

Concepto del tipo de canción de Jerry Coker (Vehicle-type)

Cómo y qué seleccionar a la hora de estudiar jazz

Por Mike Tracy

Translated by Ingrid Detken

Cuando se enseña improvisación dentro del lenguaje del jazz, uno se enfrenta al desafío de qué material cubrir. Cada individuo es diferente, con antecedentes y experiencia variados y siempre parece haber una cantidad de trabajo abrumadora. Siempre escucho - ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? Por supuesto, hay escalas y acordes, estudio de patrones e ideas (basado principalmente en II-V7-I), progresiones varias - las que se deben practicar y memorizar en todas las tonalidades. Todo esto es imprescindible, pero nadie empieza a tocar música, sea jazz u otros géneros, para centrarse en los fundamentos básicos, independientemente de cuán necesarios sean. No, todos quieren tocar música, melodías y, en el caso de músicos de jazz, improvisar. Por lo tanto, es importante incorporar el estudio de canciones que van de la mano con los fundamentos básicos. ¿Qué canciones? ¿Cuántas? ¿Cómo escoger?

Tuve la fortuna de estudiar con las principales figuras del movimiento de la educación del jazz – Jamey Aebersold, David Baker, Dan Haerle, David Liebman y Jerry Coker. Gaste una cantidad de tiempo considerable discutiendo todo lo relacionado al jazz con ellos. Si bien todos fueron altamente influyentes, encontré que el enfoque de Jerry y su manera articulada de explicar y describir desafíos es el más útil. Uno de los conceptos de Jerry, que sigue siendo una parte importante de mi experiencia con el jazz y es una parte importante de mi enseñanza, es su concepto del tipo de canción (vehicle-type). Él cree que hay tipos generales de melodías, que se pueden categorizar, requiriendo que el intérprete se acerque a cada uno de manera diferente. También que cada tipo de canción tiene desafíos específicos que deben abordarse si se va a tocar cada uno de manera convincente. Encontré que tal estudio ayuda al individuo a reconocer el valor del estudio de los fundamentos básicos, permitiendo la oportunidad de aplicar todo en un entorno musical apropiado.

Escuchar a los maestros y saber qué escuchar es esencial. Utilizando el concepto de Jerry de el tipo de canción (vehicle-type) ayudará, incluso alentará, a concentrarse en las cualidades únicas de cada melodía estudiada a través de la escucha aplicada. Esto ayudará a identificar las fortalezas y debilidades personales y ayudará a reconocer cómo los maestros abordan desafíos similares. Transcribir y solo tocar la melodía junto con un intérprete respetado puede ser transformador.

Jerry se centró en seis tipos de canciones:

- **Blues:** su larga historia interpretativa le da su propio "lenguaje" único, una interpretación especial, poca semejanza con otros tipos de canciones, su armonía es típicamente simple sin modulaciones, las melodías y la armonía pueden ser extremadamente simples o complejas.
- **Standards:** su material proviene típicamente del 'Great American Songbook' y música popular de esa época, las melodías tienen "forma canción" con frases largas, los ritmos melódicos están basados básicamente en negras y blancas, a menudo tienen letra, la armonía se basa en II-V7-I, frecuentemente modulan a diferentes tonalidades, los tempos son variados, las formas son típicamente AABA, ABAC.
- **BeBop:** típicamente tienen ritmos rápidos, las melodías son como estudios o *etudes*, el ritmo melódico consta básicamente de corcheas, la armonía está basada frecuentemente en progresiones de Standards (contrafact), la armonía se basa en II-V7-I y a menudo con acordes alterados/extendidos, a menudo modula a diferentes tonalidades, sus formas típicamente son AABA, ABAC.

- **Balada:** tiempo lento, expresivo, las melodías tienen “forma canción” con frases largas, los ritmos melódicos se basan básicamente en negras y blancas, a menudo tienen letra, la armonía se basa en II-V7-I, a menudo modula a diferentes tonalidades, una balada puede ser un Standard.
- **Latin:** utiliza corcheas rectas (straight eighths), puede incorporar una variedad de estilos (bossa, samba, calipso, tango, etc.), la armonía a menudo es similar a los Standards, basada en II-V7-I, las melodías tienen “forma canción”, los tempos pueden variar abundantemente.
- **Contemporáneo:** tipos de acordes más modernos, típicamente no se basan en II-V7-I, tienen progresiones de acordes poco comunes, las modulaciones son comunes, la melodía es a menudo abstracta o interválica, forma y longitud poco común, el ritmo armónico puede ir de movimiento rápido (Giant Steps, Moment’s Notice) a movimiento lento (So What, Maiden Voyage), no tiene nada que ver con la época en que la canción fue escrita.

Me gusta añadir una séptima categoría:

- **Rhythm Changes:** su progresión armónica es distintiva, forma AABA, 32 compases, se parece a otros tipos de canciones (Standard y BeBop); como el Blues, tiene una larga historia interpretativa y, tiene su propio "lenguaje" único, los tempos pueden variar pero es típicamente rápido, las melodías y la armonía pueden variar de simples a alteradas.

