

CAPÍTULO DIECINUEVE

Aprendiendo un tema de memoria

- *La forma*
- *La melodía*
- *Los cambios*

Hay tres cosas que tener en cuenta al aprender de memoria un tema utilizando un reparto de melodía:

- La forma
- La melodía
- Los cambios

La forma

Echa un vistazo al **ejemplo 19-1**, un reparto de melodía del tema “What’s New?”¹ de Bob Haggart. Vas a aprender este tema de memoria—todos los 32 compases (más la nota de anacrusa) y los 47 acordes. Me imagino que te parecerá una tarea formidable. Para facilitar la tarea, tienes que hacerte detective y seguir las pistas. Ante todo, has de determinar la forma del tema, del modo siguiente: Mira cada una de las secciones de ocho compases del **ejemplo 19-1**. ¿Hay alguna de ellas que sea igual a otra? Como verás, las secciones de ocho compases primera, segunda y última son casi idénticas, con algunas leves diferencias en último compás de cada sección. Solo la tercera sección de ocho compases parece ser completamente distinta. O sea, que se trata de un tema de AABA. Una manera más fácil de cifrarlo sería con signos de repetición y una indicación de D.S. al coda, como se ve en el **ejemplo 19-2**. En lugar de 32 compases, ahora hay solamente 18. En lugar de 47 compases, ahora hay 27.

¹ A continuación doy una lista de unas pocas de las tantas grandes grabaciones de “What’s New?”

John Coltrane, *Ballads*, MCA/Impulse, 1962.

Joe Henderson, *Mirror, Mirror*, Verve, 1980.

Woody Shaw, *Setting Standards*, Muse, 1983.

Steve Nelson, *Communications*, Criss Cross, 1989.

Wynton Kelly And Wes Montgomery,

Smokin’ At The Half Note, Verve, 1965.

Steve Grossman, *Love Is The Thing*, Red Records, 1985.

Ejemplo 19-1

What's New?

Bob Haggard y Johnny Burke

Chord symbols and melodic lines for *What's New?* (4/4 time):

- Staff 1: $G7^b9$, $C\Delta$, B^b-7 (3), E^b7 (3), $A^b\Delta$
- Staff 2: $D\emptyset$, $G7$, $C-$, $D\emptyset$ (3), $G7alt$, $C\Delta$
- Staff 3: $D-7$, $G7^b9$, $C\Delta$, B^b-7 (3), E^b7 (3), $A^b\Delta$
- Staff 4: $D\emptyset$, $G7$, $C-$, $D\emptyset$ (3), $G7alt$, $C\Delta$
- Staff 5: $G-7$, $C7^b9$, $F\Delta$, E^b-7 (3), A^b7 (3), $D^b\Delta$
- Staff 6: $G\emptyset$, $C7$, $F-$, $G\emptyset$ (3), $C7alt$, $F\Delta$
- Staff 7: $D\emptyset$, $G7^b9$, $C\Delta$, B^b-7 (3), E^b7 (3), $A^b\Delta$
- Staff 8: $D\emptyset$, $G7$, $C-$, $D\emptyset$ (3), $G7alt$, $C\Delta$

© 1939 (renovado) Warner Bros., Inc. (ASCAP), Marke Music Publishing Co., Limerick Music Corp., Reganesque Music y Time-Co Music.
 Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. WARNER BROS. PUBLICATIONS INC. Miami, FL 33014.

La melodía

Ahora, pasemos a la melodía de “What’s New?”. Toca el tema unas cuantas veces en tu instrumento y luego *cántalo*. Divídelo en frases, aprendiéndote primero la primera frase, después la segunda, etc., hasta que hayas aprendido toda la melodía de memoria. Y como se repite la melodía de “What’s New?”, se te hace más fácil la tarea. Sé consciente del contorno de las frases melódicas, de cómo la melodía esboza los acordes y trata de ver si la melodía llega cromáticamente a las notas de los acordes.

Y no sería mala idea aprender la letra. La letra te ayuda a recordar la melodía y te da una idea del tema del tema, por así decirlo.² Aquí no se muestra la letra de Johnny Burke, pero se la puede ver en *The New Real Book, Volume One*. Si tienes una buena grabación del tema, tócala varias veces, cantando la melodía—hasta durante las repeticiones de los solos.

