

# EJEMPLOS DE IMPROVISACIÓN

APLICACIONES DE IMPROCHART

# CONTENIDO

2

- Introducción
- Improvisación – Balada
  - Partitura (Hoja Guía)
  - Fases de la Improvisación
  - Escalas para Improvisar
  - Elaboración del Solo
- Improvisación – Bolero

# INTRODUCCIÓN

3

- La **Improvisación** consiste en crear una **Melodía** adecuada para una **Progresión de Acordes** conocida.
- Sobre cada acorde, la melodía se compone, generalmente, con las notas de cierta **Escala** relacionada con el acorde.
- Lógicamente, las escalas relacionadas con un acorde dado son aquéllas que contienen las notas del acorde.
- **IMPROCHART®** es una **Carta de Improvisación** que permite obtener, de forma automática, todas las escalas relacionadas con un acorde dado.

# IMPROVISACIÓN – BALADA

4

- A continuación se muestra una partitura (hoja guía) de una Balada de Jazz, sobre la que se quiere realizar una improvisación. (Puede escuchar esta pieza pinchando en el símbolo “altavoz”).
- La pieza consta de 4 frases de 8 compases cada una. Las frases 1, 2 y 4 son muy similares. La frase 3 es diferente.
- Si representamos cada una de las frases con una letra, diremos que la pieza tiene la forma AABA.
- La forma AABA es una de las más comunes en los Estándares de Jazz. La parte B se llama “puente”.

# PARTITURA (HOJA GUÍA)

5



## Instrumentos en Do

## Tocar Tema, Solos y Tema

# AFTER THE RAIN

Balada

Luis Nuño

### Lento ( $\downarrow = 70$ ) Sib A

Dom7

Fam7

Fa#C

A

Solm7

Dom7

Fa7(9b)

Si, 4

Fa7(13,)

Musical score for piano, page 5, measures 5-6. The score consists of two staves. The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of quarter note = 120. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. Measure 5 starts with a half note on the A line of the treble staff, followed by a eighth-note休止符 (rest) on the G line, a eighth-note on the F line, a eighth-note on the E line, a eighth-note on the D line, and a eighth-note on the C line. Measure 6 starts with a half note on the A line of the treble staff, followed by a eighth-note休止符 (rest) on the G line, a eighth-note on the F line, a eighth-note on the E line, a eighth-note on the D line, and a eighth-note on the C line. Measures 5 and 6 end with a fermata over the last note.

A

Solu&gt;

Dom 7

Fa7(9b)

Siba A

Do7(9b)

Musical score for piano, page 13, measures 1-4. The score consists of two staves. The top staff uses a treble clef and a key signature of one flat. The bottom staff uses a bass clef and a key signature of one flat. Measure 1: Treble staff has a dotted half note followed by an eighth note tied to a sixteenth note. Bass staff has a quarter note. Measure 2: Treble staff has an eighth note followed by a sixteenth note tied to another sixteenth note. Bass staff has a quarter note. Measure 3: Treble staff has an eighth note followed by a sixteenth note tied to another sixteenth note. Bass staff has a quarter note. Measure 4: Treble staff has a quarter note. Bass staff has a quarter note.

# PARTITURA (HOJA GUÍA)

6



**B**

17 Fam7 Sibm7 Mi♭7 La,Δ  
21 Laº Sibm7 Re♭m Dom7 Fa7(9♭)  
25 Si♭Δ Dom7 Fam7 Fa♯º  
A

29 Solm7 Dom7 Fa7(13♭) Si♭Δ Fa7(13,º) **FIN** **D. C.**

© Valencia, 22 Feb 2009

# FASES DE LA IMPROVISACIÓN

7

- Si queremos realizar una improvisación sobre esta pieza, debemos eliminar mentalmente la melodía y dejar sólo los acordes. Es decir, partimos de una partitura como la que se muestra en las dos siguientes diapositivas. Para aquellos que no saben leer música se incluye, a continuación de ellas, una partitura simplificada.
- En cualquier caso, ahora se trata de crear una melodía que “encaje” o “suene bien” con esta progresión de acordes.

# FASES DE LA IMPROVISACIÓN

8

## AFTER THE RAIN

Instrumentos en Do  
Solos

Balada

Luis Nuño

Lento ( $\cdot = 70$ ) SibΔ

Dom7

Fam7

Fa♯0

Musical staff 1 consists of four measures of silence. The staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. Measure 1 has a fermata over the first note.

