

**CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO
JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX**

CREACIÓN ARTÍSTICA – RECITAL

ANGÉLICA MARÍA REMOLINA BAUTISTA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN MÚSICA

DIRECTORA

**LUZ HELENA PEÑARANDA LÓPEZ
MAGISTER EN CANTO**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ARTES
BUCARAMANGA**

2023

Dedicatoria

Dedico este proyecto a mi amada familia, quienes desde un inicio me motivaron con mucho amor a estudiar la música y así, ser orgullosamente parte de una generación más de arte musical en nuestro entorno. En especial, a mi hermano Jaime, quien siempre creyó en mí y me animó a enamorarme de la música tanto como él. Sin su criterio, que debo decir es hasta el momento, el más importante, no hubiera tenido el valor de arriesgarme.

Agradecimientos

Quiero agradecer de manera especial a la maestra Luz Helena Peñaranda, quien ha sido una figura fundamental en mi proceso musical. Su amor, dedicación y sabiduría me han guiado en cada paso que he dado. Gracias por su paciencia, por creer en mí y por enseñarme a amar aún más la música. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a todas las personas que, de una u otra manera, han contribuido a la realización de este proyecto. Sus aportes, críticas constructivas y palabras de aliento han sido esenciales para mi crecimiento personal y profesional.

Resumen

Título: Concierto para voz femenina con canciones es español en estilo jazz compuestas en el siglo XX.

Autora: Angélica María Remolina Bautista

Palabras Clave: Artes, jazz, música, swing, foxtrot, canto

Descripción:

El proyecto consiste en una recopilación, investigación e interpretación de canciones jazz en español del siglo XX, interpretadas y/o compuestas por Rina Celi. Se exploró la vida y obra de esta destacada intérprete, así como la de los compositores y arreglistas involucrados.

La recopilación comprende tanto composiciones originales de Rina Celi como traducciones de música norteamericana de la época, que eran comúnmente escuchadas en películas estadounidenses. Estas canciones se seleccionaron cuidadosamente para ofrecer una visión completa del jazz en español durante el siglo XX.

El proyecto también incluye una investigación sobre las interpretaciones de estas obras, así como sobre la vida de la propia intérprete y los compositores/arreglistas que hicieron posible su realización. Esto permitirá contextualizar las canciones y comprender mejor su significado histórico y artístico.

Para la interpretación de las canciones, se llevará a cabo un concierto que contará con una puesta en escena sencilla pero significativa. Cada actuación estará relacionada con la historia de la obra correspondiente, con el objetivo de sumergir al público en las emociones y mensajes que se pretenden transmitir a través de la música y el texto.

Abstract

Title: Concert for feminine voice with songs in Spanish in jazz style composed in the 20th century.

Author: Angélica María Remolina Bautista

Keywords: Arts, jazz, music, swing, foxtrot, singing

Description:

The project consists of a compilation, research, and interpretation of Spanish jazz songs from the 20th century, extracted from the music of Rina Celi. The life and work of this prominent performer, as well as the composers and arrangers involved, are explored. The compilation includes both original compositions by Rina Celi and translations of North American music from that era, commonly heard in American films. These songs were carefully selected to provide a comprehensive view of Spanish jazz during the 20th century.

The project also includes thorough research on the interpretations of these works, as well as the life of the performer herself and the composers/arrangers who made their realization possible. This will allow for contextualizing the songs and better understanding their historical and artistic significance.

For the interpretation of the songs, a concert will be held featuring a simple yet meaningful staging. Each performance will be related to the story of the corresponding piece, with the aim of immersing the audience in the emotions and messages intended to be conveyed through the music.

Tabla de contenido

Lista de Figuras.....	8
Lista de Anexos.....	9
Introducción	10
1. Planteamiento Del Problema.....	11
1.1 Antecedentes	11
1.2 Pregunta de investigación:	14
1.3 Objetivo general:.....	14
1.4 Objetivos específicos:	14
1.5 Justificación	15
2. Marco Teórico.....	15
2.1 Jazz en México.....	16
2.2 Una visión del jazz en Colombia	17
2.3 El jazz en Chile	17
2.4 Perspectiva del jazz en Argentina	18
2.5 ¿Cómo se desarrollaba el jazz en el resto de Latinoamérica?.....	19
2.6 Llegada del jazz a España	19
2.6 El jazz de la mano del baile y el cine.....	20
2.7 Rina Celi:	22
3. Metodología	23
3.1 Estilos.....	24
3.1.1 Foxtrot.....	24
3.1.2 Swing	25