Los cambios

Y ahora nos toca hablar de esos 27 acordes. En lugar de formarse de unos cambios creados al azar, “What’s New?” es un tema sumamente estructurado:

- La sección A consta enteramente de progresiones de II-V-I en C mayor, A♭ mayor, C menor y C mayor de nuevo. *El centro tonal va descendiendo, luego ascendiendo, en 3as mayores (C, A♭, C) igual que ocurre con los “cambios de Coltrane”.*
- El puente consta enteramente de progresiones de II-V-I en F mayor, D♭ mayor, F menor y F mayor. *Al igual que ocurre en la sección A, el centro tonal va descendiendo, luego ascendiendo, en 3as mayores (F, D♭, F)*
- Cada compás de número non tiene un acorde de tónica.
- Cada compás de número par tiene una progresión de II-V-I.
- La tonalidad del puente asciende en una 4ª (de C a F), uno de los tópicos más traídos y llevados de la música popular.³

Lo sutil e ingenioso de “What’s New” estriba en la manera de que Haggart varía la *cualidad* de los acordes de I grado en las secciones A y B. Cambia de C mayor a A♭ mayor y a C menor y otra vez a C mayor en las secciones A. Esta estructura de *mayor-mayor-menor-mayor* corre paralela a la forma AABA del tema y le presta unidad a la estructura en general. En el puente, que comienza corriendo melódica y armónicamente paralelo a la sección A, ascendida en una 4ª, se ve lo mismo, pasando de F mayor a D♭ mayor y a F menor y otra vez a F mayor, o sea, *mayor-mayor-menor-mayor* de nuevo. El cambio de mayor a menor y de vuelta a mayor le presta un aire de patetismo que le ha hecho tema predilecto de los músicos del jazz desde hace más de 60 años.

¿Te parece más fácil ahora el aprender “What’s New?” de memoria. Espero que sí, por las siguientes razones:

- Hay menos compases que aprender.
- Los acordes se agrupan en progresiones de II-V, V-I y II-V-I.
- Se ha hecho aparente la lógica del tema.

Por desgracia, no todos los temas son tan fáciles de aprender de memoria como “What’s New?”. Así y todo, las pistas que acabamos de mencionar funcionarán para cualquier tema, por difícil que sea.

² Dexter Gordon a veces leía en voz alta la letra de los standards mientras su sección de ritmo tocaba los cambios como fondo.

³ Otros temas que modulan ascendiendo en una 4ª en el puente incluyen “Bemsha Swing” de Thelonious Monk, “Good Bait” de Tadd Dameron y Count Basie, “Take The ‘A’ Train” de Billy Strayhorn y “I Remember You” de Victor Schertzinger.

Ejemplo 19-2

What's New?

Bob Haggard y Johnny Burke

The musical score for "What's New?" is written in 4/4 time. It consists of five staves of music. The first staff begins with a key signature of one flat (Bb) and a common time signature (C). The melody starts with a half note G4, followed by a quarter rest, then a quarter note Bb4, and a quarter note D5. The second staff continues the melody with a quarter note E5, a quarter note F5, a quarter note G5, and a quarter note A5. The third staff shows a melodic line with a quarter note Bb5, a quarter note C6, a quarter note D6, and a quarter note E6. The fourth staff features a melodic line with a quarter note F6, a quarter note G6, a quarter note A6, and a quarter note Bb6. The fifth staff concludes the piece with a quarter note C7, a quarter note D7, a quarter note E7, and a quarter note F7. The score includes various jazz chords such as G7b9, CΔ, Bb-7, Eb7, AbΔ, Dø, G7, C-, Dø, G7alt, CΔ, D-7, G7b9, G-7, C7b9, FΔ, Eb-7, Ab7, DbΔ, Gø, C7, F-, Gø, C7alt, FΔ, Dø, and G7b9. The piece ends with a double bar line and a Coda symbol.

© 1939 (renovado) Warner Bros., Inc. (ASCAP), Marke Music Publishing Co., Limerick Music Corp., Reganesque Music y Time-Co Music.
 Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. WARNER BROS. PUBLICATIONS INC. Miami, FL 33014.

Como he dicho antes, los músicos del jazz no son capaces de dejar las cosas en paz como Dios manda. Muchas veces descartan la melodía de un tema, quedándose con los cambios para base de una nueva melodía, llamada cabeza o head. El tema del próximo capítulo es la cabeza.