

JAZZ

POR TU CUENTA Y RIESGO

Javi Repiso, 2010

JAZZ POR TU CUENTA Y RIESGO

Javi Repiso, 2010

PRÓLOGO: PREGÚNTASELO A GOOGLE

Así empezamos el aprendizaje hoy, preguntando y seleccionando entre las infinitas respuestas. Y así te propongo el acercamiento a uno de los géneros musicales más fascinantes que existen: el jazz.

Jazz por tu cuenta y riesgo es más que un artículo: un espacio musical abierto con vocación utilitaria. Una especie de hoja de ruta llena de enlaces, opiniones y recursos con los que seguir disfrutando de nuestra pasión por la música.

1. EL LENGUAJE ESTÁ EN LOS DISCOS

¿Llevas tiempo tocando la guitarra? ¿La pentatónica te agota? ¿Cansado de aprenderte los temas de tu grupo "de memoria"? ¿Te atrae la idea de tocar Jazz? Si aún no lo has hecho, empieza por familiarizarte con el lenguaje, el vocabulario, el tiempo, el sonido... **los 100 mejores discos de guitarristas de jazz**. Wes Montgomery, Grant Green, Kenny Burrell, Charlie Christian y un largo etc. deben acompañarte cada mañana al trabajo (y ojalá luego no tengas que aguantar la *Kiss* o *Radiolé* en el curro...qué tortura!).

No te ciñas a discos de guitarristas, te perderías joyas como [Kind of Blue](#) de Miles Davis, [Giant Steps](#) de Coltrane, los clásicos de Charlie Parker, Bill Evans...

He oído y leído varias veces que el ABC del vocabulario jazzístico, la fuente, está presente en estos cuatro discos del Miles Davis Quintet, grabados en 1956: "*Cookin'*", "*Steamin'*", "*Relaxin'*" y "*Workin'*".

¿Necesitas un poco de orden cronológico en la escucha? Pues en www.jazz-styles.com encontrarás fragmentos de standards famosos organizados por las distintas etapas del jazz, para que vayas haciendo oído.

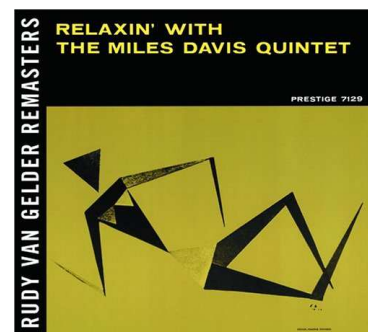
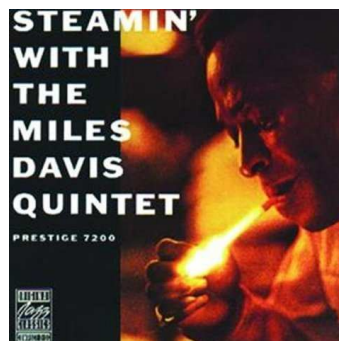
Y no te pierdas el programa de Radio3 [A TODO JAZZ](http://www.rtve.es/podcast/radio-3/a-todo-jazz), www.rtve.es/podcast/radio-3/a-todo-jazz encontrarás programas dedicados a los grandes intérpretes y compositores, sus mejores discos, novedades... jazz rigurosamente presentado y comentado por Juan Claudio Cifuentes, "*Cifu para los amigos*".

Escuchar las grabaciones, los intérpretes, ahí está la clave. Al principio harás oído, después irás comprendiendo (hay que estudiar, eh?) por qué funciona cada fraseo, y al final puede que consigas divertirte tocando sobre los temas.

2. UN BUEN COMIENZO: EL BLUES

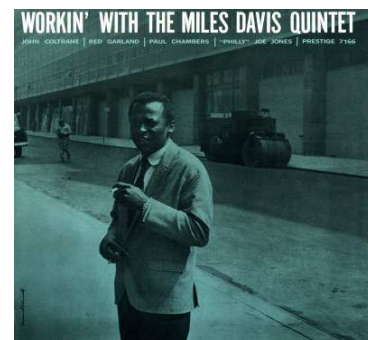
Antes de buscar profe, intenta comprender algunos conceptos básicos de armonía, te ahorrarás muuuucha pasta. Desde acá te propongo un camino. Empieza por el *blues*: es la raíz de gran parte de la música que conocemos, y por supuesto del jazz. Escucha "*Cookin'* ", "*Steamin'* ", "*Relaxin'* ", "*Workin'* ", etc... están llenos de *blues*!

