

EJEMPLOS DE IMPROVISACIÓN

APLICACIONES DE IMPROCHART

CONTENIDO

2

- Introducción

- Improvisación – Balada
  - ▣ Partitura (Hoja Guía)
  - ▣ Fases de la Improvisación
  - ▣ Escalas para Improvisar
  - ▣ Elaboración del Solo

- Improvisación – Bolero

INTRODUCCIÓN

3

- La **Improvisación** consiste en crear una **Melodía** adecuada para una **Progresión de Acordes** conocida.
- Sobre cada acorde, la melodía se compone, generalmente, con las notas de cierta **Escala** relacionada con el acorde.
- Lógicamente, las escalas relacionadas con un acorde dado son aquéllas que contienen las notas del acorde.
- **IMPROCHART**® es una **Carta de Improvisación** que permite obtener, de forma automática, todas las escalas relacionadas con un acorde dado.

IMPROVISACIÓN – BALADA

4

- A continuación se muestra una partitura (hoja guía) de una Balada de Jazz, sobre la que se quiere realizar una improvisación. (Puede escuchar esta pieza pinchando en el símbolo “altavoz”).
- La pieza consta de 4 frases de 8 compases cada una. Las frases 1, 2 y 4 son muy similares. La frase 3 es diferente.
- Si representamos cada una de las frases con una letra, diremos que la pieza tiene la forma AABA.
- La forma AABA es una de las más comunes en los Estándares de Jazz. La parte B se llama “puente”.

PARTITURA (HOJA GUÍA)

5

AFTER THE RAIN

Instrumentos en Do

Tocar Tema, Solos y Tema

Balada

Luis Nuño

Lento (♩ = 70)

Sib Δ

Dom7

Fam7

Fa $\sharp$ ^o

A

1

5

Solm7 Dom7 Fa7(9 $\flat$) Si $\triangleright$ Δ Fa7(13 $\triangleright$)

A

9

13

Si $\triangleright$ Δ Dom7 Fam7 Fa $\sharp$ ^o
Solm7 Dom7 Fa7(9 $\flat$) Sib Δ Do7(9 $\flat$)

PARTITURA (HOJA GUÍA)

6

B

17 Fam7 Sibm7 Mib7 La>Δ

21 La° Sibm7 Rebm Dom7 Fa7(9b)

A

25 SibΔ Dom7 Fam7 Fa#°

29 Solm7 Dom7 Fa7(13b) SibΔ Fa7(13>) *FIN D. C.*

© Valencia, 22 Feb 2009

FASES DE LA IMPROVISACIÓN

7

- Si queremos realizar una improvisación sobre esta pieza, debemos eliminar mentalmente la melodía y dejar sólo los acordes. Es decir, partimos de una partitura como la que se muestra en las dos siguientes diapositivas. Para aquellos que no saben leer música se incluye, a continuación de ellas, una partitura simplificada.
- En cualquier caso, ahora se trata de crear una melodía que “encaje” o “suene bien” con esta progresión de acordes.

FASES DE LA IMPROVISACIÓN

8

AFTER THE RAIN

Instrumentos en Do

Balada

Luis Nuño

Solos

Lento (♩ = 70)

1 Sib Δ Dom7 Fam7 Fa $\sharp$ ^o

5 Solm7 Dom7 Fa7(9 $\flat$) Sib Δ Fa7(13 $\flat$)

9 Sib Δ Dom7 Fam7 Fa $\sharp$ ^o

13 Solm7 Dom7 Fa7(9 $\flat$) Sib Δ Do7(9 $\flat$)

The musical score consists of four staves of music in 4/4 time, marked 'Lento' with a tempo of 70 beats per minute. The key signature has two flats (Bb and Eb). The first staff starts at measure 1 and ends at measure 4, with chords Sib Δ , Dom7, Fam7, and Fa $\sharp$ ^o. The second staff starts at measure 5 and ends at measure 8, with chords Solm7, Dom7, Fa7(9 $\flat$), Sib Δ , and Fa7(13 $\flat$). The third staff starts at measure 9 and ends at measure 12, with chords Sib Δ , Dom7, Fam7, and Fa $\sharp$ ^o. The fourth staff starts at measure 13 and ends at measure 16, with chords Solm7, Dom7, Fa7(9 $\flat$), Sib Δ , and Do7(9 $\flat$). The score concludes with a double bar line and a key signature change to one flat (Bb).

