

ÈLIA BASTIDA GIBERT

Swing with Your Violin

Un nuevo enfoque de la articulación
basado en la escucha e imitación
del lenguaje rítmico de los
grandes músicos del jazz

Reg. B.4108

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Legalmente PROHIBIDA
la reproducción no autorizada

All rights reserved

Es ilegal la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, digital, por fotocopia, grabación u otros métodos sin permiso previo de los titulares del copyright.

© Copyright 2022 by ÈLIA BASTIDA GIBERT
© Copyright 2022 Derechos de edición en exclusiva para todos los países:

Editorial de Música BOILEAU, S.L.
Provença, 287 - 08037 Barcelona (Spain)
Tels.: (34) 932 155 334 - (34) 934 877 456
Fax: (34) 934 872 080
boileau@boileau-music.com
www.boileau-music.com

Grafía musical e impresión: Editorial de Música Boileau, S.L.
Grabación de los audios: Pep Roig (Temps Record)
Mezcla y mastering: Adrià Vidanya (Sotrack Records)
Fotografías: Lili Bonmatí
Fotografía biografía: Adrià Porta
Diseño portada: Comunicom

D. L. B.13537-2022
I.S.B.N. 978-84-17199-80-7
I.S.M.N. 979-0-3503-4300-1
Primera edición: julio 2022

Reg. B.4108

Las grabaciones de los audios y las imágenes que ilustran este libro se incluyen a título de cita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, con la finalidad que el alumno(a) disponga de unos ejemplos de escucha e imitación del lenguaje rítmico de los grandes músicos del jazz.

Índice

Agradecimientos	5
Introducción	7
Cómo trabajar con esta metodología	8
Leyenda de símbolos	9
Breve apunte histórico sobre el violín en el jazz	10
1. ¡Swing!	13
2. <i>Bouncing</i> del arco	14
3. Corcheas swingadas	18
4. Negra con punto y corchea	23
Repaso 1	29
5. <i>Ghost notes</i>	30
6. Negras swingadas	35
Repaso 2	37
7. Tresillos	38
Dúos	42
First Swinging Steps	43
Anaclet's Mood	44
Violin Blues	45
Dahlia's Song	46
Melodías y solos transcritos	48
Primer nivel (melodías)	
Softly, as in a Morning Sunrise (Sigmund Romberg)	50
I'm Confessin' (Chris Smith)	51
The Last Time I Saw Paris (Jerome Kern)	52
Tenor Madness (Sonny Rollins)	53
Alone Together (Arthur Schwartz)	54
Segundo nivel (solos)	
But Not For Me (Chet Baker)	56
Virgili's Blues (Jon-Erik Kellso)	57
Did You Call Her Today? (Harry "Sweets" Edison)	58
Slow Boat to China (Scott Hamilton)	59
Softly, as in a Morning Sunrise (Bill Hardman)	62
Autumn Leaves (Chet Baker)	63
Tercer nivel (solos)	
Tin Tin Deo (Scott Hamilton)	65
Confirmation (Dexter Gordon)	68
Groovin' High (Sonny Stitt)	70
You're My Everything (Freddie Hubbard)	72
Cherokee (Charlie Parker)	74
Transcripción de dos solos de la autora	
The Good Life	79
Que Reste-t-il De Nos Amours?	80
Sobre la autora	81
Índice de audios	82

Introducción

¿Puede el violín integrarse totalmente en el jazz? Mi respuesta es afirmativa, y es por eso por lo que planteo esta metodología.

Escuchar, transcribir e imitar son las bases de esta metodología, y es el camino para que poco a poco te vayas enamorando más del jazz: mediante el conocimiento y la vivencia de la propia música.

Llegará un momento, antes o después, en el que notarás que el jazz y la posibilidad de poder improvisar y crear llenan tu vida, y cada vez querrás dedicarle más horas.

Solo cuando estás inmerso totalmente en un lenguaje es cuando realmente lo aprendes y lo integras, y con la música pasa eso mismo. Sin darte cuenta, irás convirtiendo aquello que te gusta en una obsesión, una obsesión positiva que te hará disfrutar al máximo. El jazz es una música muy vivencial, necesita que la sientas muy adentro para hacerla tuya, notando que es tu medio de expresión; pero no tengas prisa, eso irá llegando durante el camino de tu aprendizaje, solo hace falta constancia, esfuerzo y pasión.

