

Recursos de improvisación en el estudio del estándar
“Giant Steps” De John Coltrane

Leynner Andrey Castellanos Parra

Trabajo de grado para optar por el Título de Maestro En Música

Modalidad Recital

Asesor: Marcel Solano Suescún

Asesor: Manuel Alberto Jaramillo Buitrago

Universidad de Pamplona
Facultad de artes y Humanidades
Departamento de Artes
Programa de Música
Pamplona, 2021

Resumen

Este ensayo se orienta hacia la improvisación a partir del estándar Giant Steps de John Coltrane. El objetivo es guiar a los guitarristas de jazz que se interesen por el estudio de este tipo de temas, esto con el fin de interpretar los cambios armónicos a través de ejercicios y técnicas como guía de estudio en cuanto a la improvisación musical, usando herramientas tales como patrones rítmicos y armónicos, modelos de improvisación y recursos contemporáneos en los enlaces II, V y I. El enfoque de este ensayo se basa en la metodología cualitativa, métodos musicológicos y a su vez disponiendo de técnicas como la entrevista, la ampliación del marco teórico, así como ayudas audiovisuales y técnicas de análisis documental. Este trabajo condensa los aspectos jazzísticos y puede ser de mucha utilidad para los estudiantes de la cátedra de guitarra jazz del Programa De Música De La Universidad De Pamplona.

Palabras clave: Guitarra eléctrica, jazz, improvisación, John Coltrane, tesoro de las escalas.

Abstract

This essay is geared toward improvisation from John Coltrane's Giant Steps standard. The objective is to guide jazz guitarists who are interested in the study of this type of subject, this in order to interpret the harmonic changes through exercises and techniques as a study guide in terms of musical improvisation, using tools such as as rhythmic and harmonic patterns, improvisation models and contemporary resources in links II, V and I. The focus of this essay is based on qualitative methodology, musicological methods and in turn having techniques such as the interview, the expansion of the theoretical framework, as well as audiovisual aids and documentary analysis techniques. This work condenses the jazz aspects and can be very useful for the students of the jazz guitar chair of the Music Program of the University of Pamplona.

Keywords: Electric guitar, jazz, improvisation, John Coltrane, treasure of scales.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	5
Giant Steps por John Coltrane	7
John Coltrane	8
Giant Steps Análisis Musical	9
Arreglo Del Tema	15
Formato	16
Improvisación	17
Conclusiones	19
Bibliografía	20

Tabla de Figuras

	Pág.
Figura 1. Giant Steps	8
Figura 2. John Coltrane	9
Figura 3. Giant Steps, análisis melódico.	10
Figura 4. Giant Steps, motivos rítmico melódicos.	11
Figura 5. Coltrane Changes	11
Figura 6. Enlaces II-V-I	12
Figura 7. Funciones armónicas	13
Figura 8. Armonización II-V-I	13
Figura 9. análisis armónico	14
Figura 10. Análisis melódico.	14
Figura 11. Arreglo del tema	15

Introducción

Este ensayo se centra en el tema Giant Steps compuesto por el músico y compositor John Coltrane en el año 1959, el cual se puede definir como uno de los discos sumamente importantes dentro de la historia del jazz, creando sonoridades referentes a los “Coltrane Changes” o Cambios de Coltrane, una forma de rearmonización. Giant Steps a su vez fue una producción en la que se deja a un lado a las trompetas y trombones, el saxofón es el único viento en el disco y todos los temas del álbum son composiciones de Coltrane. Este disco llegó a plasmar una nueva sonoridad armónica, la cual se convirtió en un importante elemento en el mundo del jazz. (Santiago, Coltrane: Líder evolutivo desde 1959 a 1964, 2013).

La improvisación en el estudio del estándar Giant Steps, desde el punto de vista musical evidencia un tema de riquezas armónicas, rítmicas y melódicas que circunscriben diferentes recursos desde el lenguaje contemporáneo hasta lo moderno.