FASES DE LA IMPROVISACIÓN

9

17 Fam7 Sibm7 Mi7 LabΔ

21 La^o Sibm7 Re7m Dom7 Fa7(9♭)

25 SiΔ Dom7 Fam7 Fa#^o

29 Solm7 Dom7 Fa7(13♭) SibΔ Fa7(13♭)

The image shows four staves of musical notation in treble clef, each with a key signature of two flats (Bb and Eb). The notation consists of rhythmic stems and beams on a five-line staff, with no note heads. Above each staff are labels for chords and intervals. The first staff (measures 17-20) has labels: Fam7, Sibm7, Mi7, and LabΔ. The second staff (measures 21-24) has labels: La^o, Sibm7, Re7m, Dom7, and Fa7(9♭). The third staff (measures 25-28) has labels: SiΔ, Dom7, Fam7, and Fa#^o. The fourth staff (measures 29-32) has labels: Solm7, Dom7, Fa7(13♭), SibΔ, and Fa7(13♭). The notation ends with a double bar line and repeat dots.

© Valencia, 22 Feb 2009

FASES DE LA IMPROVISACIÓN

10

Instrumentos en Do

AFTER THE RAIN (Balada)

Luis Nuño

Sib Δ	Dom7	Fam7	Fa $\#^{\circ}$
Solm7	Dom7	Fa7(9 $\flat$)	Sib Δ Fa7(13 $\flat$)
Sib Δ	Dom7	Fam7	Fa $\#^{\circ}$
Solm7	Dom7	Fa7(9 $\flat$)	Sib Δ Do7(9 $\flat$)
Fam7	Sibm7	Mib7	La $\flat\Delta$
La $^{\circ}$	Sibm7	Rebm	Dom7 Fa7(9 $\flat$)
Sib Δ	Dom7	Fam7	Fa $\#^{\circ}$
Solm7	Dom7	Fa7(13 $\flat$)	Sib Δ Fa7(13 $\flat$)

FASES DE LA IMPROVISACIÓN

11

- El procedimiento más habitual para improvisar consta de 2 Fases:
  - 1) Para cada acorde o grupo de acordes hay que saber qué escala o escalas son adecuadas para improvisar sobre ellos.
  - 2) Elegida una de estas escalas, hay que formar una melodía a partir de sus notas (elaboración del solo).

