

Secretos para tocar Jazz

Alberto Betancourt

Cuando un pianista de formación clásica pero sin conocimientos de jazz trata de interpretar una partitura de jazz, se siente impotente porque solo ve una línea melódica con unos acordes extraños encima. Y al tocarla no suena a jazz sino a una pobre melodía infantil sin ningún sabor. Así viene escrito todo el repertorio de jazz en Real books, fake books, lead sheets. Aquí van algunos secretos para ayudar a esas personas a interpretar una partitura de jazz.

La métrica:

La inmensa mayoría de piezas están escritas con un compás de 4/4, y algunas con ritmo de jazz-waltz en 3/4. Esporádicamente se encontrarán compases de 5/4, 7/4... como algunos temas de Dave Brubeck.

El sentido del ritmo:

Viendo los videos de los grandes músicos de Jazz, observará como la mayoría lleva el ritmo con el pié. Este hábito lo prohíben en la mayoría de Conservatorios. En [youtube.com](https://www.youtube.com) encuentra muchos videos de Jazz.

Los músicos de jazz sienten el ritmo, sin pensar en el mismo. Con ese movimiento rutinario del pié les aflora el subconsciente y así usan su metrónomo interno, sin tener que contar los tiempos y sus fracciones. Así liberan a su mente consciente del trabajo de contabilidad de los valores de las notas y van acomodando las notas de acuerdo a los golpes rítmicos o el pulso que va marcando el pié.

Para desarrollar ese sentido del ritmo es recomendable estudiar cuidadosamente esta lección: ***Como sentir el ritmo al tocar.***

La encuentra en “Lecciones gratis” [pianoaprimera.com](https://www.pianoaprimera.com)

El sabor del swing:

Un gran secreto para interpretar jazz es el sabor del swing, que consiste en los valores de las corcheas. Cada tiempo de negra equivale a dos corcheas, y estas dos corcheas tienen diferente valor: **la primera corchea del tiempo vale el doble que la segunda.**

Esto equivale a convertir la negra en un tresillo de corcheas, pero ligando las dos primeras.

En algunas transcripciones escriben corchea con puntillo y semicorchea ($3/4 + 1/4$) para indicar que la primera nota es más larga que la segunda, pero esta figura se debe interpretar con el sabor del swing ($2/3 + 1/3$).

Para profundizar más en esta materia vea **El sabor del swing** en ["Lecciones gratis"](#) pianoaprimeravista.com

La síncopa:

Cuando se habla de jazz se dice que es música sincopada. En la música clásica se marca el acento en los tiempos 1 y 3. En jazz los acentos se marcan en la corchea que antecede a los tiempos 1 y 3, produciendo así una gran excitación hacia arriba.

Banco de guiones de jazz:

Experimente con los acentos en varios temas de jazz. Para encontrar guiones de jazz, visite el sitio: wikifonia.org

Allí encontrará un riquísimo banco de guiones (lead sheets) de música popular y de Jazz. Algunas sugerencias:

Misty:

Bernie's Tune:

Beautiful Love:

Body and soul:

Early Autumn:

Harlem Nocturne:

In a Sentimental Mood:

Laura:

Si ya logró tocar estas piezas aplicando los secretos del sabor del swing, del sentido del ritmo y de la síncopa, ya sus melodías comienzan a sonar como Jazz.

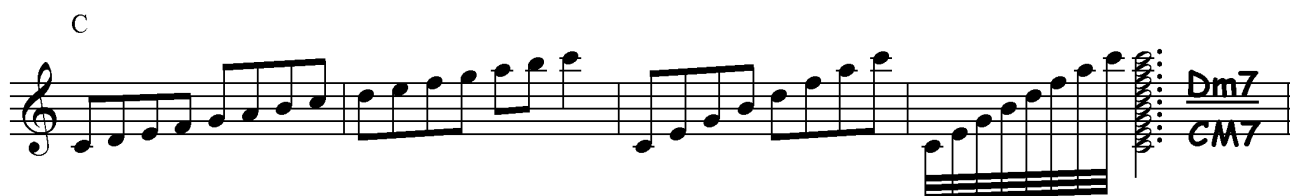
La Armonía:

La armonía clásica consta de tríadas, que son acordes de tres sonidos: **1ª, 3ª y 5ª**, y cualquier nota extraña se considera como una disonancia que debe resolverse.

En la armonía de jazz los acordes constan de un mínimo de 4 sonidos: **1ª, 3ª, 5ª y 7ª** y no existen las disonancias.