He tenido la suerte de formarme como músico de jazz en una big band, la Sant Andreu Jazz Band. Yo era la única violinista, pero nunca me sentí extraña, simplemente aprendí igual que el resto de los músicos, sin pensar diferente: escuchando a los grandes referentes del jazz, transcribiéndolos, imitando y compartiendo esta música con los otros músicos de la big band. Sin embargo, aun así, al comienzo sentí que no tenía muchos referentes violinísticos que tocasen igual que los músicos que tenía en mente cuando pensaba en "jazz" (Chet Baker, Dexter Gordon, Ben Webster, Lester Young, Bill Evans, Charlie Parker, Richie Kamuca, Sonny Stitt, Clark Terry, Art Pepper, Al Cohn, Zoot Sims, Coleman Hawkins, Clifford Brown, Joe Henderson, John Coltrane, Freddie Hubbard y un larguísimo etcétera). No encontraba la misma articulación que tenían todos estos músicos en un violinista de jazz, y eso sí que me hacía sentir un poco perdida cuando quería imitar algunos aspectos rítmicos de los solos que transcribía. Tenía que encontrar la manera de adaptarlos a la técnica del violín intentando que sonasen igual.

Esta forma de aprender me llevó a la búsqueda de una articulación que me ayudase a conseguir lo que quería. Seguí este camino y poco a poco empecé a obtener resultados muy gratificantes, que me hicieron darme cuenta de que lo estaba consiguiendo, y que cada vez lo que tocaba se acercaba más a mi objetivo.

Es importante, sin embargo, no dejar de lado el legado que nos han dejado grandes violinistas como Stéphane Grappelli, Joe Venuti, Stuff Smith, Ray Nance, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty, por nombrar tan solo a algunos. Son un gran referente y, por supuesto, también es muy importante escucharlos, transcribir su música y aprender de su lenguaje.

Este libro aporta una visión diferente, que se puede combinar con el aprendizaje que podemos realizar a partir de estos violinistas.

Siento la necesidad de plasmar aquello que para mí ahora es natural y hacéroslo llegar, facilitando así la entrada de los instrumentos de cuerda al mundo del jazz y también para demostrar que, sin lugar a dudas, el violín puede hablar el mismo lenguaje que comparten los otros instrumentos de este estilo musical.

He escrito esta metodología para vosotros, para los violinistas e instrumentistas de cuerda que queréis entrar en el mundo del jazz, para aquellos que ya le dedicáis mucho tiempo pero queréis estudiar este lenguaje desde otra perspectiva rítmica, y para los profesores que necesitáis una nueva herramienta para ayudar a vuestros alumnos a entender el violín como un instrumento integrado en el jazz.

Encontraréis una serie de ejercicios creados expresamente para trabajar aquellos aspectos de la articulación jazzística que considero importantes.

El libro consta también de 11 solos transcritos, algunas melodías de estándares y dúos de dos violines, todos ellos con las articulaciones de arcos pertinentes a las cuales voy haciendo referencia a lo largo de la metodología. A partir de aquí se trabajarán y se pondrán en práctica las formas de articulación que planteo.

Tenéis también las grabaciones de cada ejercicio, de las melodías, de los solos y de los dúos, con los ejemplos tocados por mí al violín y las pistas de *play along*.

Todo lo que propongo, por tanto, está basado en la imitación y la transcripción del lenguaje jazzístico. Eso es imprescindible, la tradición del jazz se ha basado desde sus inicios en estos aspectos.

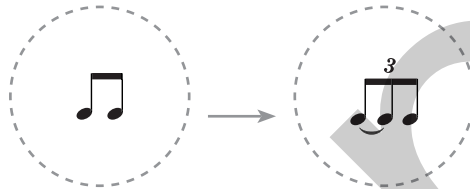
Deseo que esta guía te acompañe en el aprendizaje de esta música y te ayude a disfrutar del violín y del jazz sin limitaciones.

Èlia Bastida

1. ¡Swing!

¿Cómo podemos describir el swing? Antes de entrar en los ejercicios que propongo, haré una introducción a lo que es el swing para los que estéis apenas empezando en el mundo del jazz. Realmente es muy difícil plasmar con palabras lo que serían, por ejemplo, dos corcheas *swingadas*; pero sí que se puede hacer una aproximación que, junto a la escucha, te puede ayudar a entender conceptualmente el swing.