ESCALAS PARA IMPROVISAR

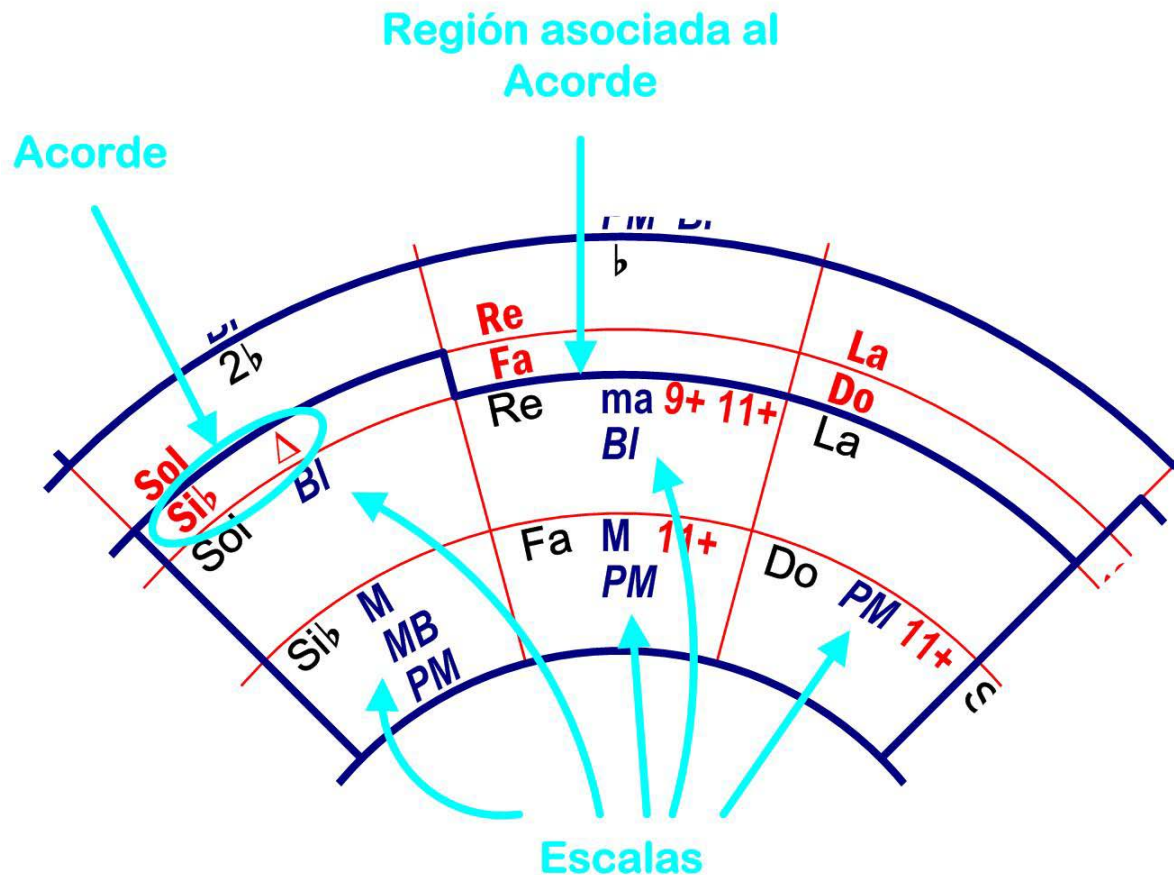
12

- Comencemos por la **Fase 1**. El primer acorde de esta partitura es $\text{Si}\flat \Delta$. ¿Qué escalas podemos usar para improvisar sobre él?
- La respuesta la obtenemos usando la Carta de Improvisación o **IMPROCHART**®.
- Para ello buscamos, en el disco de **plástico**, el símbolo Δ , que está en color **rojo**.
- Después, giramos los discos hasta que el símbolo Δ quede justo a continuación del **Si** $\flat$ impreso en el disco de **cartón**, también en color **rojo**.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

13

- El resultado es el siguiente:

ESCALAS PARA IMPROVISAR

14

- Obtenemos así una región delimitada por líneas azules, en cuyo interior tenemos las siguientes escalas:

Sol *Bl*

Re *ma*

Bl

Sib *M*

Fa *M*

Do *PM*

MB

PM

PM

Abreviaturas: *M*: Mayor, *ma*: menor armónica,
MB: Mayor Bebop, *PM*: Pentatónica Mayor, *Bl*: Blues.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

15

- Estas 9 escalas son adecuadas para improvisar sobre el acorde $\text{Si}\flat \Delta$, cada una en un contexto diferente.
- En este ejemplo vamos a considerar sólo escalas Pentatónicas Mayores (*PM*), ya que son muy comunes en Jazz y, además, no tienen notas a evitar. Son éstas:

$\text{Si}\flat$ *PM*

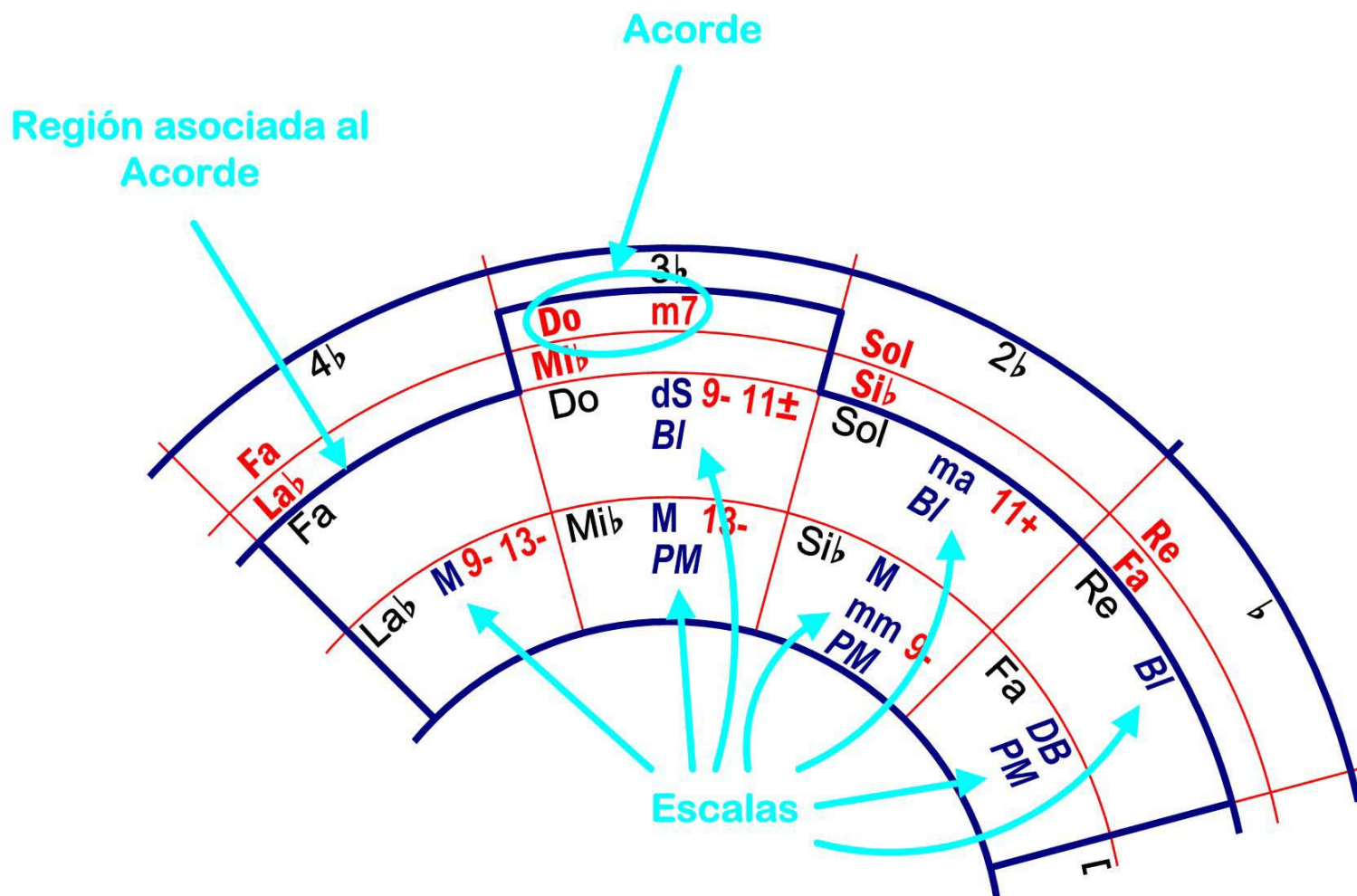
Fa *PM*

Do *PM*

- El segundo acorde que aparece es $\text{Dom}7$.
- Buscamos el símbolo **m7** en el disco de plástico de **IMPROCHART**® y lo colocamos detrás del **Do**. El resultado es el siguiente:

ESCALAS PARA IMPROVISAR

16

ESCALAS PARA IMPROVISAR

17

- Aquí aparecen otros tipos de escalas, tales como mm: menor melódica, dS: disminuida Semitono-Tono y DB: Dominante Bebop.
- Centrándonos en las escalas *PM*, tenemos:
Mi $\flat$ *PM*   Si $\flat$ *PM*   Fa *PM*
- De esta manera, buscamos las escalas *PM* asociadas a cada uno de los acordes de la partitura.
- Las dos siguientes diapositivas muestran el resultado para los 8 primeros compases (frase A) en forma de tabla. Se indica, además, la armadura asociada a cada escala.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

18

I

Sib Δ Dom7   Fam7   Fa#^o

A musical staff in 4/4 time with a treble clef and a key signature of two flats (Bb and Eb). The staff contains four measures, each with a whole rest. Above the staff, the chords for each measure are labeled: Sib Δ , Dom7, Fam7, and Fa#^o. A first ending bracket is shown above the first measure.

Frase A	1	2	3	4
Armadura	Sib Δ	Dom7	Fam7	Fa# ^o
4 $\flat$			La $\flat$ <i>PM</i>	
3 $\flat$		Mi $\flat$ <i>PM</i>	Mi $\flat$ <i>PM</i>	
2 $\flat$	Sib <i>PM</i>	Sib <i>PM</i>	Sib <i>PM</i>	
$\flat$	Fa <i>PM</i>	Fa <i>PM</i>		
0	Do <i>PM</i>			
-				(Arpeggio)

ESCALAS PARA IMPROVISAR

19

5

Solm7   Dom7   Fa7(9b)   SibΔ   Fa7(13b)

Frase A	5	6	7	8
Armadura	Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ Fa7(13b)
5#			Si <i>PM</i>	Si <i>PM</i>
6#·6b				
5b				
4b				
3b		Mib <i>PM</i>		
2b	Sib <i>PM</i>	Sib <i>PM</i>		Sib <i>PM</i>
b	Fa <i>PM</i>	Fa <i>PM</i>		Fa <i>PM</i>
0	Do <i>PM</i>			Do <i>PM</i>
-			(Arpeggio)	(Arpeggio)

ESCALAS PARA IMPROVISAR

- Como podemos ver, la escala de Sib PM es común a la mayoría de los acordes, ya que aparece en los compases 1, 2, 3, 5, 6 y la primera mitad del 8. Esta es, por tanto, la escala más adecuada para improvisar en este contexto.
- En el compás 4 no tenemos ninguna escala PM disponible, por lo que podemos usar, simplemente, las notas del acorde $Fa\#^{\circ}$, es decir, $Fa\#$, La , Do , Mib . Incluso se puede tocar sólo una de estas notas, o bien no tocar nada (silencio). Otra opción es hacer una anticipación del acorde siguiente con una escala asociada a él.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

21

- En el compás 7 y la segunda mitad del 8 puede usarse la escala de Si *PM*, pero los cambios entre las escalas de Si $\flat$ *PM* y Si *PM* producirían un gran contraste, ya que sus armaduras están muy alejadas entre sí. Por sencillez, en este ejemplo se usarán, en estos casos, las notas de los acordes correspondientes, que ahora son Fa7(9 $\flat$) y Fa7(1 3 $\flat$). También podemos no tocar nada (silencio).
- Los compases 9 a 16 contienen los mismos acordes que los compases 1 a 8 (salvo el último acorde), siendo aplicable todo lo dicho para estos últimos.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

22

- Para los compases 17 a 24 (frase B), las escalas *PM* disponibles son las siguientes:

17

Fam7   Sibm7   Mib7   LabΔ

Frase B	17	18	19	20
Armadura	Fam7	Sibm7	Mib7	LabΔ
5b		Reb <i>PM</i>		
4b	Lab <i>PM</i>	Lab <i>PM</i>		Lab <i>PM</i>
3b	Mib <i>PM</i>	Mib <i>PM</i>	Mib <i>PM</i>	Mib <i>PM</i>
2b	Sib <i>PM</i>			Sib <i>PM</i>

ESCALAS PARA IMPROVISAR

23

21

La^o   Si^bm7   Re^bm   Dom7   Fa7(9^b)