Solm7

Dom7

Fa7(9♭)

SibΔ

Fa7(13♭)

Musical staff 5 consists of four measures of silence. The staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature.

SibΔ

Dom7

Fam7

Fa♯0

Musical staff 9 consists of four measures of silence. The staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature.

Solm7

Dom7

Fa7(9♭)

SibΔ

Do7(9♭)

Musical staff 13 consists of four measures of silence. The staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. After the fourth measure, the key signature changes to two flats (B-flat and D-flat), indicated by a double flat sign at the end of the staff.

# FASES DE LA IMPROVISACIÓN

9

The musical score consists of four staves of music, each starting with a treble clef and a key signature of one flat (F#). The first staff (measures 17-20) includes labels: Fam7, Sibm7, Mi7, and La♭Δ. The second staff (measures 21-24) includes labels: La°, Sibm7, Re°m, Dom7, and Fa7(9°). The third staff (measures 25-28) includes labels: Si,Δ, Dom7, Fam7, and Fa♯°. The fourth staff (measures 29-32) includes labels: Solm7, Dom7, Fa7(13♭), Si,Δ, and Fa7(13♭).

© Valencia, 22 Feb 2009

# FASES DE LA IMPROVISACIÓN

10

Instrumentos en Do

**AFTER THE RAIN (Balada)**

Luis Nuño

SibΔ	Dom7	Fam7	Fa#°
Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ Fa7(13b)
SibΔ	Dom7	Fam7	Fa#°
Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ Do7(9b)
Fam7	Sibm7	Mib7	LabΔ
La°	Sibm7	Rebm	Dom7 Fa7(9b)
SibΔ	Dom7	Fam7	Fa#°
Solm7	Dom7	Fa7(13b)	SibΔ Fa7(13b)

# FASES DE LA IMPROVISACIÓN

11

- El procedimiento más habitual para improvisar consta de 2 Fases:
  - 1) Para cada acorde o grupo de acordes hay que saber qué escala o escalas son adecuadas para improvisar sobre ellos.
  - 2) Elegida una de estas escalas, hay que formar una melodía a partir de sus notas (elaboración del solo).