Si ya controlas algunos acordes dominantes y la escala pentatónica, estarás preparado para enfrentarte a este profundo cuestionario:

Cuando tocas la guitarra...

- (a) ¿dices lo que piensas?
- (b) ¿o piensas lo que dices?

Respuestas:

1. Si tu respuesta no sólo es (a), sino que estás satisfecho de ello te recomiendo no perder tu tiempo acá: busca en youtube licks al estilo Albert King, hay unos trullos muy jazzeros!
2. Si tu respuesta es (a), pero te gustaría que fuese (b)... BINGO!! este espacio está escrito por alguien que te entiende.
3. Si tu respuesta es (b), enhorabuena!! es realmente complicado llegar a ese nivel, pero para no perder tu tiempo acá: cuelga en youtube tus propios vídeos de licks jazzeros!

A partir de ahora deja de pensar en blues como una sucesión de acordes sobre doce compases donde la escala pentatónica es como la varita de Harry Potter: *valepató!* Eso se acabó. Intenta dibujar la armonía, tocar en los tiempos fuertes las notas de los acordes que se estén sonando, destacarlas en tu fraseo. ¿Que cómo se hace? Empieza a estudiar. No hay otra. Y si piensas que eres de los que toca lo que siente, de oído, de corazón, con duende, con mucho duende... ya te dije que buscaras en youtube!!!

Para poder entender esto de dibujar la armonía con tu fraseo , empieza a estudiar lo básico: **la escala mayor y sus modos** (www.jazzguitar.be/modi.html) Ahí empieza todo. Probablemente tengas que desaprender algunas cosas, pero merece la pena. Fíjate bien en las notas que componen cada acorde cuatríada (tendrás que "buscarlas" en tus solos), tensiones, *avoid notes*, notas guía, cromatismos, el tritono, los modos, el mixolidio, dórico... y si quieres un pequeño manual muy práctico y en castellano busca aquí: www.guitarristas.info/tutoriales/recopilacion-descargas-antiguas/1144

Cuando hablo de estudiar no me refiero a que dediques la mayor parte de tu tiempo a aprender teoría: corres el riesgo de caer en el efecto "embudo" o saber más de lo que tocas. ¿Te suena aquel que en la cervecita de antes de subir a tocar en la jam parece que controla cantidad y luego...? “una mala tarde la tiene cualquiera...”. Claaaaaaaro.

Se trata de "verlo" en el diapasón. Pienso que la teoría es importante en tanto sirve para comprender por qué funcionan las cosas. Sólo eso. No la conviertas en un fin en sí misma. Se trata de divertirse, *to play the guitar*, como dirían por ahí. Ese es mi planteamiento. Al final nuestro cerebro es limitado y, desgraciadamente, el tiempo que podemos dedicarle también. Por tanto, intenta ser práctico: saca petróleo de cada idea, cada frase, cada concepto. Más vale poco, pero bien aprovechado.

En la página 42 de la revista **Cutaway N°16** (descarga on-line gratuita, pregúntale a Google) encontrarás un excelente artículo llamado **Intervalos de Blues** que te facilitará la comprensión de estos primeros conceptos.

Ahora toca escuchar, transcribir, analizar y tocar encima de, por lo menos, estos clásicos del blues: Eric Clapton, (o cualquier guitarrista que pasara por los Bluesbreakers de John Mayall), Albert King, Freddy King, cualquier disco de la mítica sevillana Caledonia Blues Band, la Tonky Blues Band también son la repera. Y si te lo quieres pasar pipa, acude al próximo directo de Txus Blues & Jose Bluesfinger.

¿Una peli? *Cadillac Records*

3. JAZZEANDO EL BLUES

¿Ya sabes de qué va eso de los acordes cuatriadas? ¿Controlas la relación de cada **acorde dominante** con la el **modo mixolidio** de la escala mayor a la que corresponde? ¿Y con la pentatónica **menor / mayor** vinculadas a dicho acorde? ¿Y la **escala blues**? Pues cuando menos habrás visto la luz al final del túnel, así que ánimo, que el que la sigue la consigue.

