicales del jazz, manteniéndose en un lugar destacado por más de medio siglo. Nació el 4 de julio del año 1900, el Día de la Independencia de los EE.UU., en una cabaña del ghetto negro de New Orleans. A la edad de 14 años aprendió a tocar el bugle en un asilo de niños marginales de esa ciudad. El bugle era una corneta que había sido ampliamente utilizada como instrumento militar por el ejército Confederado del Sur, en la guerra de Secesión; y se había difundido como principal instrumento musical del naciente jazz. Hijo de una prostituta y abandonado por su padre prácticamente a su nacimiento, fue criado por su abuela, viviendo en condiciones verdaderamente miserables, en el ambiente de los burdeles y salones de baile en que imperaba la música del ragtime y del blues. Pero eso le llevó a desarrollar un buen sentido musical, en base al cual ganaba unas monedas cantando en las calles; en las que se convirtió en un pillastre muy conocido de la policía. Allí su sentido musical llamó la atención de Peter Davies, quien le enseñó a tocar el bugle. Cuando Armstrong salió del correccional, su ambición era ser músico; y entonces Davies tomó una decisión que cambió para siempre la historia de la música: le obsequió el instrumento, que Armstrong devolvió cuando pudo comprarse su propia corneta. Además de ser reconocido por sus cualidades técnicas como instrumentista, su timbre de voz es muy peculiar e inconfundible.

4. EL SWING Y LAS BIG BAND (AÑOS 30)

Audición 12 *In the Mood* Glenn Miller

La **Orquesta de Glenn Miller** consiguió rápidamente el favor del público que llenaba sus conciertos lo que dio lugar a una serie de grabaciones. Desde junio de 1938 Miller y su orquesta dominó los primeros puestos de varias listas de música popular y se mantuvo así más de un año. A principios de 1940 *In the Mood* estuvo quince semanas consecutivas de número uno y siguió *Tuxedo Junction* que mantuvo a Miller en el número 1 hasta el verano. El 11 de febrero de 1941 se le otorgó el primer disco de oro por *Chattanooga Choo Choo*.

16. Escucha la audición y contesta a las siguientes preguntas.

- a. Indica si el número de componentes es mayor o menor que las bandas de los estilos anteriores y escribe el nombre que reciben este tipo de agrupaciones. El número de componentes ha aumentado con respecto a las anteriores formaciones, ya que es el periodo de las grandes orquestas de jazz, conocidas como big band (gran banda).
- b. Tacha las palabras incorrectas.
- Se trata de grandes orquestas vestidas **con uniformes** / **informalmente**.
  - Los músicos **no emplean atriles** / **emplean atriles de show**.
  - Interpretan melodías **pegadizas** / **complejas**.
  - Sus actuaciones están dirigidas especialmente para **escuchar** / **bailar**.
  - Son bastante fieles **a la libertad creativa** / **a las partituras**.
- c. Los instrumentos de estas bandas se agrupan por secciones. Escribe los que pertenece a cada una.

✓ Viento-metal Trompetas y trombones.

✓ Viento-madera Saxofones y clarinetes.

✓ Sección rítmica Batería, contrabajo y guitarra.

* El piano hace tanto el papel de solista como de acompañamiento rítmico-armónico.

---

d. Escribe el nombre de, al menos, dos bandas de swing.

Las Big Bands de Duke Ellington, o Count Basie (ambos pianistas), la Big Band de Benny Goodman (clarinetista) y la Orquesta de Glenn Miller (trombonista).

5. EL BEBOP (AÑOS 40)

Audición 13 *Slow boat to China* Charlie Parker

17. ¿Qué se proponen las nuevas generaciones de músicos con la creación del bebop?

Romper con la forma de entender el jazz por parte de las big bands, que según ellos habían abusado del jazz comercial. Estos músicos crearon una nueva forma de expresión y de imagen pública. Sus interpretaciones no estaban pensadas para bailar, sino para escuchar de manera atenta y casi reverente. El jazz pasó de ser una música de entretenimiento, a una “música de cámara” que exigía una atenta escucha.