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

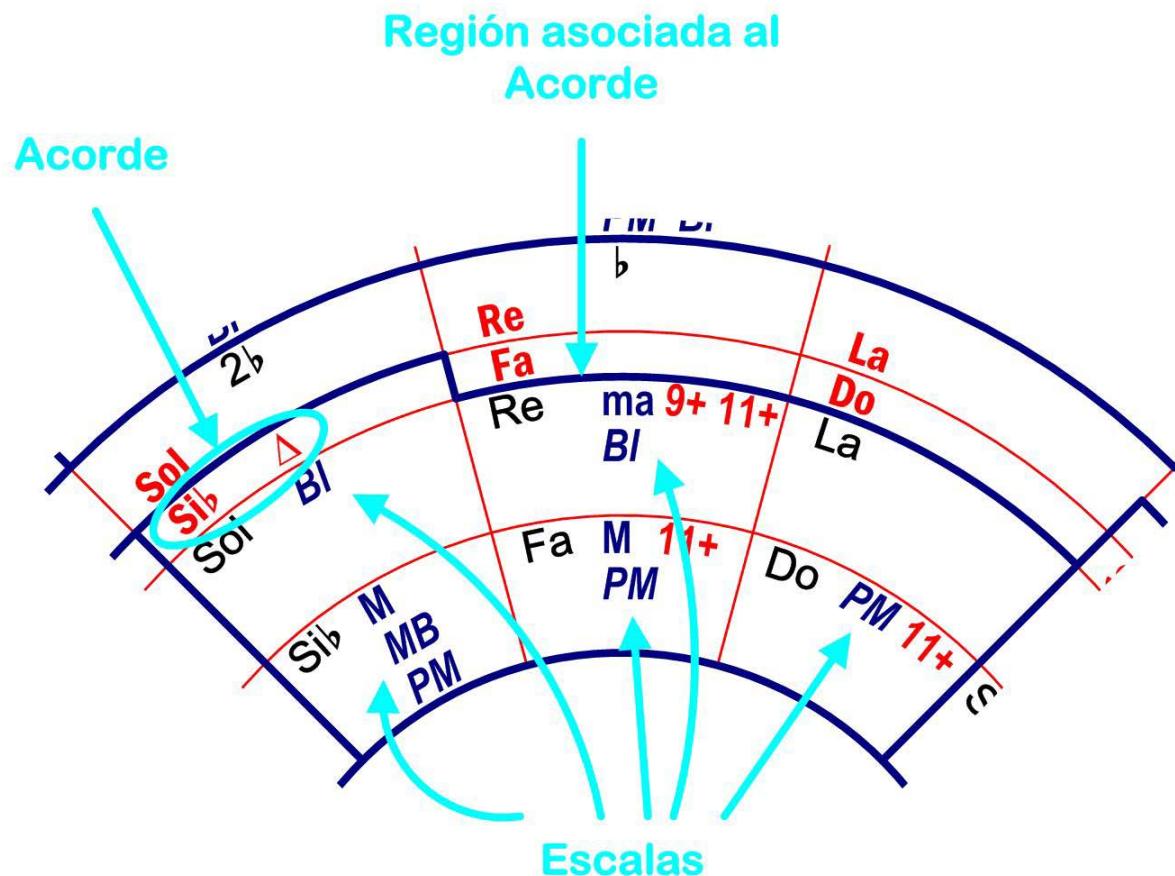
12

- Comencemos por la **Fase 1**. El primer acorde de esta partitura es **Sib Δ**. ¿Qué escalas podemos usar para improvisar sobre él?
- La respuesta la obtenemos usando la Carta de Improvisación o **IMPROCHART®**.
- Para ello buscamos, en el disco de **plástico**, el símbolo **Δ**, que está en color **rojo**.
- Después, giramos los discos hasta que el símbolo **Δ** quede justo a continuación del **Sib** impreso en el disco de **cartón**, también en color **rojo**.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

13

- El resultado es el siguiente:



# ESCALAS PARA IMPROVISAR

14

- Obtenemos así una región delimitada por líneas azules, en cuyo interior tenemos las siguientes escalas:

Sol *Bl*

Re ma

*Bl*

Sib M

Fa M

Do PM

MB

PM

PM

Abreviaturas: M: Mayor, ma: menor armónica,  
MB: Mayor Bebop, PM: Pentatónica Mayor, Bl: Blues.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

15

- Estas 9 escalas son adecuadas para improvisar sobre el acorde Sib Δ, cada una en un contexto diferente.
- En este ejemplo vamos a considerar sólo escalas Pentatónicas Mayores (PM), ya que son muy comunes en Jazz y, además, no tienen notas a evitar. Son éstas:

Sib PM

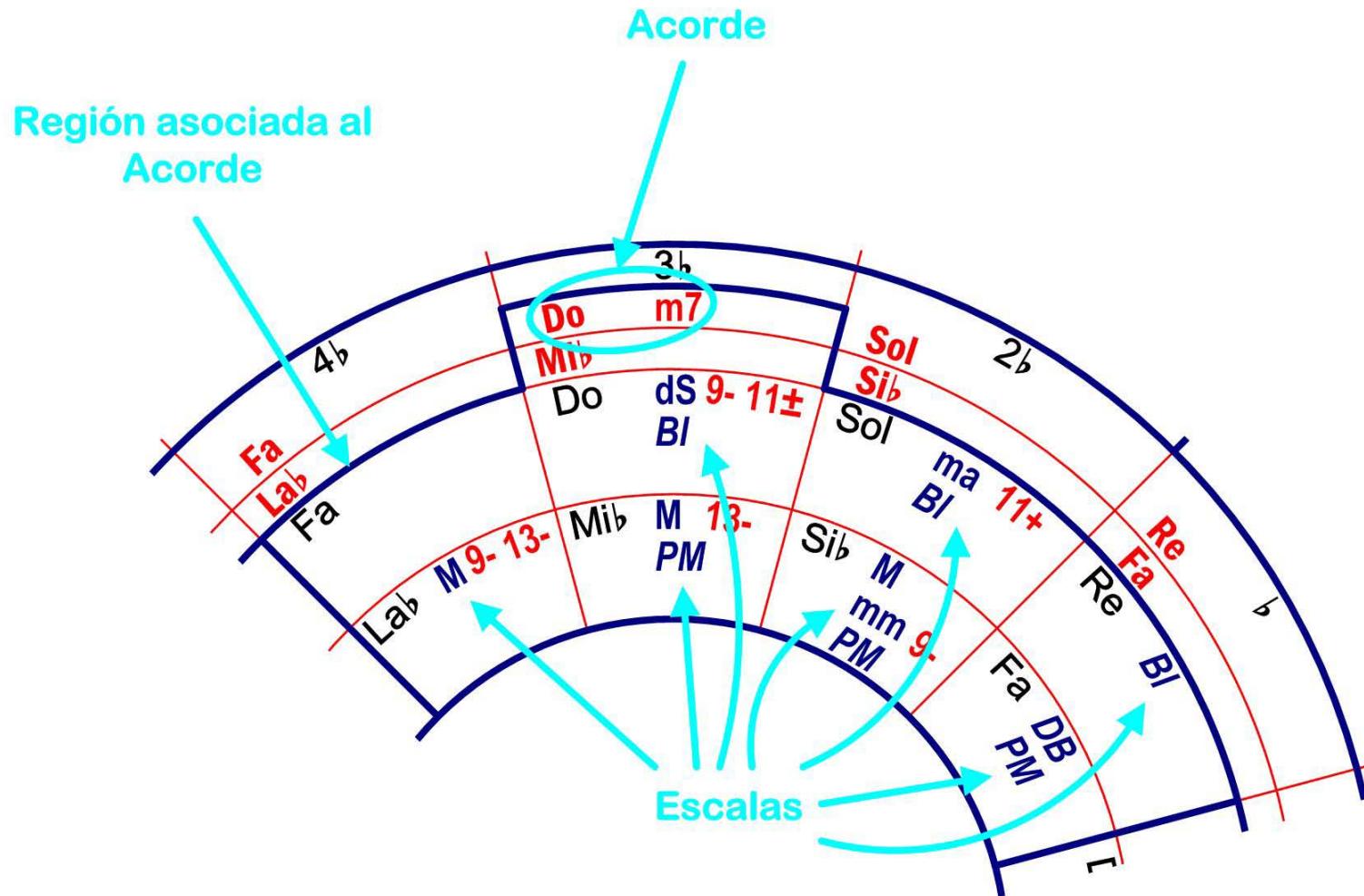
Fa PM

Do PM

- El segundo acorde que aparece es Dom7.
- Buscamos el símbolo **m7** en el disco de plástico de **IMPROCHART®** y lo colocamos detrás del **Do**. El resultado es el siguiente:

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

16



# ESCALAS PARA IMPROVISAR

17

- Aquí aparecen otros tipos de escalas, tales como mm: menor melódica, dS: disminuida Semitono-Tono y DB: Dominante Bebop.
- Centrándonos en las escalas *PM*, tenemos:

Mi♭ PM

Si♭ PM

Fa PM

- De esta manera, buscamos las escalas *PM* asociadas a cada uno de los acordes de la partitura.
- Las dos siguientes diapositivas muestran el resultado para los 8 primeros compases (frase A) en forma de tabla. Se indica, además, la armadura asociada a cada escala.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

18

I

SibΔ      Dom7      Fam7      Fa#°

1      2      3      4

Frase A	1	2	3	4
Armadura	SibΔ	Dom7	Fam7	Fa#°
4♭			Lab PM	
3♭		Mib PM	Mib PM	
2♭	Sib PM	Sib PM	Sib PM	
1	Fa PM	Fa PM		
0	Do PM			
-				(Arpegio)

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

19

A musical staff in G clef and common time. The staff has five vertical bar lines dividing it into six measures. Measure 1 (Solm7) has two notes on the 5th and 4th strings. Measure 2 (Dom7) has one note on the 5th string. Measure 3 (Fa7(9b)) has one note on the 5th string. Measure 4 (Si b Delta) has one note on the 5th string. Measure 5 (Fa7(13b)) has one note on the 5th string. The measure numbers 1 through 5 are written above the staff.