El blues de 12 compases "tradicional" tiene, más o menos, esta estructura:

Compases del 1 al 4: I7 / IV7 / I7 / I7

Compases del 5 al 8: IV7 / IV7 / I7 / I7

Compases del 9 al 12: V7 / IV7 / I7 / V7

Con dibujar una buena frase cada cuatro compases es más que suficiente, tratando de destacar las 3ª, 5ª ó 7ª de cada acorde en el fraseo. Con alternar la mixolidia con las pentatónicas y la escala de blues, y hacerlo con gusto, ya tienes mucho ganado.

Y cuando vayas a cambiar de acorde, hazlo con suavidad: aprende a usar las notas guía. No te empeñes en hacer solos "caganotas", olvida ya el viejo complejo de que el que sabe lo hace rápido y tocando muchas notas: NO.

Ve de menos a más, y recuerda que los clásicos aprendieron imitando a los solistas de las bandas de entonces: los vientos (saxos, trompetas...). Con ello quiero decir que

tienen que respirar para poder tocar, así que oblígate a "tomar aire" cuando hagas tu solo. No sólo respirará tu solo, también el resto de la banda.

Pero queremos más! Y antes de llegar a los standards clásicos del jazz, todavía nos queda un paso fundamental donde adquirir muchos de los recursos más empleados.

Vamos a "jazzear" el clásico *blues* de doce compases:

Compases del 1 al 4: I7 / IV7 / I7 / (1)

Compases del 5 al 8: IV7 / (2) / I7 / (3)

Compases del 9 al 12: (4) / (4) / (5) / (5)

Los números hacen referencia a los nuevos elementos a estudiar (pregúntale a Google por ellos), ya sabes, comprender la teoría y "verla" en el diapasón:

- (1) **La cadencia II-V-I**
- (2) **Acordes y escalas disminuidas**
- (3) **Dominantes secundarios**
- (4) **Tipos de cadencia II-V-I**
- (5) ***El turnaround***

A partir de ahora, pon el metrónomo a 60 (de manera que sientas el 2 y el 4 en un blues a 120) y alterna acordes de acompañamiento con pequeños fraseos, tratando de acentuar las corcheas débiles ("*up's*") con respecto a las fuertes ("*down's*"). Ya sabes, el solo coge aire cuando haces acordes. Y en tu fraseo dibuja los acordes y destaca los recursos vistos anteriormente. Empieza por bajar y subir por las notas guía, ya tendrás tiempo de construir frases más vistosas. Intenta "*pensar lo que tocas*", y siente como tu fraseo también dibuja los cambios de acorde.

Creo que no hay un proceso mental para el acompañamiento y otro diferente para el solo. Se trata de lo mismo, debes ver los intervalos en el diapasón, y en ello ayuda que visualices los acordes relacionados con las escalas o frases que estés tocando. Cuando controles estas ideas sobre la posición E, o **patrón 4º** (www.carlosaura.com/2009/02/27/leccion-del-mes-cinco-patrones-para-guiarnos-por-el-mastil), transpórtalas al resto de posiciones. Se trata de no tener "lagunas" en el diapasón. Pero lleva tiempo, así que recuerda: más vale sacar petróleo de un poco de teoría. Tranqui. Tu cabeza te irá pidiendo más.

4. LOS STANDARDS

Una vez que controles los rudimentos básicos del Blues, estás en condiciones de enfrentarte a un estudio más serio de la armonía que te permita disfrutar de los standards de una forma plena. Toca profundizar en el estudio, sin olvidar llevarlo al diapason de tu guitarra. Es hora de elegir un método. No es difícil: busca, compara y cuando encuentres lo mejor (para tu gusto)... síguelo!

Métodos específicos de Jazz en castellano para guitarra hay pocos, pero muy buenos: **Cábalas con la Guitarra. El secreto del arte de tocar** de Gabriel Rosales, tanto si te estás iniciando como si ya eres todo un experto: es una auténtica Biblia de contenidos jazz para la guitarra en castellano. **Armonía moderna y otros cuentos** de **Jordi Torrens**, te hace fácil lo difícil y con muchos ejemplos. **Bebop: el lenguaje del jazz** de **Joaquín Chacón**. También tienes la traducción al castellano de uno de los conocidos manuales de *Aebersold*.