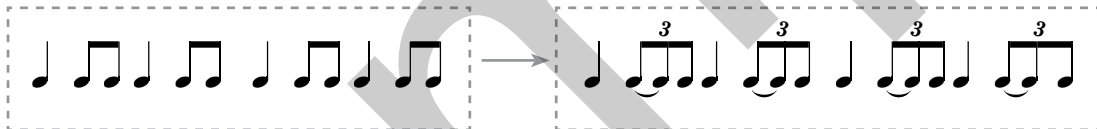
El swing es una manera de interpretar el ritmo que convierte las tradicionales figuras iguales en valores irregulares de subdivisión ternaria:

En el jazz, la subdivisión rítmica es mayoritariamente ternaria. Lo podemos observar en el *charles* de la batería, donde el ritmo básico es el siguiente:

CD 2 / 1

Observemos un ejemplo sonoro en el que se escucha muy claramente esta sensación ternaria. Un solo del clarinetista **Buster Bailey** en el tema *Getting Some Fun Out of Life* cantado por **Billie Holiday**. Con esta y las demás grabaciones, aconsejo buscar la versión original y escucharla para entender exactamente de lo que hablo:

En este solo que dura ocho compases, podemos escuchar claramente cuál es el lenguaje rítmico de la época de la cual estamos hablando. Es una grabación realizada en el año 1937, en plena explosión de la **era del swing**.

La evidencia más clara de esta subdivisión ternaria es la **utilización de tresillos** y la forma en que son tocados, enfatizando **la primera** de las tres corcheas del tresillo y marcando el suelo de los tiempos. Las corcheas son muy ternarias y **las negras también tienen este punto de swing**: justo en el primer compás del solo encontramos tres negras totalmente *swingadas*, aspecto en el que más adelante profundizaremos.

¿Cómo se trabaja el *bouncing*?

Bouncing estático

Antes de hacerlo produciendo sonido, lo haremos en estático, sin producir ninguna nota. Ahora que ya habéis distinguido y practicado por separado los movimientos que lo forman, los combinaréis.

1. Cuando el arco baja, con el balanceo, aplicamos la presión a las cuerdas.
2. Cuando sube sacamos la presión.

Probadlo primero muy despacio, siendo conscientes del movimiento.

Bouncing en una nota larga sin tempo

Ahora aplicaremos lo que ya hemos trabajado con el *bouncing* estático pero con sonido, con notas largas, tal y como hemos hecho en los ejercicios de balanceo y presión por separado.

- Lo hacemos con cuerdas al aire, empezando por la cuerda Sol hasta la cuerda Mi.
- Intentad realizar el movimiento haciendo una nota larga con cada cuerda.

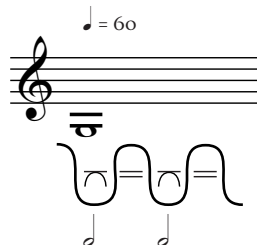
Bouncing en una nota larga con tempo

Probémoslo a tempo. Poned el **metrónomo a 60 la negra**.

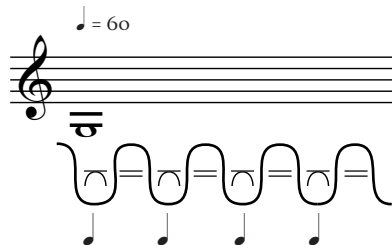
Empezaremos pensando que cada arco durará una redonda, y cada ciclo de *bouncing* irá cambiando:

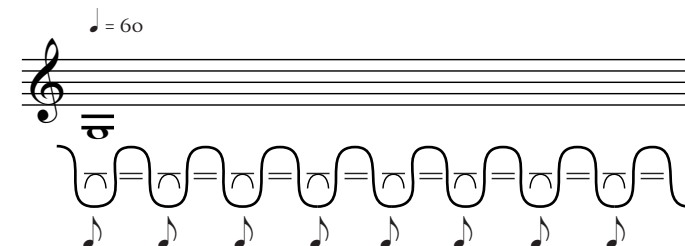
Primero será una blanca
(2 ciclos en un arco)

Después, una negra
(4 ciclos en un arco)

Finalmente, una corchea
(8 ciclos en un arco)

La escala bebop de Dominante se caracteriza por tener la 7ª mayor y menor (en este caso si y sib). El color característico de esta escala se utiliza mayoritariamente en fórmula descendente.

Two musical staves in 4/4 time. The first staff starts with a C7 chord and includes fingerings (1-2-3-4) and bowing marks (V). The second staff includes alternating C7 and Fmaj7 chords. Both staves are marked 'simile'.

Con otras combinaciones de articulación

Ahora lo repetiremos cogiendo los tres ejercicios anteriores, pero utilizando estas otras combinaciones de articulación que también podréis necesitar:

Empezando arco arriba:

Three numbered exercises (1, 2, 3) in 4/4 time, each with fingerings and bowing marks. Exercise 1 starts with a V bowing mark. Exercise 2 starts with a V bowing mark. Exercise 3 starts with a C7 chord and includes alternating C7 and Fmaj7 chords. All exercises are marked 'simile'.

