

ENteátrATE

LA MÚSICA POPULAR DEL S.XX A TRAVÉS
DEL BLUES

Suso González



cuaderno didáctico



SUSO GONZÁLEZ
(La música popular del S.XX
a través del blues)

Cuaderno Didáctico



Todo el contenido del presente Concierto didáctico y de su Proyección didáctica está basado y recoge ampliamente los contenidos y objetivos que recoge el RD 1467/2007, de 2 de noviembre.

Se pretende ofrecer un resumen claro, lineal y razonado de los aspectos formales, sociales y culturales de la música popular del siglo XX, -en concreto la que tiene su origen en la música afroamericana-, centrándonos en el **blues** como forma musical a analizar y como elemento explicativo de las músicas populares occidentales más influyentes a partir de la segunda mitad del siglo pasado: el swing, el jazz, el rock & roll y el rock.

PREPARACIÓN DEL CONCIERTO

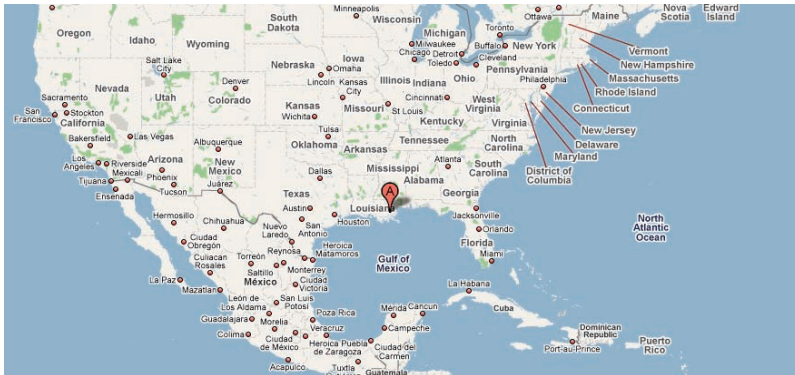
Se recomienda:

- Hacer un **pequeño trabajo** de investigación previo acerca de alguno de los artistas que se incluyen como nexos en la explicación principal: **Robert Johnson, Scott Joplin, Glenn Miller, Bill Halley, Jimmy Hendrix o Deep Purple.**
- **Reforzar o refrescar** el uso del **compás 4/4**, y el uso y medida de **síncopas, tresillos...**etc. Practicar la medida tresillos de negra-corchea:



Reforzar o refrescar con qué notas de la escala se forman un acorde mayor, un acorde menor o un acorde 7ª.

EL BLUES



-El concierto comienza con el **blues** como referencia fundamental en el desarrollo de toda la música popular de origen afroamericano. Se habla de sus orígenes, zona geográfica (a pesar de muchas teorías y discusiones, sin problemas se puede definir a New Orleans como la cuna del Blues), así como de su estructura básica, **12 copas de 4/4 y acordes de tónica, dominante y subdominante**. Este es uno de los ejes del concierto, pues se interpretan, a lo largo del mismo, música de varios estilos en la misma tonalidad, con los mismos acordes, con los mismos **doce compases** del blues y con la misma **escala pentatónica**. Es el caso de un blues de **Robert Johnson**, de "In the mood" ("En forma"), de **Glenn Miller** y "Rock around The Clock", de **Bill Haley**. Se hace hincapié en las **blue notes**, la **3ª menor**, **5ª disminuída** (también la **7ª menor**, dependiendo de las escalas), que dan al blues su sonoridad y timbre característicos. (Se recomienda hacer un trabajo sobre el origen del blues, para observar las diversas y a veces polémicas teorías sobre el mismo). Aquí vamos a analizar, sobre todo, su estructura y la posible utilización del blues como una herramienta más en el proceso de comprensión y disfrute de la música popular que escuchamos en la actualidad, y de conocimiento, exploración y desarrollo de las habilidades que pueda tener un alumno.

ESTRUCTURA DEL BLUES

El blues de **doce compases** es el más usado y el que más influencia ha ejercido en el siglo XX. Un blues en DO se compone de tres acordes: DO, FA y SOL. Lo normal es que estos acordes no se toquen en la forma de tríada "mayor" sino alterados, con una estructura más sofisticada. No obstante, En la propuesta para improvisación que se incluye más adelante, daré algunos ejemplos prácticos de una utilización más sencilla y práctica.

La estructura que utilizaremos será la siguiente:

1º	2º	3º	4º	5º	6º
DO 7ª	DO7ª (FA)	DO 7ª	DO 7ª	FA 7ª	FA 7ª
7º	8º	9º	10º	11º	12º
DO 7ª	DO 7ª	SOL 7ª	FA 7ª	DO 7ª	SOL 7ª

Para entender mejor la forma del blues y no empequeñecerla con la idea simple de que el blues es una repetición hasta el infinito de estos doce compases, pensemos que dentro de estos doce compases hay tres frases de cuatro compases cada una (una frase del compás 1º al 4º: I, I(ó IV), I y I; otra del 5º al 8º: IV, IV, I y I; y una última del 9º al 12º: V, IV, I y V (ó I), aproximadamente con esta forma: A, A', B, esto es, hacemos una frase "A" en los primeros cuatro compases; esta misma frase se repite igual (A), o con alguna pequeña variación (A') en los segundos cuatro compases, y hacemos una tercera frase (B) para los últimos cuatro compases. También, para enriquecer esta idea, pensemos que dentro de estas tres frases, y entre ellas, podremos hacer pequeños modelos o frases musicales, pequeñas células de preguntas y respuestas, aunque eso puede resultar un poco más complejo, será una actividad interesante.