Frase B	21	22	23	24
Armadura	La ^o	Si ^b m7	Re ^b m	Dom7 Fa7(9 ^b)
4#			Mi <i>PM</i>	
5#			Si <i>PM</i>	Si <i>PM</i>
6#·6 ^b			Sol ^b <i>PM</i>	
5 ^b		Re ^b <i>PM</i>		
4 ^b		La ^b <i>PM</i>		
3 ^b		Mi ^b <i>PM</i>		Mi ^b <i>PM</i>
2 ^b				Si ^b <i>PM</i>
^b				Fa <i>PM</i>
-	(Arpeggio)		(Arpeggio)	(Arpeggio)

ESCALAS PARA IMPROVISAR

- En este caso, la escala de $Mi\flat$ PM es la más adecuada para improvisar, ya que aparece en la mayoría de los compases.
- En el compás 21 no tenemos ninguna escala PM disponible para improvisar, por lo que usaremos las notas del acorde La° .
- En el compás 23 tenemos el acorde $Re\flat m$, sin especificar la séptima. Por ello, buscaremos las escalas PM asociadas a los acordes $Re\flat m\Delta$ y $Re\flat m7$, que son las indicadas en la tabla anterior.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

25

- En todo caso, tanto las escalas *PM* del compás 23 como la de la segunda mitad del 24 tienen sus armaduras muy alejadas de la de *Mi $\flat$ PM*. Tal como explicamos anteriormente, en estos casos usaremos, simplemente, las notas de los acordes correspondientes; o bien, no tocaremos nada (silencio).
- Finalmente, los compases 25 a 32 contienen los mismos acordes que los compases 1 a 8 (salvo el penúltimo compás), siendo aplicable todo lo dicho para estos últimos.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

26

- Por tanto, podemos realizar la improvisación usando sólo 2 escalas: Sib *PM* y Mib *PM*, y algunos arpeggios.
- A continuación se muestra la partitura con indicación de las escalas y arpeggios para improvisar.
- Si no conoce las escalas *PM*, puede consultar la Tabla de Escalas que se adjunta con IMPROCHART®.
- No obstante, en las siguientes diapositivas se han indicado las notas de las escalas y arpeggios a utilizar.
- También se incluye una partitura adecuada para aquellos que no saben leer música.

ESCALAS PARA IMPROVISAR

27

AFTER THE RAIN

Instrumentos en Do

Balada

Luis Nuño

Solos

Sib Pentatónica Mayor

(Arpeggio)

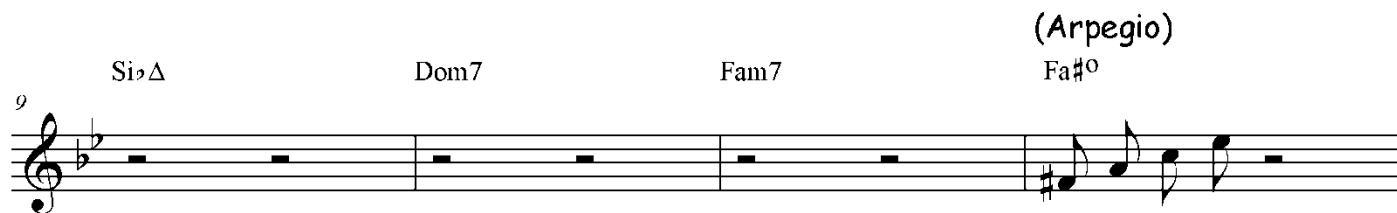
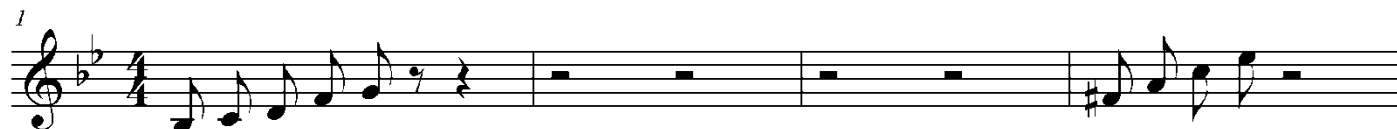
Lento (♩ = 70)