El presente ensayo tiene como objetivo guiar sobre la improvisación a los guitarristas de jazz que se interesen por el estudio de este tipo de temas, esto con el fin de interpretar los cambios armónicos a través de ejercicios y técnicas tales como referencias o puntos de llegadas diatónicos, unión entre arpeggios, forma musical del tema y uso del libro el tesoro de las escalas en donde nos centra al uso de las escalas politonales, el uso de las dominantes y los acordes jónicos o centros tonales. Estas guías de estudio nos ayudaran en la visión de la forma del tema y la improvisación del mismo, además se acudirá a herramientas tales como los libros Technique of the Saxophone, Volumen 2, y usaremos técnicas de estudio del maestro Manuel Jaramillo con ejercicios o modelos de improvisación y recursos contemporáneos en los enlaces armónicos II, V y I y a su vez, los Coltrane Changes.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la gran información encontrada en internet, pero la poca formulación en cómo usarla o desarrollarla en este caso en la guitarra. (Santiago, Coltrane: Líder evolutivo desde 1959 a 1964, 2013) ; Este autor menciona a Giant Steps como uno de los temas más importantes en el mundo del jazz, desafiando a un gran número de músicos a explorar este tipo de lenguaje el cual nos ayuda en gran proporción a mejorar pensamientos tanto técnicos, sonoros, interpretativos entre otros.

Concretamente, en este ensayo de recursos de improvisación en el estudio del estándar Giant Steps de John Coltrane, se busca solucionar problemas armónicos, rítmicos y crea nuevas

sonoridades a través de los modos y cambios de centro tonal, el pensar en la politonalidad de este tema es lo más complejo por lo cual se usarán métodos de simetría para resolver las frases establecidas durante el solo, además contextualizaremos la visión de como John Coltrane uso métodos de composición para este tema.

Giant Steps por John Coltrane

El tema Giant Steps compuesto por John Coltrane ha sido un referente muy importante para los músicos de jazz, ya que brinda gran versatilidad a la hora de ser interpretado, presentado politonalidades y nuevas formas de ver la improvisación; además dentro de sus cambios armónicos busca crear nuevas sonoridades y recursos o herramientas que faciliten tocar el lenguaje del tema, en este orden de ideas se muestran algunos estudios realizados por Adrian Nicholas Valdez Rivera, licenciado en música en donde plantea una investigación acerca del tema Giant Steps.

Giant Steps es uno de los temas de jazz más estudiados por los músicos de este estilo. A lo largo de los años, muchos autores han dedicado parte de su carrera a la investigación de esta pieza de John Coltrane. El presente trabajo se enfoca en presentar algunas herramientas de improvisación adecuadas, además de realizar un análisis morfológico, melódico y armónico, del tema Giant Steps.

Se puede ver entonces que es un tema muy representativo del jazz moderno y a su vez uno de los estándares más importantes en la historia del jazz. En él se esconden una gran variedad de retos y dificultades técnicas que lo hacen mucho más interesante aún.

Una de las mayores importancias de Giant Steps es lograr pensar en cada acorde en su determinado tiempo y mediante un buen método de estudio lograr unir los acordes mediante frases politonales para lograr un lenguaje más fluido y entrar en contexto con este estándar, además de lograr desarrollar pensamientos modales o estructuras melódicas, creando nuevas sonoridades musicales.

Al momento de improvisar en el tema, se debe pensar en cómo unir la gran variedad de cambios tonales para que no suenen a ideas sueltas o individuales, sino que todo suene dentro de un mismo contexto, experimentando en cómo realizar diferentes opciones de ver la forma musical y la improvisación desde otro punto de vista, ayudando a esforzarnos por pensar en nuevas herramientas, sonoridades y también en cómo realizar frases representativas del jazz dentro de los acordes característicos II-V-I.

Por otro lado, se anuncia que los cambios de Coltrane otorgan al músico una importante posibilidad de rearmonización a la hora de improvisar, permitiendo que su discurso se

enriquezca, abriendo una puerta a la politonalidad, sin perder una lógica en su entramado armónico. (Enseñanza).