18. Realiza una comparación entre el bebop y el swing.

a. En cuanto a la cantidad de músicos que intervienen:

BEBOP: *Grupos reducidos de instrumentistas.*

SWING: *Grandes orquestas (big band).*

b. En cuanto al ritmo:

BEBOP: *Empleo de ritmos complejos, debido a su intención de “huir” de los ritmos marcados del baile.*

SWING: *Ritmos sencillos y marcados pensados en el baile.*

c. En cuanto a su forma de interpretar:

BEBOP: *Interpretaciones virtuosas, con fraseos rápidos e irregulares. Desarrollo de una gran técnica instrumental y originalidad en las improvisaciones, que eran por lo general muy rápidas y complejas.*

SWING: *Melodías pegadizas, ligeras y comerciales, pensadas en obtener el éxito del gran público.*

d. Respecto a las sensaciones que transmiten:

BEBOP: *Emocionalmente transmitía sensaciones diferentes a las conocidas hasta entonces (intranquilidad, nerviosismo, alteración...)*

SWING: *Es una música pensada mayormente para la diversión, el desenfado y las fiestas.*

19. Escribe el nombre de, al menos, dos músicos de bebop.

- *Charlie Parker (saxo), Dizzy Gillespie (trompeta), Thelonious Monk (piano), Lester Young y Dexter Gordon (saxofón) y Billie Holiday (voz).*

6. ESTILOS CONTRAPUESTOS (AÑOS 50)

Audición 14 Cool Jazz Miles Davis

20. Escucha y contesta las cuestiones siguientes.

a. ¿Qué significa el término cool jazz? Jazz frío (cool = frío).

b. ¿Cuáles son los motivos fundamentales por los que surge este movimiento musical?

Surge para reemplazar la "nerviosa intranquilidad" del be-bop.

c. ¿Qué sensaciones trata de transmitirnos? Presenta una sensación de suavidad, intimismo, relajación... con ritmos tranquilos y con contrastes tímbricos (instrumentales) moderados.

d. La sordina es un accesorio que se coloca en la campana de los instrumentos de viento metal, ¿cuál es su función? La sordina es un accesorio que sirve para disminuir la intensidad del sonido o para cambiar el timbre de los instrumentos. Habitualmente se emplea en los instrumentos de viento-metal, sobretodo en trompetas y trombones, y se coloca en la campana.

21. En las siguientes audiciones escucharás una trompeta y un trombón. Indica el nombre del instrumento y si hace uso o no de la sordina.

Audición	instrumento	empleo de sordina
Audición 15	TROMPETA Lee Morgan - Hasaan's Dream	NO
Audición 16	TROMBÓN Shorty & Orleans Avenue - Jazzwoche Burghausen	NO
Audición 17	TROMPETA Easy Money Sant Andreu Jazz Band & Jesse Davis	SÍ
Audición 18	TROMBÓN Michele Jamil Marzella trombone	SÍ

22. Busca información sobre Miles Davis y escribe una breve biografía.

Miles Davis ha sido uno de los trompetistas y compositores más emblemáticos de la historia del Jazz. Nació en Alton, Illinois, y a mediados de los años cuarenta comenzó a tocar con los principales músicos del bebop. A finales de la década de los 40 dio un giro a su carrera y formó una banda de nueve componentes que, a pesar de su corta duración, tuvo gran influencia, introduciendo el término jazz cool (como oposición a hot o caliente). En los años 50 visitó París, donde compuso la música de la película "Ascensor para el cadalso" de Louis Malle, improvisando directamente frente a las imágenes del film. De vuelta a Estados Unidos e influenciado por la música rock, empleó instrumentos electrónicos en sus composiciones, marcando profundamente a toda la generación del jazz fusion o jazz rock. Cuando murió, en septiembre de 1991, estaba trabajando con Prince.