SibΔ

Dom7

Fam7

Fa#°

ESCALAS PARA IMPROVISAR

28

Mib Pentatónica Mayor
Fam7   Si♭m7   Mib7   LabΔ

17

(Arpeggio)   (Arpeggio)   (Arpeggio)

La°   Si♭m7   Re♭m   Dom7   Fa7(9♭)

21

Si♭ Pentatónica Mayor
Si♭Δ   Dom7   Fam7   Fa#°

25

(Arpeggio)   (Arpeggio)

Solm7   Dom7   Fa7(13♭)   Si♭Δ   Fa7(13♯)

29

ESCALAS PARA IMPROVISAR

29

Instrumentos en Do

AFTER THE RAIN (Balada)

Luis Nuño

Sib Pentatónica Mayor

Sib Do Re Fa Sol

(Arpeggio)

Fa# La Do Mib

SibΔ	Dom7	Fam7	Fa# ^o
------	------	------	------------------

(Arpeggio)

Fa Solb La Do Mib

(Arpeggio)

Fa La Do Reb Mib

Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ	Fa7(13b)
-------	------	---------	------	----------

(Arpeggio)

Fa# La Do Mib

SibΔ	Dom7	Fam7	Fa# ^o
------	------	------	------------------

(Arpeggio)

Fa Solb La Do Mib

(Arpeggio)

Do Reb Mi Sol Sib

Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ	Do7(9b)
-------	------	---------	------	---------

ESCALAS PARA IMPROVISAR

30

Mi $\flat$ Pentatónica Mayor

Mi $\flat$ Fa Sol Si $\flat$ Do

Fam7	Si $\flat$ m7	Mi $\flat$ 7	La $\flat$ Δ
------	---------------	--------------	---------------------

(Arpeggio)

La Do Mi $\flat$ Fa $\sharp$

La $^{\circ}$	Si $\flat$ m7	Re $\flat$ m	Dom7	Fa7(9 $\flat$)
---------------	---------------	--------------	------	-----------------

(Arpeggio)

Re $\flat$ Fa $\flat$ La $\flat$

(Arpeggio)

Fa Sol $\flat$ La Do Mi $\flat$

Si $\flat$ Pentatónica Mayor

Si $\flat$ Do Re Fa Sol

Si $\flat$ Δ	Dom7	Fam7	Fa $\sharp$ $^{\circ}$
---------------------	------	------	------------------------

(Arpeggio)

Fa $\sharp$ La Do Mi $\flat$

(Arpeggio)

Fa La Do Re $\flat$ Mi $\flat$

(Arpeggio)

Fa La Do Re $\flat$ Mi $\flat$

Solm7	Dom7	Fa7(13 $\flat$)	Si $\flat$ Δ	Fa7(13 $\flat$)
-------	------	------------------	---------------------	------------------

ELABORACIÓN DEL SOLO

31

- Pasamos ahora a la **Fase 2** de la improvisación, que consiste en crear una melodía usando las notas de las escalas y arpeggios indicadas anteriormente.
- Aunque esta fase es altamente creativa, las siguientes indicaciones pueden ser de gran ayuda:
  - 1) Memorice todas las escalas y arpeggios a utilizar.
  - 2) Divida el solo en frases de 2 ó 4 compases.
  - 3) Compare el diferente efecto que produce el empezar cada una de estas frases antes, después o justo en el primer tiempo del compás.

ELABORACIÓN DEL SOLO

32

- 4) Divida cada una de las frases anteriores en dos partes, del tipo Pregunta-Respuesta o Tensión-Reposo (Antecedente-Consecuente).