Figura 1. Giant Steps

Giant Steps

Coltrane

Chords indicated above the staff:

Staff 1: B, D7, G, Bb7, Eb, Am7, D7, G, Bb7, Eb, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb

Staff 2: Am7, D7, G, C#m7, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb, C#m7, F#7

Fuente: Arreglista: Autor. (Coltrane)

John Coltrane

Ahora bien, para entrar en contexto con el autor y su obra es importante tener en cuenta que John Coltrane sin duda alguna es la figura más importante del jazz posterior al bebop, tanto como saxofonista o compositor. Coltrane emprendió una vía personalísima tras sus inicios musicales ligados al Rhythm and blues, junto al cantante Eddie Vinson, de Dizzy Gillespie; En 1955 entró a formar parte del quinteto de Miles David, en el que coincidió quienes serían su nuevo cuarteto. (Riambau, 1995).

Figura 2. John Coltrane

Fuente: Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. (Fernández, 2004).

“Sus experimentos con estructuras armónicas cada vez más complejas le otorgaron un lugar preferente dentro de la vanguardia jazzística. De sus composiciones destacan 'Giant Steps', 'Blue Rain', 'A Love Supreme' y 'Father, Son and Holy Ghost'. En 1992 la National Academy of Recording Arts and Sciences le otorgó, a título póstumo, un Grammy por sus éxitos en el mundo de la música; John Coltrane murió de un fallo hepático el 17 de julio de 1967 murió de cáncer de hígado en el Huntington Hospital en Long Island, Nueva York”. (Víctor Moreno, 2017/05/26).

Giant Steps Análisis Musical

Si habláramos de pensar en cambios armónicos inusuales y técnicas de composición diferentes, Giant steps compuesto por John Coltrane sería el caso.

La atención de varios músicos de jazz hacia la técnica de composición que usó John Coltrane, ha sido la causa para que Giant Steps sea uno de los temas más estudiados y analizados. Varios autores y músicos llamaron a esta técnica los *Coltrane Changes* (Demsey, 1996).

Explorar y experimentar un nuevo lenguaje musical a través del tema Giant Steps es atreverse a lo diferente, lo teórico cuesta poco tiempo, pero el gran problema es hacerlo a la hora de ser ejecutado en el instrumento y que este a su vez este dentro del lenguaje a tratar.

Dentro de los 7 primeros compases observamos una nueva armonización “Coltrane Changes” una nueva forma de componer para el año de 1960, buscando interpretar nuevas sonoridades y herramientas o recursos para improvisar. Los recursos como triadas, escalas simétricas y patrones musicales se consideran de gran importancia, así como la visión de los centros tonales y su gran velocidad al ser interpretado.

Es importante realizar un análisis muy detallado de Giant Steps, de sus Coltrane Changes, y de cómo se aborda la composición e influencias de este tema.

El tema Giant steps consta de 16 compases en donde al repetir su forma se logra un estándar de 32 compases; Giant Steps tiene como característica el uso de 2 frases dentro de su armonía, en donde el primer compás hace parte de la segunda frase, tomando así como referencia el inicio de la primera frase la mitad del primer compas. En este tema se identifican 2 grandes partes armónicas, la primera haciendo referencia a los Coltrane Changes y la segunda a la armonía II-V-I.

Cabe resaltar que el tema Giant Steps cuenta con centros tonales que cambian a través de sus compases, para ello se usan herramientas de variación dentro del proceso de composición como lo son los Coltrane Changes.

En sus melodías se observan figuras rítmicas como son las “redondas, las blancas, las negras con puntillo y las corcheas, que harán referencia a las 2 frases establecidas, las cuales se subdividen, la primera idea rítmico melodía por distancia de terceras mayores descendentes puede observar en la siguiente figura.

Figura 3. Giant Steps, análisis melódico.

Giant Steps

Coltrane

Fuente: Autor, John Coltrane, Arreglo melódico.

Para la segunda frase principal se usará la armonización II – V- I, la cual delimita su melodía con un motivo rítmico melódico por terceras mayores ascendentes como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 4. Giant Steps, motivos rítmicos melódicos.