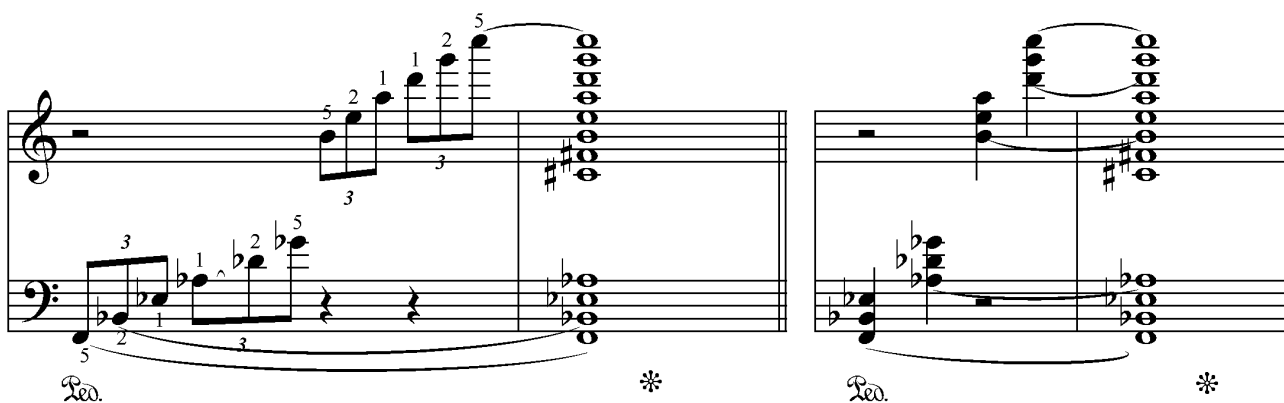
La séptima que se añade a la tríada le da color al acorde. La novena, oncenava y trecena le dan tensión. En jazz hay acordes con mayor o menor tensión pero nunca acordes disonantes.

En el acorde completo de trecena se tocan todas las notas de la escala:

Por consiguiente, todas las notas de la escala pertenecen al acorde completo de trecena.

En el gran acorde cuartal aparecen las doce notas cromáticas:

Para un conocimiento más profundo de la armonía de Jazz y la forma de interpretar los acordes, vea los siguientes módulos en ["Lecciones avanzadas"](http://pianoaprimeravista.com) pianoaprimeravista.com

Los acordes de Jazz

Las formas de los acordes en Jazz

Interacción de los acordes

El bajo rítmico:

El bajo desempeña un papel fundamental en la interpretación del Jazz. Normalmente va marcando el pulso en negras, tocando la raíz o fundamental del acorde en el primer tiempo de cada compás y siempre que aparezca un cambio de acorde.

En los standards viejos va alternando con la 5ª en el tercer tiempo del compás, y los acordes rítmicos a cargo del piano o la guitarra van en los tiempos segundo y cuarto, a manera de una marcha.

El Bajo caminante (walking bass):

El bajo va marcando el pulso en negras, caminando por las notas del acorde o notas de la escala, en tal forma que cae a la siguiente fundamental (principio de compás o cambio de acorde) por semitono o por nota vecina de la escala correspondiente.

Para entender este proceso es conveniente estudiar cuidadosamente la lección **El Bajo Caminante** en ["Lecciones avanzadas": pianoaprimeravista.com](http://pianoaprimeravista.com/lecciones-avanzadas)

Interpretación de guiones de Jazz (lead sheets)

Las piezas de Jazz normalmente se escriben en forma de guiones (lead sheets) con melodía y acordes en un solo pentagrama.

Hay varios estilos para interpretar un guión de jazz. Un estilo muy fácil es tocar la melodía con la derecha y acompañarla con la izquierda en "conchas armónicas", o sea con 2 notas: **el bajo y la 3ª o la 7ª**

Fm7 B♭m7 E♭7 A♭M7 D♭M7 G7 CM7 C6

Así tenemos un estilo a tres voces con la melodía en la derecha y en la izquierda una contramelodía y el bajo.

Ya tenemos los elementos necesarios para hacer sonar las partituras con sabor de jazz.

Ahora veamos todos los estilos que podemos aplicar para enriquecer nuestra versión de una obra de jazz, estudiando la lección **Ejecución de guiones de Jazz** en "[Lecciones avanzadas](#)" [pianoaprimeravista.com](#)

Piezas para practicar:

Búsquelas en [wikifonia.org](#)

Over the Rainbow:

Smile:

Fly me to the Moon:

Have you met Miss Jones?:

Summertime:

My Funny Valentine:

Black Orpheus:

One Note Samba:

Summer Samba:

The Girl from Ipanema:

Tea for Two:

Perdido:

Misty:

All the Things you are:

Lover:

Blue Moon:

Moonlight Serenade:

Laura:

Nature Boy:

La Improvisación:

La improvisación es la esencia del Jazz. Normalmente se toca el tema original y luego se hacen varias improvisaciones o solos, para concluir repitiendo el tema original.

Para sus primeros solos toque los acordes con la izquierda, de preferencia en forma de conchas armónicas, con el bajo y la 3ª o la 7ª y con la derecha vaya creando melodías sencillas a base de notas del acorde.