Frase A	5	6	7	8
Armadura	Solm7	Dom7	Fa7(9b)	SibΔ Fa7(13b)
5#			Si PM	Si PM
6#·6b				
5b				
4b				
3b		Mib PM		
2b	Sib PM	Sib PM		Sib PM
b	Fa PM	Fa PM		Fa PM
0	Do PM			Do PM
-			(Arpegio)	(Arpegio)

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

20

- Como podemos ver, la escala de Si♭PM es común a la mayoría de los acordes, ya que aparece en los compases 1, 2, 3, 5, 6 y la primera mitad del 8. Esta es, por tanto, la escala más adecuada para improvisar en este contexto.
- En el compás 4 no tenemos ninguna escala PM disponible, por lo que podemos usar, simplemente, las notas del acorde Fa♯º, es decir, Fa♯, La, Do, Mi♭. Incluso se puede tocar sólo una de estas notas, o bien no tocar nada (silencio). Otra opción es hacer una anticipación del acorde siguiente con una escala asociada a él.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

21

- En el compás 7 y la segunda mitad del 8 puede usarse la escala de Si PM, pero los cambios entre las escalas de Si♭ PM y Si PM producirían un gran contraste, ya que sus armaduras están muy alejadas entre sí. Por sencillez, en este ejemplo se usarán, en estos casos, las notas de los acordes correspondientes, que ahora son Fa7(9♭) y Fa7(13♭). También podemos no tocar nada (silencio).
- Los compases 9 a 16 contienen los mismos acordes que los compases 1 a 8 (salvo el último acorde), siendo aplicable todo lo dicho para estos últimos.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

22

- Para los compases 17 a 24 (frase B), las escalas PM disponibles son las siguientes:

A musical staff in G clef, 4/4 time, with a key signature of four flats. The staff shows three vertical stems with small black dashes at the top, indicating note heads. The first stem is on the 5th string, the second on the 4th string, and the third on the 3rd string. The measure number 17 is written above the staff.

Frase B	17	18	19	20
Armadura	Fam7	Sibm7	Mib7	LabΔ
5b		Reb PM		
4b	Lab PM	Lab PM		Lab PM
3b	Mib PM	Mib PM	Mib PM	Mib PM
2b	Sib PM			Sib PM

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

23

Musical staff showing notes for various chords:

- La<sup>0</sup>: Notes on 5th and 6th strings.
- Sibm7: Notes on 4th, 5th, and 6th strings.
- Rebm: Notes on 3rd, 4th, and 5th strings.
- Dom7: Notes on 2nd, 3rd, 4th, and 5th strings.
- Fa7(9b): Notes on 1st, 2nd, 3rd, and 4th strings.

Frase B	21	22	23	24
Armadura	La <sup>0</sup>	Sibm7	Rebm	Dom7 Fa7(9b)
4#			Mi PM	
5#			Si PM	Si PM
6#·6b			Solb PM	
5b		Reb PM		
4b		Lab PM		
3b		Mib PM		Mib PM
2b				Sib PM
b				Fa PM
-	(Arpegio)		(Arpegio)	(Arpegio)

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

24

- En este caso, la escala de Mi♭ PM es la más adecuada para improvisar, ya que aparece en la mayoría de los compases.
- En el compás 21 no tenemos ninguna escala PM disponible para improvisar, por lo que usaremos las notas del acorde La<sup>O</sup>.
- En el compás 23 tenemos el acorde Re♭ m, sin especificar la séptima. Por ello, buscaremos las escalas PM asociadas a los acordes Re♭ mΔ y Re♭ m7, que son las indicadas en la tabla anterior.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

25

- En todo caso, tanto las escalas PM del compás 23 como la de la segunda mitad del 24 tienen sus armaduras muy alejadas de la de Mi♭ PM. Tal como explicamos anteriormente, en estos casos usaremos, simplemente, las notas de los acordes correspondientes; o bien, no tocaremos nada (silencio).
- Finalmente, los compases 25 a 32 contienen los mismos acordes que los compases 1 a 8 (salvo el penúltimo compás), siendo aplicable todo lo dicho para estos últimos.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

26

- Por tanto, podemos realizar la improvisación usando sólo 2 escalas: Si♭ PM y Mi♭ PM, y algunos arpegios.
- A continuación se muestra la partitura con indicación de las escalas y arpegios para improvisar.
- Si no conoce las escalas PM, puede consultar la Tabla de Escalas que se adjunta con IMPROCHART®.
- No obstante, en las siguientes diapositivas se han indicado las notas de las escalas y arpegios a utilizar.
- También se incluye una partitura adecuada para aquellos que no saben leer música.