Audición 19 *One for Daddy* Cannonball Adderley

23. Escucha con atención esta audición de hard-bop y contesta con verdadero (V) o falso (F).

- ☐ F Esta audición tiene un carácter más relajado y tranquilo que la anterior.
- ☐ V El hard-bop está influenciado por el be-bop.
- ☐ F Hard-bop significa bop suave.
- ☐ F Gerry Mulligan es uno de los pioneros del estilo hard-bop.
- ☐ V John Coltrane es un músico importante del estilo hard-bop.
- ☐ V El hard-bop surgió como reacción al cool-jazz.
- ☐ F El hard-bop surgió a finales de los años 60.

7. FREE JAZZ (AÑOS 60). EL JAZZ LIBRE

Audición 20 *First take* Ornette Coleman

24. Fíjate en los efectos sonoros que busca este estilo de jazz.

a. Indica la sensación que te produce esta música.

Produce sensación de incoherencia, rareza, inconexión, descoordinación...

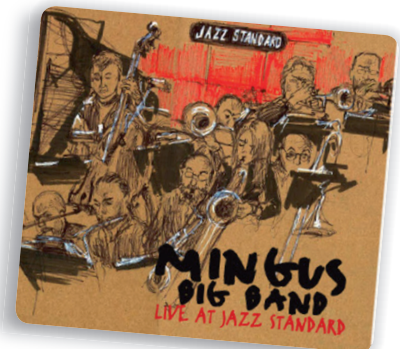

---

b. ¿Qué pretenden con este nuevo estilo de jazz? *Intentan concienciar a la sociedad americana de la necesidad de autoidentificarse con la población negra. Este nuevo estilo representa una ruptura total con todo lo anterior y plantea una vuelta a los antiguos años 20, donde el Jazz era considerado como algo alocado, incierto y emocionante.*

c. ¿Cómo plantean las melodías, ritmos, improvisaciones, etc. para conseguir estos efectos sonoros? *En sus interpretaciones plantean unas líneas melódicas y rítmicas con una gran libertad creativa. Hacen uso de una armonía atonal y emplean las polirritmias. En muchas ocasiones realizan improvisaciones colectivas, tal y como sucedía en los principios del jazz con las bandas de Nueva Orleans. Este estilo conectó al jazz con los movimientos de vanguardia, haciendo uso del ruido, como un elemento musical dentro de las composiciones.*

25. Agudiza el oído, ya que entre estas audiciones se encuentra música de algunos tipos de jazz que hemos visto hasta ahora. Indica el estilo de cada una y explica por qué lo has elegido.

RAGTIME - SWING - BEBOP - COOL JAZZ - FREE JAZZ

Audición 21 *Mission to Moscow* Benny Goodman

- a. ESTILO: Swing
JUSTIFICACIÓN: Se trata de una gran orquesta de jazz (big band), es una música divertida y pegadiza, pensada fundamentalmente para el baile.

Audición 22 *Pineapple Rag* S. Joplin

- b. ESTILO: Ragtime
JUSTIFICACIÓN: El autor es uno de los más famosos compositores de ragtime. La gran mayoría de los ragtime están compuestos para piano...

Audición 23 *Blue in green* Miles Davis

- c. ESTILO: Cool jazz
JUSTIFICACIÓN: Se trata de una música relajada, donde abundan los sonidos largos. La trompeta emplea la sordina para emitir unos sonidos más íntimos y suaves.

Audición 24 *Crazeology* Parker & D. Gillespie

- d. ESTILO: Be-bop
JUSTIFICACIÓN: Los compositores son propios del be-bop. Emplea una formación reducida. Bastante velocidad en sus ejecuciones. Frases y ritmos frenéticos y complejos.

Audición 25 *Moanin* Charles Mingus

- e. ESTILO: Free jazz
JUSTIFICACIÓN: Se trata de una música atonal. A veces se escuchan improvisaciones colectivas. Produce sensación de incoherencia, rareza, inconexión, descoordinación...