Así mismo, la forma de tocar la música en cuanto al modelo rítmico, comprende dos estilos o formas características propias: el *atresilamiento*, que es lo que se conoce como *shuffle*. Es decir, aunque veamos

escritas dos corcheas en la partitura, las leeremos como un tresillo de negra y corchea:



La otra forma de leer –interpretar- esta música es exagerando aún más la medida y tocar **corchea con puntillo y semicorchea** lo que en la partitura aparece escrito como dos corcheas, es lo que se llama “dot- ted”: “apuntillado”.



Se lee



DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: PEQUEÑOS EJERCICIOS DE IMPROVISACIÓN.

La estructura del blues de 12 compases con los acordes I, IV, V, es ideal para realizar pequeñas improvisaciones en clase. Se pueden usar todos los instrumentos de percusión y los polifónicos como base, y las flautas para improvisar, por ejemplo. En principio puede bastar con que algún alumno o el profesor toque un acorde por compás, para tener la referencia armónica, y los demás usen los demás instrumentos que se tengan a mano para improvisar melodías sencillas. Un ejemplo con acordes de 7ª:

1º	2º	3º	4º	5º	6º
DO 7ª	DO7ª (FA)	DO 7ª	DO 7ª	FA 7ª	FA 7ª
7º	8º	9º	10º	11º	12º
DO 7ª	DO 7ª	SOL 7ª	FA 7ª	DO 7ª	SOL 7ª

Los acordes DO 7ª y FA 7ª pueden ser sustituidos también por DO y FA menores, dando un color diferente al blues, dotándolo de un carácter más triste y dramático. El SOL 7ª se repetirá en todas las estructuras, ya estén estas formadas con acordes de 7ª o con acordes menores. Las notas para una improvisación sencilla a lo largo de los 12 compases se tomarán de la pentatónica de Do, de sus "blue notes" y de las notas de los acordes IV y V: **Do, re, mib, mi, fa, sol, la, si y sib, escuchando la diversas relaciones y la especial sonoridad que cada nota establece al sonar con cada acorde.** Recordemos que al final siempre es el oído quien nos dicta la música. No todas las notas suenan bien siempre con todos los acordes. Escucha y selecciona. Escuchar música de blues ayuda a elegir esas notas más adecuadas, ya que se trata de acomodar el oído a una determinada sonoridad, timbres, melodías, para luego extraer de ellas nuestras propias composiciones (improvisaciones). Al principio, es aconsejable hacer notas largas sobre los acordes para observar y entender cómo es su sonoridad en el entorno de cada acorde, luego se pueden ir haciendo breves figuras rítmicas con una misma nota sobre esos mismos acordes y, finalmente, combinar notas sencillas con rítmica sencilla para crear sencillas frases (A, A' y B), e, incluso, nuestros propios riffs.

¿Qué son los riffs?

Son pequeñas frases o células rítmicas, melódicas y armónicas, que se han repetido en las composiciones e improvisaciones de todos los músicos de blues: guitarristas cantantes, saxofonistas, pianistas, trompetistas... y que le han conferido al blues una sonoridad típica. No son los "solos", los riffs son sólo pequeños motivos musicales que se incluyen

en las canciones o en los solos para dotarlos de fuerza rítmica y expresividad. Es aconsejable, para aquellos alumnos más avanzados, que

busquen esos riffs en la RED, los hay a cientos, de piano, de guitarra y se encuentran fácilmente en partitura, cifrado y video.

PROPUESTA DIDÁCTICA COMPLEMENTARIA

Para completar la propuesta didáctica he elaborado un cuestionario orientativo para evaluar los conocimientos adquiridos en la actividad. Dependiendo del currículo podéis orientar las preguntas al contenido que os convenga.

CUESTIONARIO (Propuesta)

Normalmente, ¿cuántos compases tiene un blues?

¿Sabrías decir qué tres tipos de acordes usa el blues?

¿Qué es una escala pentatónica?

En la década de los 30 la música que más se escuchaba era el... ..

¿El ragtime procede de dónde?

¿Qué es el atresillado?

¿Qué es apuntillado?

¿Usa alguna vez el rock & roll la estructura del blues?

¿Qué son la "blue notes"?

y referido a la guitarra

Brevemente, ¿Qué es el wah-wah?

Explica las similitudes y diferencias que existen entre una guitarra acústica y una semiacústica.

¿Qué es básicamente una "pastilla" de guitarra?

La guitarra eléctrica, ¿tiene caja acústica?

¿Qué compás usan habitualmente los músicos de rock para componer?

EN teatrATE



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Cultura y Turismo