Giant Steps II-V-I

Coltrane

The musical notation shows a melodic line in 4/4 time. The notes are: G4 (quarter), A4 (quarter), Bb4 (quarter), C5 (half). The second measure: D5 (quarter), Eb5 (quarter), F5 (quarter), G5 (half). The third measure: A5 (quarter), B5 (quarter), C6 (quarter), D6 (half). The fourth measure: Eb6 (quarter), F6 (quarter), G6 (quarter), A6 (half). The fifth measure: B6 (quarter), C7 (quarter), D7 (quarter), Eb7 (half). The sixth measure: F7 (quarter), G7 (quarter), Ab7 (quarter), Bb7 (half). The seventh measure: C8 (quarter), D8 (quarter), Eb8 (quarter), F8 (half). The eighth measure: G8 (quarter), Ab8 (quarter), Bb8 (quarter), C9 (half). The ninth measure: D9 (quarter), Eb9 (quarter), F9 (quarter), G9 (half). The tenth measure: Ab9 (quarter), Bb9 (quarter), C10 (quarter), D10 (half). The eleventh measure: Eb10 (quarter), F10 (quarter), G10 (quarter), Ab10 (half). The twelfth measure: Bb10 (quarter), C11 (quarter), D11 (quarter), Eb11 (half). The thirteenth measure: F11 (quarter), G11 (quarter), Ab11 (quarter), Bb11 (half). The fourteenth measure: C12 (quarter), D12 (quarter), Eb12 (quarter), F12 (half). The notation ends with a double bar line.

Fuente: Autor John Coltrane, delimitación de motivos rítmico melódicos

Dentro de su composición armónica se podrán contemplar 2 grandes partes, la quinta enfocada en los acordes Coltrane Changes (figura 5) y la sexta parte los enlaces armónicos II-V-I. (figura 6).

Figura 5. Coltrane Changes

Giant Steps Coltrane Changes

Coltrane

The musical notation shows a melodic line in 4/4 time. The notes are: B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter), Eb5 (half). The second measure: F5 (quarter), G5 (quarter), Ab5 (quarter), Bb5 (half). The third measure: C6 (quarter), D6 (quarter), Eb6 (quarter), F6 (half). The fourth measure: G6 (quarter), Ab6 (quarter), Bb6 (quarter), C7 (half). The fifth measure: D7 (quarter), Eb7 (quarter), F7 (quarter), G7 (half). The sixth measure: Ab7 (quarter), Bb7 (quarter), C8 (quarter), D8 (half). The seventh measure: Eb8 (quarter), F8 (quarter), G8 (quarter), Ab8 (half). The eighth measure: Bb8 (quarter), C9 (quarter), D9 (quarter), Eb9 (half). The ninth measure: F9 (quarter), G9 (quarter), Ab9 (quarter), Bb9 (half). The tenth measure: C10 (quarter), D10 (quarter), Eb10 (quarter), F10 (half). The eleventh measure: G10 (quarter), Ab10 (quarter), Bb10 (quarter), C11 (half). The twelfth measure: D11 (quarter), Eb11 (quarter), F11 (quarter), G11 (half). The notation ends with a double bar line.

Fuente: John Coltrane, Armonización de Coltrane Changes.

Figura 6. Enlaces II-V-I

Giant Steps II-V-I

Coltrane

Fuente: John Coltrane Enlaces II-V-I.

Dentro de su forma existen centros tonales tales como (Eb BM y GM); Creando un orden a la hora de ser interpretado, estos tres centros tonales subdividen cada una de las funciones armónicas al momento de realizar la improvisación.

Crear un mapeo mediante estas escalas principales dará una guía técnica y un orden hacia la claridad de la improvisación.

B C# D# E F# G# A# B = Escala de B mayor

G A B C D E F# G = Escala de G mayor

Eb F G Ab Bb C D Eb = Escala de Eb mayor

Las funciones armónicas cumplen 2 papeles dentro de Giant Steps, en la primera obtendremos los acordes dominantes seguidos de su centro tonal como lo muestra la figura 7.

Figura 7. Funciones armónicas

Giant Steps V-I

Coltrane

V-I V-I V-I V-I V-I

Fuente: Autor, John Coltrane, Enlaces V-I.

La segunda parte obtendremos la armonización II-V-I como lo muestra la siguiente figura.