Elementos que producen TENSIÓN	Elementos que producen REPOSO
Aumentar Volumen	Reducir Volumen
Líneas Ascendentes	Líneas Descendentes
Direcciones cambiantes	Direcciones uniformes
Intervalos grandes	Intervalos pequeños
Alta densidad rítmica: notas de corta duración, pocos silencios	Baja densidad rítmica: notas largas, silencios
Articulación dura (staccato)	Articulación suave (legato)
Disonancias (Tensiones del acorde)	Consonancias (notas del acorde)

ELABORACIÓN DEL SOLO

33

- 5) En todo caso, Antecedente y Consecuente deben ser consistentes entre sí.
  - 6) Utilice la Repetición y la Secuencia para dar forma al solo, así como para facilitar la interacción con los otros músicos y demás oyentes.
  - 7) Escuche a los grandes maestros y trate de imitarlos. Escuche también a otros solistas y analice sus solos.
  - 8) Trate de ser creativo y usar su imaginación. Siempre hay nuevas posibilidades.
- A continuación se muestra un ejemplo de Solo.

ELABORACIÓN DEL SOLO

34

AFTER THE RAIN

Instrumentos en Do

Balada

Luis Nuño

Solos

Sib Pentatónica Mayor

(Arpeggio)

Lento (♩ = 70)

SibΔ

Dom7

Fam7

Fa#°

1

(Arpeggio)

(Arpeggio)

5

9

(Arpeggio)

13

(Arpeggio)

(Arpeggio)

ELABORACIÓN DEL SOLO

35

Mib Pentatónica Mayor
Fam7   Si>7   Mi>7   LabΔ

17

(Arpeggio)   (Arpeggio)   (Arpeggio)
La^o   Si<7   Re>7   Dom7   Fa7(9b)

21

Sib Pentatónica Mayor
SibΔ   Dom7   Fam7   (Arpeggio)
Fa#^o

25

(Arpeggio)   (Arpeggio)
Solm7   Dom7   Fa7(13b)   Si>Δ   Fa7(13b)

29

ELABORACIÓN DEL SOLO

36

- Se adjuntan los siguientes ficheros:
  - ▣ Partitura con Melodía y Acordes (Hoja Guía)
  - ▣ 2 Partituras con las Escalas y Arpeggios para improvisar
  - ▣ Partitura con el Ejemplo de Solo
  - ▣ Fichero de Audio con el Acompañamiento
  - ▣ Fichero de Audio con una Interpretación completa
- Puede ver una interpretación de esta pieza en www.youtube.com/ruedaarmonica o en el enlace <http://www.youtube.com/watch?v=urSlzSgQRxU>

IMPROVISACIÓN – BOLERO

37

- Como ejercicio a realizar por el lector, se incluye otra partitura de estilo muy diferente al anterior: un Bolero.
- Esta pieza es, en realidad, la segunda parte del “Ejemplo de Composición” incluido en esta página Web. Consta de una introducción de 4 compases y después 4 frases de 8 compases.
- Las 4 frases contienen los mismos acordes (salvo los 2 últimos compases), por lo que podemos decir que esta pieza tiene la forma AAAA o A⁴.

IMPROVISACIÓN – BOLERO

38

- Utilice IMPROCHART® para obtener las escalas más adecuadas para improvisar. En este caso, utilice escalas Mayores y menores (armónicas y melódicas), en lugar de Pentatónicas. Hay muchas posibilidades.

- Se adjuntan los siguientes ficheros:
  - ▣ Partitura con Melodía y Acordes (Hoja Guía)
  - ▣ Fichero de Audio con el Acompañamiento
  - ▣ Fichero de Audio con una Interpretación completa

IMPROVISACIÓN – BOLERO

39

- Puede ver una interpretación de esta pieza en www.youtube.com/ruedaarmonica o en el enlace <http://www.youtube.com/watch?v=mwPasYIWBCE>
- En esta interpretación se ha seguido un procedimiento diferente para improvisar, más sencillo pero mucho menos versátil que el anterior, consistente en:
  - 1) Tocar el Tema.
  - 2) Hacer Notas de Adorno sobre las notas de los acordes.
  - 3) Combinar el Tema con las notas de los acordes.