8. JAZZ FUSION (AÑOS 70). EL JAZZ SE MEZCLA CON OTROS ESTILOS

A partir de los años 70 se produce una explosión de estilos, dando lugar al llamado **jazz fusión**.

Audición 26 *Vulcan Worlds* Chick Corea & Al Di Meola

26. a. Escribe el nombre de los instrumentos que puedas reconocer. Batería, sintetizador, piano eléctrico, bajo eléctrico y guitarra eléctrica.
b. Respecto a la instrumentación, ¿qué novedad aparece en esta audición? La inclusión de los instrumentos electrónicos propios del mundo del rock.
c. ¿Sabrías decir el nombre de este estilo de jazz? Jazz rock.

Audición 27 *Just the Two of Us* George Benson

- 27 a. Habrás observado que la instrumentación empleada en esta audición es parecida a la anterior, sin embargo el carácter es diferente, ¿a qué crees que se debe?

La audición anterior tenía un carácter frenético, exacerbado... debido a la influencia del rock, sin embargo, el smooth-jazz está influenciado por el cool jazz y el funk, que son estilos de música más relajados, comedidos...

- b. ¿Qué nombre recibe este estilo de música? Smooth jazz.

Audición 28 *Batuka* Tito Puente

- 28 a. Entre los instrumentos que aparecen en esta grabación ¿qué familia destaca?

Los instrumentos de percusión.

- b. ¿A qué crees que se debe? *A la influencia de la música latina (salsa, merengue, cumbia, bachata...), que hace un gran uso de estos instrumentos.*

9. TRADICIÓN Y EVOLUCIÓN (AÑOS 80)

Audición 29 Lincoln Center Orchestra & Wynton Marsalis

29. a. ¿Por qué recibe este tipo de jazz el nombre de neo tradicionalismo? *Las distintas fusiones que tuvieron lugar en la década de los 70, hizo que el jazz fuese alejándose cada vez más de sus orígenes. Esta situación llevó a algunos músicos, en su mayoría negros, a reivindicar una vuelta a sus orígenes.*

- b. Escribe el nombre de, al menos, dos músicos que hayan desarrollado este estilo.

Scott Hamilton, Herbie Hancock o Wynton Marsalis.

Audición 30 St Germain & Herbie Mann

30. Indica los estilos musicales que fusiona el acid jazz.

Este estilo integra elementos del jazz, del funk y del hip hop, con los ritmos de la música dance, por tanto, este estilo está enfocado, fundamentalmente, a las pistas de baile.

10. EL POST-JAZZ (AÑOS 90)

Audición 31 *Far Away* Bill Frisell

31. Explica los motivos por los que, en los años 90, surgió una revolución en el jazz que parte de algunos músicos de New York.

La fusión con el rock o con la música clásica, daría lugar a una revolución donde se hacía música que recogía influencias de todo tipo, fusionándolas sin limitaciones conceptuales.

Audición 35 *Una Noche en el Central* Pedro Iturralde

36. Pedro Iturralde, es uno de los músicos pioneros del jazz en España. Si escuchas con atención podrás averiguar el instrumento que, habitualmente, interpretaba este músico.

Saxofón.

Audición 36 *Spain* M. Camilo & Tomatito

Esta obra fue premiada con el Grammy Latino al mejor álbum de jazz en el año 2001. **Michel Camilo** nació en la República Dominicana y **Tomatito** es un músico que acompañó en muchas ocasiones a Camarón de la Isla.

37. a. Escribe el nombre de los instrumentos que aparecen. _____

Piano y guitarra flamenca.

b. Uno de ellos todavía no lo has escuchado en una banda de jazz ¿de cuál se trata? _____

La guitarra flamenca.

c. Ya pudiste comprobar como el jazz se fusiona con todo tipo de estilos musicales. Si tuvieses que dar un nombre a este estilo de música ¿cómo lo llamarías? _____

Jazz flamenco.

d. Investiga y busca algún músico de jazz español, además de los que aparecen en el libro de texto.