Figura 8. Armonización II-V-I

Giant Steps II-V-I

Coltrane

II-V-I II-V-I II-V-I II-V-I II-V

Fuente: Autor, John Coltrane, armonización II-V-I.

Imagen Completa Análisis Armónico

Figura 9.análisis armónico

Giant Steps Análisis Armónico

Coltrane

The image shows a musical score for 'Giant Steps' by John Coltrane, specifically the harmonic analysis. It consists of two staves of music in 4/4 time. The first staff contains the first eight measures, and the second staff contains the remaining four measures. Above the notes, various chords are indicated: B, D7, G, Bb7, Eb, Am7, D7, G, Bb7, Eb, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb in the first staff; and Am7, D7, G, C#m7, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb, C#m7, F#7 in the second staff. Below the notes, Roman numerals and fingerings are provided: I V---I V-----I II---V---I V---I V-----I II---V-----I in the first staff; II--V-----I II---V-----I II---V-----I II---V--- in the second staff.

Fuente: Autor, John Coltrane, análisis armónico.

Imagen Completa Análisis Melódico

Figura 10.Análisis melódico.

Giant Steps Análisis Melódico

Coltrane

The image shows a musical score for 'Giant Steps' by John Coltrane, specifically the melodic analysis. It consists of two staves of music in 4/4 time. The first staff contains the first eight measures, and the second staff contains the remaining four measures. Above the notes, the same chords as in Figure 9 are indicated: B, D7, G, Bb7, Eb, Am7, D7, G, Bb7, Eb, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb in the first staff; and Am7, D7, G, C#m7, F#7, B, Fm7, Bb7, Eb, C#m7, F#7 in the second staff. Below the notes, fingerings are provided: 5 1 3 13 5 9 5 5 1 13 13 5 9 5 5 in the first staff; 9 5 5 9 5 5 5 13 5 5 11 1 in the second staff.

Fuente: Autor, John Coltrane, análisis melódico.

Figura 11.Arreglo del tema

Arreglo Del Tema

Arreglo Giant Steps

Manu Jaramillo

Guitarra eléctrica

Guitarra eléctrica

Guit. El.

Guit. El.

Guit. El.

Guit. El.

Chords and fret numbers for the first system:

14	10	7	6	7	10	6	2
12	10	7	4	5	8	6	4
15	11	5	7	5	11	7	4
		6	4	4	5	6	4
		7	7	5	4	8	3
		5	6	4	4	7	2

Chords and fret numbers for the second system:

6	7	10	11	14	15	18
4	5	8	9	12	13	16
7	5	11	9	15	14	19
	5	9	9	13	12	16
	4	9	9	15	13	16
	5	9	9	15	13	19

Chords and fret numbers for the third system:

14	14
15	15
15	15

Fuente: Arreglista, Manuel Jaramillo.

Formato

Guitarra Eléctrica: Leynner Andrey Castellanos

Bajo Eléctrico: Hermes Gallardo

Batería: Carlos Girón

Estilo

Funk

Recursos Improvisación

La improvisación estuvo estructurada en tres capítulos

1. Aplicar los principios musicales para el estudio consciente del tema Giant Steps para desarrollar frases según el modelo del libro el Tesoro de las escalas de “Nicolas Slonimsky”, para ello se realizó actividades tales como:
 - Llevar a la práctica las rutinas de estudio
 - Interiorizar las frases y patrones estructurados en el libro
 - Trabajar gradualmente cada una de las herramientas establecidos para la improvisación.
 - Desarrollar frases en todas las tonalidades, fortaleciendo el lenguaje y la técnica
2. Aportar nuevos recursos contemporáneos en los Coltrane Changes y en los enlaces II - V – I, para ellos se realizó la siguiente actividad.
 - Se subdivide el tema en 2 grandes secciones armónicas, se tomaron los 8 primeros compases trabajando en ideas de improvisación escrita, tomando ideas propias y del libro el tesoro de las escalas.
 - Los siguientes 8 compases trabajamos frases II-V- I creadas a partir de ideas contemporáneas principalmente ideas de estudio rítmico armónicas.
 - Se estudiaron técnicas de improvisación como lo son sweep picking, alternate picking, hybrid picking, mediante recursos fijos con un tiempo establecido.
3. Desarrollar el pensamiento musical a partir del estudio consciente y la aplicación de los principios musicales de “Nicolas Slonimsky”, para lograr esto se realizó la siguiente actividad:
 - Tomar células armónicas del tema ejecutando las herramientas a desarrollar (patrones, frases, ideas).

