

Proceso para Aprender una Canción

by Mike Tracy

translation Ingrid Dekten

1. Escoge una canción que te guste, que disfrutes. Quizá algo familiar o algo que te desafíe.
2. Busca grabaciones. Youtube y Spotify son recursos fantásticos. CDs, LPs y otros similares han sido las principales fuentes por años y siguen siendo útiles aunque probablemente menos accesibles. Las bibliotecas y el streaming también son buenos recursos.
3. A menudo hay una versión icónica, grabada probablemente por el compositor o algún maestro improvisador. Asegúrate de conocer esa versión o por lo menos estar familiarizado con ella.
4. Es probable que existan muchas otras versiones de maestros y artistas respetables. Es probable que existan versiones más modernas o con arreglos que disfrutes. Compara y contrasta todas las versiones que te gusten y también las que no, siendo capaz de describir en detalle por qué.
5. Poder escuchar la canción seleccionada en tu cabeza. ¿Puedes escuchar la melodía? ¿Puedes aislar la progresión armónica? ¿Qué elementos rítmicos contiene?
6. Poder cantar la melodía con y sin la grabación.
7. ¿Tiene letra? Si la tiene, asegúrate de familiarizarte con ella, de poder cantarla.
8. ¿Puedes cantar las raíces de las progresiones? ¿Puedes escuchar y cantar los tonos guía (guide tones)?
9. Conocer la duración de la canción. Las canciones típicamente tienen 12 compases (el blues y progresiones basadas en el blues), 16, 24, 32, 36, 64 y otras de números impares.
10. Conocer la forma. La forma de la mayoría de canciones es típicamente AABA, ABA, ABAC, Blues, Rhythm Changes (AABA) y compuestas sin una forma básica.
11. Conocer la forma te ayudará enormemente en la memorización. Por ejemplo. Aprender las secciones A de una forma AABA significa que conoces el 75% del material. Aprender las secciones A de una forma ABAB significa que conoces el 50% del material. Eso realmente reduce la cantidad de material que necesitarás aprender.
12. ¿Existe una introducción? ¿Qué hay de los backgrounds (acompañamiento) o de un arreglo único de la canción? ¿Hay un final o coda?
13. La mayoría de composiciones se moverán a través de múltiples tonalidades, sin embargo, ¿hay una tonalidad básica? ¿La progresión modula? Muchas formas de canciones AABA irán al IV grado en el puente (o sección B).
14. ¿Es la composición principalmente mayor? ¿menor? ¿O una combinación? ¿Es modal o tiene principalmente una tonalidad?
15. ¿Puedes aislar una sección o frase problemática o desconocida para practicar, entender y asegurar?
16. ¿Tiene la melodía forma canción (la mayoría de Standards son de hecho canciones con letra) o es más abstracta, como en un estudio o un solo (el Bebop y otras canciones contemporáneas encajan en esta descripción)? ¿La melodía tiene frases cantables, usualmente con frases de 2 o 4 compases?
17. ¿Existen saltos, intervalos largos, o la melodía es escalar?
18. ¿Hay partes de la canción que son repetitivas? Conocer la forma frecuentemente ayuda a reconocer frases repetitivas. Existe una secuencia o un claro desarrollo motivico?
19. ¿Existen partes de la canción que son similares a otras que ya conoces? Esto ocurre principalmente cuando se toma en cuenta las progresiones. Por ejemplo, mientras que existen numerosas

versiones de Blues, conocer los acordes básicos y algunas otras opciones de acordes significa que puedes enfocarte en aprender la melodía.

20. La fórmula melódica es muy común. La gran mayoría de composiciones utilizarán ii V7 I (mayor y menor) y otras agrupaciones y movimiento armónico. ¿Reconoces la fórmula armónica a oído? ¿Reconoces la fórmula al mirar los acordes? Conocer, escuchar y reconocer la fórmula armónica es el elemento clave en el proceso de aprendizaje de una canción, especialmente de su progresión armónica.
21. Busca elementos reconocibles. ¿Hay algo inusual en la comparación? ¿Algo único? Las melodías y progresiones típicamente tienen algo que sobresale, que las hace interesantes y memorables. Las canciones Pop usualmente tienen un estribillo (hook), una frase o secciones pegajosas. ¿Hay algún elemento rítmico que las haga reconocibles o memorables?
22. ¿En qué grado de la escala empieza/termina la melodía? ¿Qué pasa con las distintas secciones o frases? ¿En qué grados empiezan? ¿Tienen anacrusa?
23. ¿Qué hay de los rangos de la melodía? ¿Qué tan agudo llega? ¿Qué tan grave llega? ¿Se queda dentro de un rango definido de notas?
24. ¿Puedes tocar todas las escalas asociadas con la armonía? ¿Puedes tocar arpeggios con la progresión de los acordes? ¿Puedes aplicar patrones digitales a través de la progresión? ¿Puedes aplicar ideas ascendentes, así como descendentes, o ideas invertidas?
25. ¿Eres capaz de improvisar frases basadas en la melodía original? ¿Puedes improvisar melodías y líneas armónicamente precisas sobre las progresiones?