Los más clásicos: Regolí (batería), Ricardo Miralles y Horacio Icasto (piano), Ximo Tebar (guitarra) Abdu Salim (saxo). Los más recientes: Juan Albert, Victor de Diego, Xavier Figuerola o Javier Garayalde (saxo); Josep Maria Farrás (trompeta); Albert Bover e Iñaki Salvador (piano); Javier Colina, Horacio Fumero o Miguel Angel Chastang (contrabajo); Jose Luis Gómez (guitarra); Carlos Carli y Guillermo McGill (batería). Jazz Rock rock y experimental: Javier Paxarino y Wade Matthews (saxo); Baldo Martínez y Zé Eduard (contrabajo); Max Surriyer (guitarra).

13. EL JAZZ SINFÓNICO. LA MÚSICA CLÁSICA Y EL JAZZ

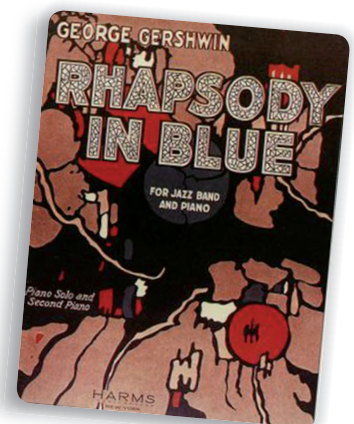

Audición 37 *Rhapsody in blue* G. Gershwin

Los instrumentistas de jazz siempre han realizado efectos muy particulares, como arrastrar los sonidos (glissando), imitando los estilos vocales negros; ligeras variaciones de tono (*blue notes*); tonos desafinados respecto a la afinación occidental, etc.

38. En el comienzo de esta obra sinfónica escucharás un largo glissando. ¿Sabrías decir el instrumento que interpreta este efecto musical?

Clarinete.

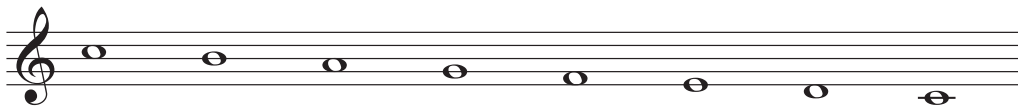
BLOQUE 3 CREACIÓN MUSICAL

La sucesión de varios sonidos organizados de manera consecutiva, dispuestos en sentido ascendente o descendente y relacionados entre sí, según las leyes de la tonalidad, se llama **escala**.

La escala es **ascendente** cuando va del sonido grave al agudo.

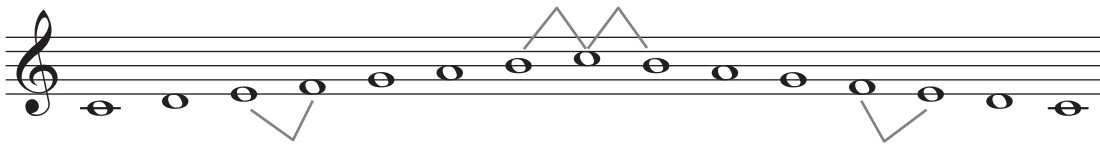

Y es **descendente** cuando va del agudo al grave.

* Las escalas reciben un nombre en función de la nota por la que comienza y termina. Observa que en el ejemplo anterior comienza y termina por la nota Do. Por tanto, el nombre de la escala sería escala de Do.

Disposición de los **tonos** y **semitonos** en la escala diatónica de Do Mayor:

Hay **distancia de semitono** entre las notas Mi-Fa y Si-Do y **distancia de tono** entre las demás notas.