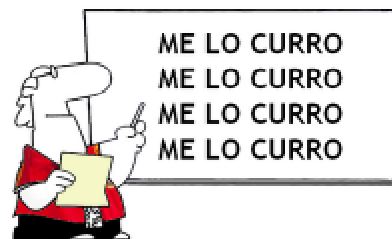
Aunque te digan que no necesitas leer música para tocar jazz... no les creas, así que búscate un manual práctico para entender la armonía y seguir una partitura decentemente. Al final no es tan difícil, los beneficios llegan antes de lo que esperas, y si te engancha puede que alternes los *Sudokus* por la armonía funcional. No se trata tanto de leer una melodía (que también) sino de tocar a tiempo un **cifrado americano**(<http://bloguitar.es/teoria/cifrado-americano>).

He visto muy buenas lectoras (maestras de armonía clásica) de piano atascarse en esto. Leer las melodías te ahorra mucho tiempo y controlar el cifrado te da una extraña y muy placentera sensación de libertad al tocar. Para tocar standards es recomendable analizar los siguientes aspectos antes de (y sobre todo para) tratar de tocarlo de manera decente: tonalidad, (http://www.musicareas.com/cursos/quintas/quintas_in.phtml) estructura, tiempo, armonía y melodía (<http://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/los-elementos-de-la-musica>).

Relacionar estos conceptos y aplicarlos al estudio de standards resulta muy complicado al principio, por lo que te será de gran utilidad el artículo del nº 17 de la revista digital www.cutawayguitarmagazine.com.

5. SOS (ALUMNO MOTIVADO BUSCA PROFE A LA ALTURA)

Una vez iniciado en esto, y habiéndote ahorrado un buen pastizal en clases particulares, tal vez sea el momento de buscar profesor. Tiene sus ventajas, siempre y cuando saques lo mejor de las personas que encuentres. Y eso depende de ti.

No todo buen guitarrista es buen profesor, y viceversa. Si buscas a alguien para hacer amigos, para tratar de impresionarlo con tus avances, para que te "adopte" de alguna u otra manera... tal vez lo que necesites no sean clases particulares de guitarra.

Dale tu dinero a alguien con el que te sientas a gusto, que te deje tocar, con el que aprendas al menos una cosa nueva en cada clase, que tenga una programación adecuada a tu nivel, que te plantee objetivos a corto y medio plazo... que tenga didáctica es lo menos que se le puede pedir a un profesor ¿no? Ciencia ficción: por lo general se parecen a aquellos profes de matemáticas, que saben mucho de lo suyo, pero transmitirlo es otra cosa. Como todo lo aquí escrito, es mi opinión.

Cambia de profe, es sano, saludable y verás cómo lo que a uno le parece una auténtica eme a otro le parece religión. Al final, te quedarás con lo que te guste, con lo que a ti te convenza, y ese será uno de tus valores a la hora de tocar, tu criterio.

También está el alumno inseguro que encuentra su media naranja con el profe especialista en vaciar el bolsillo del susodicho y llenarle la cabeza de fantasías "*¿No conoces a Pat Metheny?*" ... patético. Esas relaciones enfermizas acaban como empezaron, mal. Tu profe no es nadie especial porque toque jazz de p.madre. Merece todo tu respeto si ama lo que hace, que no es poco. Y merece tu esfuerzo (económico) si se esfuerza en enseñarte. Y punto. Básicamente, si llegas a clase y te pregunta "*¿Qué quieres aprender hoy?*", si se dedica a ponerte pegas a tu forma de tocar en vez de decirte cómo hacerlo mejor, si critica a sus compañeros de profesión... mala onda.

6. JAZZ POR TU CUENTA Y RIESGO

Estudiar Jazz en solitario es toda una odisea, pero si consigues un buen profe que te ayude a ver la luz, luego puedes seguir por tu cuenta y riesgo aprovechando la ingente cantidad de blogs y webs que hay en la red: **Foro de Jazz abcmúsicos**, **Jazz Guitar Be**, **Play Jazz Guitar**, **Foro de hispasonic**, **Bases para improvisar**. De lo mejor es esta página de Guitarra de Jazz, regalo del maestro **Mario Abbagliati**, ni te imaginas la cantidad de contenidos, partituras, artículos, etc.. sobre guitarra jazz que en el se detallan, y además en castellano.