Ir de la mano con la incertidumbre de qué estudiar es cargar demasiado, elegir trabajar mucho en algo que no es práctico es un error de juicio común. Hacerlo típicamente lleva a ser desorganizado, sentirse abrumado y autodestructivo. Además, algunos se frustran tanto que renuncian o, al menos, logran menos que su potencial. Seleccionar el material de estudio bajo el concepto de tipo de canción de Jerry ayuda al estudiante y al maestro a definir un número limitado de melodías que le ayuden a concentrarse en retos específicos de la improvisación. A continuación se presentan dos listas sugeridas: una para el estudiante novato y otra para el experto. Creo que se puede reconocer la variedad, las conexiones y cómo ayudaría a enfocar el estudio. Ten en cuenta que ambas listas son solo sugerencias, con numerosas/innumerables opciones similares posibles.

Novato	Blues	Bag’s Groove o Mr. PC
	Rhythm	I’ve Got Rhythm or Lester Leaps In
	Standard	Autumn Leaves (II-V7-I mayores y menores)
	BeBop	Lady Bird
	Balada	Misty o In A Sentimental Mood
	Latin	The Girl from Ipanema
	Contemporáneo	Maiden Voyage
Experto	Blues	Sandu o Blues for Alice
	Rhythm	Anthropology
	Standard	Have You Met Miss Jones o Stella by Starlight
	BeBop	Donna Lee / Confirmation/ Hot House
	Balada	Round Midnight
	Latin	Desafinado
	Contemporáneo	Dolphin Dance o Giant Steps

Recomiendo que utilicen recursos de música escrita que sean precisos y claros de leer. Yo uso por defecto a la serie de Jamey Aebersold porque sé que Jamey trabaja desde la fuente original y que se preocupa y se enorgullece de ofrecer solo lo que usan los músicos de jazz. Los “New Real Books” de Chuck Sher son una fuente de material sobresaliente y muy confiable. Los cambios de bolsillo o “Pocket Changes” I y II que ayudé al pianista Glenn Fisher a compilar son un excelente recurso de progresiones precisas para más de 800 canciones. Investigamos cuáles son las selecciones de acordes “originales” y añadimos lo que intérpretes de jazz utilizan en la práctica. El “iReal Book” también es un recurso excelente. Puedes transponer fácilmente con un toque y ofrece una representación digital de las progresiones para escuchar y practicar con ella.

A continuación encontrarás un extracto de “The Creative Nudge de Jerry Coker – That Fuels Jazz Improvisation”(Aebersold Jazz, 2007) explicando su concepto tipo canción. Recomiendo leer todo el libro, ya que ofrece ideas excelentes, ejemplos claros, prácticas e innovadoras sugerencias (también es corto). También recomiendo revisar los libros de Jerry Coker encontrados en “Material útil de otros educadores expertos” (o Useful Material by Other Master Educators) en mi sitio web MichaelTracy.com. Jerry es un maestro en identificar desafíos y ofrecer soluciones prácticas. Su estilo de escritura está en un nivel muy alto sin ser académico, ciertamente amigable con el usuario y claro.

Tipos de Canciones (Vehicle-types)

Por Jerry Coker

Una examinación completa de las melodías comúnmente seleccionadas por los improvisadores de jazz revela que hay categorías discernibles de canciones, categorías que afectan drásticamente el enfoque necesario para improvisar sobre ellos. Hay canciones Standard y Bebop que, excepto por sus melodías, son casi iguales, cada una incorporando acordes de corta duración, tipos de acordes relativamente simples, progresiones de acordes comunes, frecuentemente tocadas en tiempos rápidos y, a menudo, contienen modulaciones de transposición rápida a otras tonalidades. Entonces hay canciones modales, que tienen duraciones de acordes extremadamente largas, pocos o ningún cambio de acorde o tonalidad, y progresiones de acordes. Está el género Blues, que es una categoría en sí mismo, teniendo poca semejanza con los otros tipos de canciones, pero que requiere una interpretación muy especial, tipos de acordes simples, generalmente usando muy pocos cambios de acorde, sin modulaciones, un lenguaje único con respecto a tipos de acordes y escalas, una capacidad ilimitada para variaciones, y un tipo único de forma que se apoya fuertemente en su larga historia. La canción contemporánea es la categoría más recientemente establecida, caracterizada por tipos de acordes modernos y sus correspondientes escalas, una ausencia general de progresiones comunes de acordes, un enfoque menos tradicional para su longitud y estructura formal, y un enfoque más variado de la duración de los acordes. Algunos de los mejores compositores de melodías contemporáneas son Wayne Shorter, Ron Miller, Joe Henderson y Tom Harrell. (Herbie Hancock es otro excelente ejemplo, MT).

Finalmente, existen las baladas las cuales por naturaleza tienen un tempo y humor muy lento, y sus armonías reflexivas y específicas son una categoría en sí mismas.

Los enfoques para improvisar en los distintos tipos de canciones son drásticamente diferentes como puede ser evidenciado en las grabaciones, así como por el sentido común. Por ejemplo, un BeBop rápido o un Standard alienta a los ejecutantes a usar una esencia corta y simple, junto con un enfoque improvisatorio lineal, todo lo cual estaría fuera de lugar, incluso ridículo si se utilizara en una canción modal, un blues o una balada. Por el contrario, los intervalos de cuarta, las escalas pentatónicas y tocar fuera de la escala siendo usado en canciones modales sería inapropiado en Standards, Bebop, blues o baladas. Es probable que cualquier esencia lógica de las canciones de bebop, modales y el blues estén fuera de lugar en la balada, además de tener una naturaleza demasiado simple para la mayoría de las melodías contemporáneas. Por lo tanto, es necesario un "engranaje" musical diferente si queremos interpretar cada uno de los tipos de canciones efectivamente.