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

3.2	Análisis interpretativo:	25
3.2.1	Un día de esos	25
3.2.2	Las canciones que hoy se cantan	27
3.2.3	Fuiste tú.....	28
3.2.4	Sueña nenita	29
3.2.5	Tengo miedo	30
3.2.6	Carta de amor	32
4.	Conclusiones	33
	Bibliografía	35
	Anexos:	38

Lista de Figuras

Figura 1	26
Figura 2	28
Figura 3	29
Figura 4	30
Figura 5	31
Figura 6	33

Lista de Anexos

Anexo 1.....	38
Anexo 2.....	44
Anexo 3.....	47
Anexo 4.....	52

Introducción

La música es un arte que trasciende fronteras y épocas, y el jazz es uno de los géneros más emblemáticos de la música moderna. Aunque popularizado en Estados Unidos, su influencia se ha extendido a lo largo y ancho del mundo. En el siglo XX, el jazz alcanzó su apogeo y muchos artistas crearon piezas que se convirtieron en clásicos de la música (Gioia, 2013). Este proyecto nació del interés por dicho repertorio, que poco a poco fue convirtiéndose en un afán por conocer este language y estilo pero en español. Para este proyecto de grado se seleccionaron un conjunto de canciones del estilo jazz en español del siglo XX, principalmente de los años 30's, 40's y 50's, que permiten apreciar el legado de este género en nuestro idioma. El proyecto tiene como objetivo principal recopilar y dar a conocer al público la obra de diversos intérpretes que hicieron adaptaciones y composiciones propias en español, algunas de ellas sacadas de películas norteamericanas. La selección incluye varias composiciones y arreglos de Rina Celi, compositora española y una de las figuras más destacadas de la época, así como también la intervección de compositores del siglo XX, como Fletcher Henderson, arreglista y pianista norteamericano que también se esforzó por dejar un legado en la historia del jazz. Además, se espera que este proyecto sirva como material de referencia para otros músicos interesados en este género y que quieran explorar la versión en español del jazz.

1. Planteamiento Del Problema

1.1 Antecedentes

El jazz es un género del que actualmente se escucha hablar. Muchos músicos se dedican a explorar y crear diferente material relacionado con dicho tipo musical. Asimismo, su evolución ha pasado por procesos en los que ha influido la cultura y la historia desde sus inicios. Y a pesar de que su ejecución a nivel hispanohablante en el siglo XX, se desarrolló de manera más limitada, sí pueden recopilarse numerosas adaptaciones y composiciones en español. A continuación, se mencionan artículos y libros que nos ayudan a indagar un poco más al respecto:

La canción académica en Latinoamérica del siglo XX (Ortíz, 2020) trabajo de grado escrito por María Isabel Jiménez Ortiz, egresada de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Esta tesis de grado pretende difundir algunas canciones académicas latinoamericanas, teniendo como base una selección de repertorio que comprende ciclos y canciones académicas de compositores nacidos en Latinoamérica del siglo XX. Esta información ofrece otra perspectiva de cómo las tradiciones musicales estrictas de esta época, se dieron la oportunidad de explorar en estas regiones y, además, buscar variedad en cuanto a al país de origen, idioma, forma, formato y cualidades de dificultad técnica.

El bolero a través del tiempo: origen, características, temas y representantes (Llanes, 2021). Este proyecto ubica al lector en la trayectoria que ha tenido el bolero desde 1935. Busca hacer una difusión del material que dejó su historia y abarca gran parte de cómo empezó a fusionarse este género. Su desarrollo musical sucedió al tiempo que el del jazz, por tanto, es de suma importancia añadir contexto de cómo evolucionaba el resto de música y qué relación hubo entre estos géneros que recién nacían.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

La modernidad elusiva: jazz, baile y política en la guerra civil española y el franquismo (1936-1968) (Iglesias, 2017): este libro es un viaje por la historia de aquel período en España, en el que la música urbana se relacionaba con las ideas políticas que iban en contra del régimen de entonces. Contexto que da pie al entendimiento de los orígenes de sus mezclas flamencas y jazz empezando a experimentarse. También, permite la comprensión del porqué los discos de Miles Davis y John Coltrane influyeron en la historia del jazz español y cómo esto se conservaría a través de la transformación de la España de entonces.