Ligando las corcheas del medio empezando arco abajo:

Exercise 1 in 4/4 time, starting with a V bowing mark and including fingerings. It is marked 'simile'.

CD 1 / 3
CD 2 / 34

The Last Time I Saw Paris

Tocada por **Johnny Hodges** (saxo alto)
Disco: "Not So Dukish"

Jerome Kern

Transcripción:
Èlia Bastida

INTRO

Chord progression for the Intro: C^{9sus4} C⁹ C^{9sus4} C^{7#11} C⁹ C^{9sus4} C⁷

The musical score is written in 4/4 time and consists of 36 measures. It features a variety of chords and techniques:

- Measures 1-4:** Intro with chords C^{9sus4}, C⁹, C^{9sus4}, C^{7#11}, C⁹, C^{9sus4}, and C⁷.
- Measure 5:** Starts with an F^Δ chord, followed by a glissando (gliss.) and a C⁷ chord.
- Measures 9-12:** Includes G⁻⁷, C⁷, and F^Δ chords, with a triplet and a glissando.
- Measures 13-16:** Features F^Δ, G⁻⁷, and C⁷ chords, with a triplet and a simile marking.
- Measures 17-20:** Includes G⁻⁷, C⁷, and F^Δ chords, with a glissando.
- Measures 21-24:** Shows G^{7/B}, G⁷, C⁶, A⁻⁷, D⁻⁷, G⁷, and C^Δ chords, with a triplet.
- Measures 25-28:** Includes A^{7/C#}, A⁷, D^Δ, E⁻⁷, A⁷, G⁻⁷, C⁷, G⁻⁷, and C⁷ chords, with a triplet.
- Measures 29-32:** Features F^Δ, G⁻⁷, and C⁷ chords, with a triplet.
- Measures 33-36:** Includes G⁻⁷, C⁷, A^{∅7}, D⁷, G⁻⁷, C⁷, F^Δ, and C⁷ chords, with a glissando and a triplet.

CD 1 / 9
CD 2 / 40

Solo de Scott Hamilton en *Slow Boat to China*

Disco: "Live In Barcelona"

Transcripción:
Èlia Bastida

BREAK

G7

Musical staff 1: Break section starting with G7 chord. Includes fingerings (3, 0, 2, 0) and a repeat sign.

1r coro

C^Δ/E

A7/C#

D-7

B7/D#

Musical staff 2: First staff of the first chorus. Includes fingerings (3) and a repeat sign.

C^Δ/E

E7^{b9}

F^Δ

E^o7

A7

Musical staff 3: Second staff of the first chorus. Includes fingerings (3) and a repeat sign.

D-7

B7

C^Δ

A7

Musical staff 4: Third staff of the first chorus. Includes fingerings (3, 2-2) and a repeat sign.

D7

D-7

G7

Musical staff 5: Fourth staff of the first chorus. Includes fingerings (3) and a repeat sign.

C^Δ

A7/C#

D-7

B7/D#

Musical staff 6: Fifth staff of the first chorus. Includes fingerings (3, 3, 4) and a repeat sign.

C^Δ/E

E7^{b9}

F^Δ

E^o7

A7^{b9}

Musical staff 7: Sixth staff of the first chorus. Includes fingerings (0, 0, 4) and a repeat sign.

Foto: Adrià Porta

Sobre la autora

Èlia Bastida Gibert, violinista, saxofonista tenor y cantante.

Nacida en Barcelona en 1995.

Reconocida internacionalmente con una prolífica carrera. Ha grabado más de cuarenta CD con diversas formaciones. Cuenta con cinco álbumes a su nombre: "Joan Chamorro presenta Èlia Bastida" (2017), "The Magic Sound of the Violin" (2019), "Meraki" (2021), "Èlia Bastida meets Scott Hamilton" (2021) y un tributo a Stéphane Grappelli (2022).

Empezó a estudiar violín a la edad de cuatro años con el profesor Pablo Cortés, más tarde continuó sus estudios de violín cursando el grado medio con el mismo profesor en el IEA Oriol Martorell.

A los diecisiete años entró en la Sant Andreu Jazz Band (dirigida por Joan Chamorro) donde se formó como músico de jazz. Cursó el superior de violín en la ESMUC.

Ha tocado y grabado con músicos de renombre internacional como Dick Oatts, Scott Hamilton, Joe Magnarelli, Luigi Grasso, Pasquale Grasso, Toni Belenguer, Enrique Oliver, Perico Sambeat, Jon-Erik Kellso, Joel Frahm, Dena DeRose, Scott Robinson, John Allred y ha realizado conciertos con diversas formaciones en Francia, Suiza, Suecia, Italia, Dinamarca, India, United Kingdom, entre otros.