Ya que tienes PC, conviértelo en tu propia Jazz Band y que te acompañe en.. ¿el salón, el estudio...? Sí, sí!! es posible con el programa Band in a Box. ¿Necesitas **partituras** (www.jazz-styles.com/htm/scores.htm) de los más famosos standards? ¿Papel **pentagramado** (www.play-music.com/es/gratis.html) para tus transcripciones? ¿Conoces el método de improvisación **Barry Harris**? www.tallerdemusicos.com/imag/musica/barrypar.pdf ...pero no te dejes impresionar, es bebop!

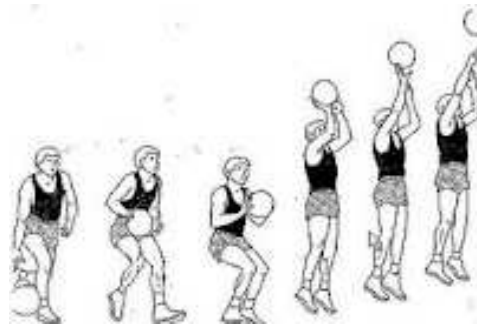
Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a recopilar toda clase de info relacionada con el jazz, petamos el disco duro con artículos, manuales, discos, películas y apuntes que ni en 7 vidas podríamos asimilar, pero si vas en serio... tarde o temprano tendrás que hincarle el diente! Una cosa es tocar, otra estudiar y otra es...asimilar lo estudiado, verlo en el diapasón y tocarlo con naturalidad. Así que mucha paciencia, que el progreso es lento pero agradecido.

La música es compartir, y *Banding* (diminutivo cariñoso del Band in a Box) nunca te dirá qué le ha parecido tu sólo del último standard, no te hará respuestas con el comping y lo que es más importante, nunca te preguntará si te apetece una caña.

Estudiar por tu cuenta está bien una temporada, si estás mal de pelas...pero hablar con tu profe, tocar con tus amigos, conocer gente nueva, tomarte un *gin tonic* en copa ancha después de una buena jam...no es lo mismo, no.

7. ESTUDIANDO SIN GUITARRA

Porque el *tiempo* es oro
Porque el oro no se tira
Porque tira el que juega
Porque jugar es *to play*
Porque *to play* es *tocar*
Tocar es cuestión de *tiempo*.

Y como la mayoría no podemos dedicar el tiempo que quisiéramos ni a jugar al baloncesto, escribir (ya, ya... vaya cagadita el poemita) ni a estudiar guitarra, **CONCLUSIÓN:** hay que estudiar aunque no tengamos una guitarra a mano. Seguro que ya te imaginas cómo. Puedes coger la púa y hacer vida normal con ella entre los dedos, si lo que quieres cambiar de púa a dedos sin llevarte un sinfín de bacterias a la boca. Y si te sobra oro (tiempo) en casa o en la oficina, recuerda: **NO LO TIRES.**

Entrenamiento visual

Identificar notas en el diapasón:

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id81_en.html

<http://www.musictheory.net/exercises/fretboard>

Identificar notas en pentagrama:

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id82_en.html

Identificar la armadura de una tonalidad:

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id83_en.html

Entrenamiento auditivo

Identificar notas:

<http://www.teoria.com/ejercicios/ne.htm>

Identificar escalas/modos

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id91_en.html

Identificar acordes:

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id92_en.html

Identificar intervalos:

http://pedaplus.com/flash/2_intervals_test.swf

<http://www.teoria.com/ejercicios/ie.htm>

http://www.8notes.com/school/theory/musictheory/files/trainers/html/id90_en.html

Frito variado

Un piano virtual para sacar melodías:

www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm

Batería de ejercicios variados

<http://www.teoria.com/indice.htm>

EPÍLOGO: ESO ES TODO AMIGOS

Estudiar Jazz es una de esas ocupaciones en las que el paso de los años deja una sensación placentera de realización para con uno mismo. Tocamos para divertirnos. Si tocas para impresionar a los demás es otra cosa. Cambia el chip antes de que sea tarde. Y si eres profesional, que te paguen por cargar los amplis, recoger.... pero tocar no debe dejar de ser algo placentero.

Que son tres días.

Suerte

MÁS INFORMACIÓN

tfn. 652 12 61 21

javirepiso@hotmail.com