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

27

## AFTER THE RAIN

### Instrumentos en Do

#### Solos

Sib Pentatónica Mayor

Lento ( $\cdot = 70$ )      SibΔ      Dom7      Fam7      Balada      Luis Nuño

(Arpegio)      Fa♯<sup>o</sup>

1

Solm7      Dom7      (Arpegio)      Si♭Δ      (Arpegio)

Fa7(9♭)      Fa7(13♭)

5

Si♭Δ      Dom7      Fam7      (Arpegio)      Fa♯<sup>o</sup>

9

Solm7      Dom7      Fam7      (Arpegio)      Fa♯<sup>o</sup>

13

Solm7      Dom7      (Arpegio)      Si♭Δ      (Arpegio)

Fa7(9♭)      Do7(9♭)

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

28

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

29

Instrumentos en Do

## AFTER THE RAIN (Balada)

Luis Nuño

Sib Pentatónica Mayor

Sib Do Re Fa Sol

(Arpegio)  
Fa# La Do Mi<sup>b</sup>

SibΔ

Dom7

Fam7

Fa#°

(Arpegio)

Fa Solb La Do Mi<sup>b</sup>

(Arpegio)

Fa La Do Reb Mi<sup>b</sup>

Solm7

Dom7

Fa7(9b)

SibΔ

Fa7(13b)

(Arpegio)  
Fa# La Do Mi<sup>b</sup>

SibΔ

Dom7

Fam7

Fa#°

(Arpegio)

Fa Solb La Do Mi<sup>b</sup>

(Arpegio)

Do Reb Mi Sol Sib

Solm7

Dom7

Fa7(9b)

SibΔ

Do7(9b)

# ESCALAS PARA IMPROVISAR

30

## Mib Pentatónica Mayor

Mib Fa Sol Sib Do

Fam7	Sibm7	Mib7	LabΔ
------	-------	------	------

### (Arpegio)

La Do Mib Fa#

La <sup>o</sup>	Sibm7	Reb <sup>m</sup>	Dom7	Fa7(9b)
-----------------	-------	------------------	------	---------

### (Arpegio)

Reb Fab Lab

### (Arpegio)

Fa Solb La Do Mib

## Sib Pentatónica Mayor

Sib Do Re Fa Sol

SibΔ	Dom7	Fam7	Fa# <sup>o</sup>
------	------	------	------------------

### (Arpegio)

Fa# La Do Mib

Solm7	Dom7	Fa7(13b)	SibΔ	Fa7(13b)
-------	------	----------	------	----------

### (Arpegio)

Fa La Do Reb Mib

### (Arpegio)

Fa La Do Reb Mib

# ELABORACIÓN DEL SOLO

31

- Pasamos ahora a la **Fase 2** de la improvisación, que consiste en crear una melodía usando las notas de las escalas y arpegios indicadas anteriormente.
- Aunque esta fase es altamente creativa, las siguientes indicaciones pueden ser de gran ayuda:
  - 1) Memorice todas las escalas y arpegios a utilizar.
  - 2) Divida el solo en frases de 2 ó 4 compases.
  - 3) Compare el diferente efecto que produce el empezar cada una de estas frases antes, después o justo en el primer tiempo del compás.

# ELABORACIÓN DEL SOLO

32

- 4) Divida cada una de las frases anteriores en dos partes, del tipo Pregunta-Respuesta o Tensión-Reposo (Antecedente-Consecuente).

Elementos que producen TENSIÓN	Elementos que producen REPOSO
Aumentar Volumen	Reducir Volumen
Líneas Ascendentes	Líneas Descendentes
Direcciones cambiantes	Direcciones uniformes
Intervalos grandes	Intervalos pequeños
Alta densidad rítmica: notas de corta duración, pocos silencios	Baja densidad rítmica: notas largas, silencios
Articulación dura (staccato)	Articulación suave (legato)
Disonancias (Tensiones del acorde)	Consonancias (notas del acorde)

# ELABORACIÓN DEL SOLO

33

- 5) En todo caso, Antecedente y Consecuente deben ser consistentes entre sí.
  - 6) Utilice la Repetición y la Secuencia para dar forma al solo, así como para facilitar la interacción con los otros músicos y demás oyentes.
  - 7) Escuche a los grandes maestros y trate de imitarlos. Escuche también a otros solistas y analice sus solos.
  - 8) Trate de ser creativo y usar su imaginación. Siempre hay nuevas posibilidades.
- A continuación se muestra un ejemplo de Solo.