- Subdividir el tema en centros tonales en donde se logren establecer sonoridades modales.
- Trabajar gradualmente los recursos en toda la armonía del estándar con ritmos largos.
- Se usó una visión pequeña en cuanto a la armonía del tema subdividiendo cada acorde en un orden de 3 cuerdas.
- Se realizó un arreglo en cuanto a la melodía estableciendo el movimiento de voces.

La aplicación de las triadas desde el instrumento de la guitarra da una guía de como poder acompañar e improvisar sobre la pieza musical, para ello se tomó un orden de cuerdas, usando la segunda cuerda, la tercera y la cuarta cuerda. De esta forma podremos crear un orden creativo a la hora de tocar las triadas, usándolas tanto de forma ascendente como descendente.

Por último, se usó el recurso de arpeggios simétricos en donde desplazaremos las triadas desde la sexta cuerda hasta la primera, creando triadas politonales, el uso de este recurso solo será enfocado en la armonización de los Coltrane Changes.

Conclusiones

Podemos concluir que el estudio del jazz se debe asumir de una manera ordenada y disciplinada, de tal forma que nos permita entender toda su estructura musical y así realizar de esta manera una interpretación adecuada según el contexto musical.

También se puede concluir que al abordar este tipo de temas como Giant Steps se potencian y se elevan muchas de las capacidades musicales necesarias para formarnos como profesionales ya que el grado de dificultad presente en el tema nos exige perfeccionar muchos de los aspectos teóricos y musicales pertinentes a la hora de hacer jazz, lo cual finalmente termina aportando al crecimiento musical.

La cátedra de guitarra jazz de la Universidad de Pamplona ha influido en un proceso muy importante para la realización de este ensayo, ya que se logran obtener herramientas muy importantes para superar los desafíos de este tipo de temas, lo que se complementa también con los demás espacios académicos que nos brinda el programa de música.

También es importante contar en estos procesos con artistas externos que nos brinden una mirada diferente y otras opciones de entender y abordar este tema, lo cual nos muestra un mundo musical más amplio en donde no solo una opción es posible a la hora de interpretar o ejecutar este tipo de temas.

Bibliografía

- Bley, S. S. (1999). *Real Book*. Estados Unidos: Real books, 5th edition .
- Bros, M. B. (14 de enero de 2004). *Jazz guitar chord melody*. Warner Bros 1931.
- Celi, D. V. (2013). *Tesis. (licenciado en musica contemporanea), tecnica de composicion e influencias* . Obtenido de <https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2712>
- Demsey, D. J. (1996). *Giant Steps de John Coltrane: análisis musical, técnica de composición e influencias*. Obtenido de John Coltrane Plays Giant Steps. Milwaukee: Hal Leonard Corp.: <https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2712/1/107747.pdf>
- Enseñanza, r. p. (s.f.).
- Fernández, T. y. (2004). *En Biografías y Vidas*. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coltrane.htm>
- Metheny, P. (2011). *Orchestrion*. Hal Leonard (1 Septiembre 2011).
- Riambau, J. (1995). *la discoteca ideal del jazz*. new york: Editorial Planeta .
- Santiago, J. A. (2013). *Coltrane: Líder evolutivo desde 1959 a 1964*. Obtenido de repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2175
- Santiago, J. A. (2013). *Coltrane:Lider evolutivo desde 1959 a 1964*.
- Slonimsky, N. (1947). *Thesaurus Of Scales and Melodic Patterns*. New York : Amsco Publications.
- Víctor Moreno, M. E. (2017/05/26). *Biografía de John Coltrane* . Obtenido de <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9584/John%20Coltrane>