Es profesora de violín e imparte masters y workshops en distintos contextos.

<https://eliabastida.com>
eliabastida.contact@gmail.com

Índice de audios

CD 1

Playlist CD 1

01. Softly, as in a Morning Sunrise	50
02. I'm Confessin'	51
03. The Last Time I Saw Paris	52
04. Tenor Madness	53
05. Alone Together	54
06. But Not For Me (Chet Baker solo)	56
07. Virgili's Blues (Jon-Erik Kellso solo)	57
08. Did You Call Her Today? (Harry "Sweets" Edison solo)	58
09. Slow Boat To China (Scott Hamilton solo)	59
10. Softly, as in a Morning Sunrise (Bill Hardman solo)	62
11. Autumn Leaves (Chet Baker solo)	63
12. Tin Tin Deo (Scott Hamilton solo)	65
13. Confirmation (Dexter Gordon solo)	68
14. Groovin' High (Sonny Stitt solo)	70
15. You're My Everything (Freddie Hubbard solo)	72
16. Cherokee (Charlie Parker solo)	74
17. C Jam Blues (<i>slow</i>)	29
18. C Jam Blues (<i>fast</i>)	29
19. Did You Call Her Today?	37
20. First Swinging Steps	43
21. First Swinging Steps (Violin 1)	43
22. First Swinging Steps (Violin 2)	43
23. Anaclet's Mood	44
24. Anaclet's Mood (Violin 1)	44
25. Anaclet's Mood (Violin 2)	44
26. Violin Blues	45
27. Violin Blues (Violin 1)	45
28. Violin Blues (Violin 2)	45
29. Dahlia's Song	46
30. Dahlia's Song (Violin 1)	46
31. Dahlia's Song (Violin 2)	46

CD 2

Playlist CD 2

I. Swing	13
2. E.1	16
3. E.2	17
4. E.3	18
5. E.4	19
6. E.5	19
7. E.6	20
8. E.7	20
9. E.8	20
10. E.9	24
11. E.10	24
12. E.11	24
13. E.12 (<i>slow</i>)	25
14. E.12 (<i>fast</i>)	25
15. E.13	25
16. E.14	27

17. E.15.1	32
18. E.15.2	32
19. E.15.3	32
20. E.16.1	32
21. E.16.2	32
22. E.17	33
23. E.18	33
24. E.19	36
25. E.20	36
26. E.21	36
27. E.22	39
28. E.23	39
29. E.24	39
30. E.25	39
31. E.26	40
32. Softly, as in a Morning Sunrise - <i>Play Along</i>	50
33. I'm Confessin' - <i>Play Along</i>	51
34. The Last Time I Saw Paris - <i>Play Along</i>	52
35. Tenor Madness - <i>Play Along</i>	53
36. Alone Together - <i>Play Along</i>	54
37. But Not For Me (solo) - <i>Play Along</i>	56
38. Virgili's Blues (solo) - <i>Play Along</i>	57
39. Did You Call Her Today? (solo) - <i>Play Along</i>	58
40. Slow Boat To China (solo) - <i>Play Along</i>	59
41. Softly, as in a Morning Sunrise (solo) - <i>Play Along</i>	62
42. Autumn Leaves (solo) - <i>Play Along</i>	63
43. Tin Tin Deo (solo) - <i>Play Along</i>	65
44. Confirmation (solo) - <i>Play Along</i>	68
45. Groovin' High (solo) - <i>Play Along</i>	70
46. You're My Everything (solo) - <i>Play Along</i>	72
47. Cherokee (<i>slow</i>) - <i>Play Along</i>	74
48. Cherokee (solo) - <i>Play Along</i>	74
49. C Jam Blues (<i>slow</i>) - <i>Play Along</i>	29
50. C Jam Blues (<i>fast</i>) - <i>Play Along</i>	29
51. Did You Call Her Today? - <i>Play Along</i>	37

★ **Audios originales** (orden de la playlist de youtube)

Playlist
Audios originales

Getting Some Fun Out Of Life	13
C Jam Blues	29
Did You Call Her Today?	37, 58
Softly, as in a Morning Sunrise	50, 62
I'm Confessin'	51
The Last Time I Saw Paris	52
Tenor Madness	53
Alone Together	54
But Not For Me	56
Virgili's Blues	57
Slow Boat to China	59
Autumn Leaves	63
Tin Tin Deo	65
Confirmation	68
Groovin' High	70
You're My Everything	72
Cherokee	74
The Opener	30
The Good Life	80
Que Reste-t-il De Nos Amours?	81