El siguiente ejercicio le ayudará a dominar todas las notas de cada uno de los acordes.

Para aprender los secretos de la improvisación, vea **Aprendiendo a Improvisar** en [Lecciones Avanzadas](#).

Ejercicio de Arpeggios en todos los acordes:

Toque este ejercicio en todas las tonalidades para dominar los arpeggios en todos los acordes para adquirir facilidad en la improvisación.

SWING

The exercise is presented in three systems, each with a treble clef staff and a bass clef staff. The first system is in C major, with chords Cmaj7, C7, and C7. The second system is in C minor, with chords Cm7 and Cm7-5. The third system is in C minor, with chords Cm and C6. The exercise is in 4/4 time and features a swing feel.

El subconsciente en la música:

El subconsciente es una poderosa computadora que controla todos nuestros procesos orgánicos, nuestros hábitos e instintos y todos nuestros procesos rítmicos y rutinarios.

Sabiendo manejar y programar nuestro subconsciente, tendremos un ritmo perfecto, una memoria infinita y una gran facilidad natural y espontánea para la ejecución musical. Ese es el mejor secreto para tocar Jazz, y para cualquier otro tipo de música. Es conveniente leer cuidadosamente el artículo ***El Subconsciente en la Música***: en ["Lecciones gratis" pianoaprimeravista.com](http://pianoaprimeravista.com)

Material para aprender a tocar Jazz en piano

Los Acordes de Jazz (US\$6)

En 23 páginas: Aprenderá todos los acordes que aparecen en Jazz, Los acordes Modales, Cualidades de los Acordes, Acordes Extendidos y Acordes de Séptima alterada.

Las formas de los Acordes en Jazz y las Escalas Pentatónicas (US\$6)

En 23 páginas: Aprenderá las formas más usuales de interpretar los acordes en Jazz: Formas A & B, Formas Cuartales, Armonía Cuartal, y las Escalas Pentatónicas.

Interacción de los Acordes (US\$8)

En 37 páginas: Aprenderá los Acordes substitutos, los acordes ornamentales, los acordes de paso y las progresiones de acordes.

Adquirirá la capacidad de construir sus propias progresiones, de rearmonizar una pieza, y de comprender las progresiones de sus piezas favoritas de Jazz.

Ejecución de Guiones de Jazz (US\$8)

En 32 páginas: Aprenderá diversos estilos para interpretar un guión de Jazz, o una melodía con acordes: Fondo armónico, Acordes rítmicos, Conchas armónicas, Eje de terceras y séptimas, Bloques armónicos Bloques de Concierto, Formas A&B.

Obsequio: Partituras de ejecución de algunos Standards.

Aprendiendo a improvisar (US\$8)

En 39 páginas se aprende a Improvisar a través de 8 pasos:

- 1) Improvisación de frases. 2) Armonía de Jazz.
- 3) Enlace de las notas del acorde. 4) Ritmo. 5) Swing.
- 6) Síncopa. 7) Escalas pentatónicas. 8) Improvisación libre.

Obsequio: Transcripciones de algunos Standards para improvisar.

El Bajo Caminante (US\$8)

En 39 páginas se aprende a crear un Bajo Caminante en 5 pasos fáciles. Se aprende a tocar el Bajo Caminante con la mano izquierda, para acompañamiento de piezas de Jazz.

Ejercicios para pedalera de órgano de una octava y para Contrabajo (*String Bass*).

Obsequio: Partituras de Standards con bajo caminante.

El secreto del buen ritmo sin contar (US\$8)

En 40 páginas aprende a tocar piezas clásicas, populares y de Jazz, con buen ritmo y sin contar tiempos y fracciones. Se capacitará para interpretar con facilidad piezas con dificultades rítmicas. Obsequio: Partituras de algunos standards para práctica.

Virtuosismo en el Teclado (US\$8)

En 30 páginas: 16 ejercicios para desarrollar el virtuosismo y la destreza, motricidad e independencia de los dedos, para la ejecución del Jazz en piano.

Con estos 16 ejercicios logrará capacitarse para tocar Jazz & Pop en todas las tonalidades.

Secretos del Piano a primera vista (US\$8)

Este módulo de lecciones prácticas está orientado para músicos y pianistas que desean aprender pronto a tocar el piano a primera vista.

En 40 páginas: Aprende los secretos para tocar piano a primera vista.

Viendo la partitura, sus dedos caen en las teclas correctas como reflejos condicionados.

Marcando el pulso rítmico con el pié, acomoda las notas en donde deben ir, dándoles la duración exacta.

Grabando en el subconsciente todos los acordes, su mano izquierda caerá automáticamente en las teclas correctas.

Obsequio: Partituras de piezas célebres para práctica.

pianoaprimeraavista.com [Lecciones avanzadas](#)