Las notas de la escala dispuestas en sentido ascendente y descendente reciben también el nombre de **grados** y se indican por medio de números romanos, recibiendo un nombre concreto:

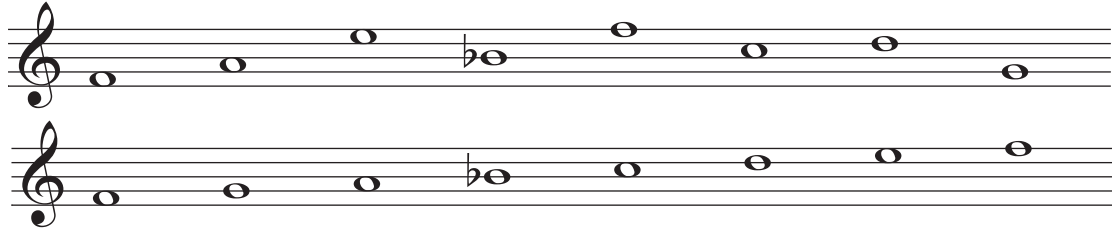
I-Tónica, II-Supertónica, III-Mediante, IV-Subdominante, V-Dominante, VI-Superdominante, VII-Sensible

Entre estos grados existe un principio de jerarquía, de manera que hay unos que son más importantes que otros y, todos ellos están ordenados en torno a uno principal llamado **tónica**.

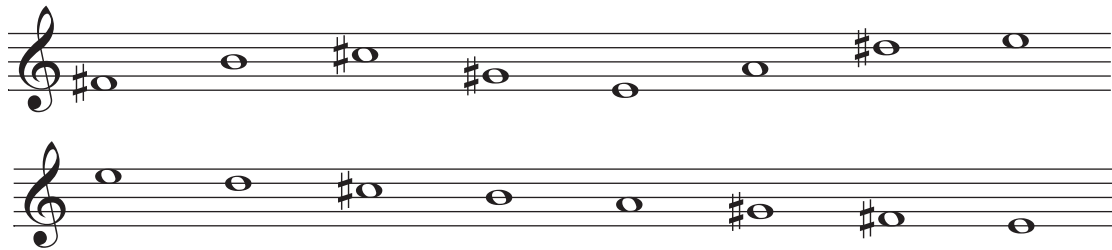
Los grados más importantes dentro de cualquier escala son los **grados tonales**: el I (tónica), IV (subdominante) y V (dominante) y son los que afirman la tonalidad.

1. En el siguiente pentagrama aparecen diferentes sonidos. Ordénalos para formar una escala ascendente. Después escribe su nombre.

Escala de FA.

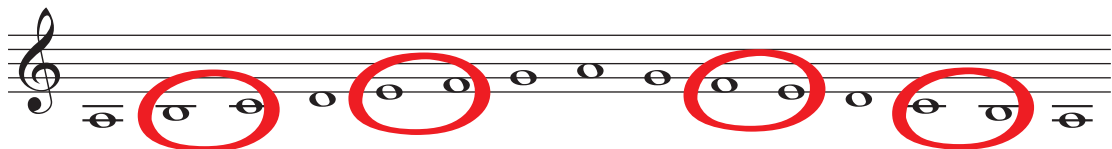
2. Escribe de forma ordenada la siguiente escala, situándola de forma descendente y señalando el nombre de la escala.

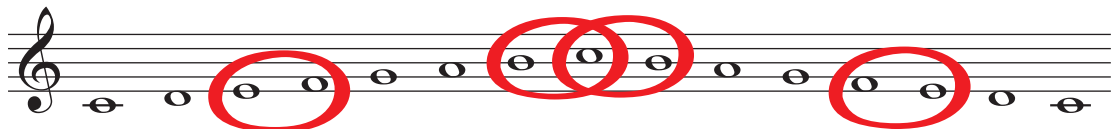
Escala de MI.

3. Rodea con un círculo las 2 notas entre las que existe distancia de semitono.

a.

b.

4. Ordena las siguientes notas para formar una escala ascendente y señala los siguientes grados: dominante con una D, tónica con una T, sensible con una S y subdominante con SD.