# ELABORACIÓN DEL SOLO

34

## AFTER THE RAIN



### Instrumentos en Do

#### Solos

#### Sib Pentatónica Mayor

Lento (♩ = 70)

SibΔ

Dom7

Fam7

Luis Nuño

(Arpegio)

Fa♯O

Musical score for the first solo section. It consists of four measures. Measure 1 starts with a half note followed by eighth-note pairs. Measures 2 and 3 show eighth-note pairs with a fermata over the third measure. Measure 4 ends with a half note.

Musical score for the second solo section. It consists of four measures. Measure 1 starts with a half note followed by eighth-note pairs. Measures 2 and 3 show eighth-note pairs with a fermata over the third measure. Measure 4 ends with a half note.

Musical score for the third solo section. It consists of four measures. Measure 1 starts with a half note followed by eighth-note pairs. Measures 2 and 3 show eighth-note pairs with a fermata over the third measure. Measure 4 ends with a half note.

Musical score for the fourth solo section. It consists of four measures. Measure 1 starts with a half note followed by eighth-note pairs. Measures 2 and 3 show eighth-note pairs with a fermata over the third measure. Measure 4 ends with a half note.

# ELABORACIÓN DEL SOLO

35



## Mib Pentatónica Mayor

Fam7

Si<sub>2</sub>m7

Mi, 7

LabΔ

(Arpeggio)

La9

Sibm7

(Arpeggio)

Rezn

### (Arpeggio)

Dom7

## Síb Pentatónica Mayor

SibΔ

Dom7

Fam7

(Arpeggio)

Facto

Soln7

Dom7

(Arpeggio)

### (Arpeggio)

29

© 2010 www.ruedaarmónica.com

# ELABORACIÓN DEL SOLO

36

- Se adjuntan los siguientes ficheros:
  - Partitura con Melodía y Acordes (Hoja Guía)
  - 2 Partituras con las Escalas y Arpegios para improvisar
  - Partitura con el Ejemplo de Solo
  - Fichero de Audio con el Acompañamiento
  - Fichero de Audio con una Interpretación completa
- Puede ver una interpretación de esta pieza en  
[www.youtube.com/ruedaarmónica](http://www.youtube.com/ruedaarmónica) o en el enlace  
<http://www.youtube.com/watch?v=urSlzSgQRxU>

# IMPROVISACIÓN – BOLERO

37

- Como ejercicio a realizar por el lector, se incluye otra partitura de estilo muy diferente al anterior: un Bolero.
- Esta pieza es, en realidad, la segunda parte del “Ejemplo de Composición” incluido en esta página Web. Consta de una introducción de 4 compases y después 4 frases de 8 compases.
- Las 4 frases contienen los mismos acordes (salvo los 2 últimos compases), por lo que podemos decir que esta pieza tiene la forma AAAAA o A<sup>4</sup>.

# IMPROVISACIÓN – BOLERO

38

- Utilice IMPROCHART® para obtener las escalas más adecuadas para improvisar. En este caso, utilice escalas Mayores y menores (armónicas y melódicas), en lugar de Pentatónicas. Hay muchas posibilidades.
- Se adjuntan los siguientes ficheros:
  - Partitura con Melodía y Acordes (Hoja Guía)
  - Fichero de Audio con el Acompañamiento
  - Fichero de Audio con una Interpretación completa

# IMPROVISACIÓN – BOLERO

39

- Puede ver una interpretación de esta pieza en  
[www.youtube.com/ruedaarmonica](http://www.youtube.com/ruedaarmonica) o en el enlace  
<http://www.youtube.com/watch?v=mwPasYIWBCE>
- En esta interpretación se ha seguido un procedimiento diferente para improvisar, más sencillo pero mucho menos versátil que el anterior, consistente en:
  - 1) Tocar el Tema.
  - 2) Hacer Notas de Adorno sobre las notas de los acordes.
  - 3) Combinar el Tema con las notas de los acordes.