El jazz en México a mediados del siglo XX (Hernández, 2020). Este artículo da un contexto sobre cómo fue la historia del jazz en México en la década de 1950 y 1960, cómo este género se instituyó a la par del desarrollo industrial y económico del país hasta llegar a un período conocido por ser “la época de oro del jazz en México”. Valiosa información que, sin duda, aporta una mirada más cercana al nacimiento del jazz en este país hispano fuertemente influenciado por el movimiento musical proveniente de Norteamérica, y, por tanto, al material que surgió del auge de esta época a manos de compositores mexicanos y latinoamericanos.

El Jazz en América Latina (Menanteau, 2018): Este escrito permite conocer las diferencias que hubo en el desarrollo del jazz en las diferentes regiones de Latinoamérica. Específicamente, en países como Argentina, México, Cuba y Chile. Se busca realizar un análisis del juicio estético del jazz. Es importante estudiar y conocer el proceso por el que pasó este estilo en estos países, especialmente después del enfrentamiento ideológico que hubo en 1959, entre Estados Unidos y Cuba e imposibilitó la continuidad de las interinfluencias musicales, hasta retomar lentamente otra vez en 1990.

Jazz que habla español (Bono, 2022). El objetivo principal de este artículo es mostrar la variedad de publicaciones sobre el jazz en países hispanohablantes. También, visibilizar a los

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

músicos que se han dedicado a dejar su legado, pero fuera de los Estados Unidos. Al tener conflicto con el limitado repertorio jazz que se encuentra en español del siglo XX, poder tener un acercamiento a todos aquellos compositores que aportaron en gran medida a que existiera registro, pero que fueron, sin duda invisibilizados por el apogeo masivo en regiones más avanzadas, debe ser considerado necesario y relevante en un proyecto que busca rescatar algunas nubladas creaciones.

La música a escena. La diplomacia musical española en Estados Unidos (1939-1970) (Espada, 2020). Este artículo analiza la música española en Estados Unidos desde la segunda guerra mundial. La relación entre estos dos países ha sufrido muchos cambios. Entre esos, se tenía incluso la intención de cambiar la imagen de malos que se tenía de los españoles por lo que se promocionaron los bailes regionales. También el gobierno intentó eliminar el antiamericanismo a través del jazz y su difusión. Sin duda es de los artículos más importantes, pues uno de los países que mayor riqueza nos proporciona en cuanto a repertorio, es España.

Panorama del Jazz en México durante el siglo XX (Aymes, 2021). Este libro más que contar la historia del jazz y hacer mención de sus picos más altos en cuanto a éxito se refiere, busca como mínimo hacer una comparación de lo que en ese entonces era el jazz, de lo que se intenta hacer ahora y lo que definitivamente se dejó a un lado, ya no se practica y resulta bastante diferente en la actualidad.

Análisis de recursos y métodos de composición en el jazz colombiano a partir de la música de Primo Paternina, Ben Allison y Juan Manuel Toro (Cabezas, 2020). Este documento tiene como fin investigar y analizar el jazz, su evolución compositiva a través de los años, y cómo adquirió aires de la música tradicional colombiana, a partir del siglo XX. Una de las finalidades del presente proyecto, para el cual estos referentes tienen gran cabida, es lograr

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

entender qué estaba pasando en Colombia y cómo empezó su acercamiento con este estilo que se iba expandiendo rápidamente por el mundo.

El jazz, referente interpretativo en las músicas populares (Rivera, 2015). Este libro relaciona la influencia que ha tenido el jazz en otros géneros musicales, aportando elementos específicos como los formatos y la improvisación, siendo este último uno de los que resalta, pues siempre que hablamos de jazz, sabemos que los instrumentistas improvisarán. Esta información aporta datos de interés, para conocer porqué ésta es una parte vital del jazz y cómo se fue desarrollando esta medida estilística.

1.2 Pregunta de investigación:

¿Qué tan amplio es el repertorio jazz compuesto o adaptado para voz femenina que puede extraerse de las regiones hispanohablantes en el siglo XX?

1.3 Objetivo general:

Interpretar canciones en español en estilo jazz compuestas en el siglo XX partiendo de un análisis interpretativo de las obras recopiladas.

1.4 Objetivos específicos:

- Recopilar información acerca de la influencia del jazz compuesto en Norteamérica en el siglo XX, en países latinoamericanos y demás países de habla hispana.
- Realizar un repositorio de canciones jazz en español con el material encontrado.
- Elaborar un análisis musical, histórico e interpretativo de las canciones, con el objetivo de identificar los elementos a resaltar, para enriquecer y favorecer el montaje de éstas.

- Interpretar mediante un recital canciones jazz en español del siglo XX en voz femenina.

1.5 Justificación

Este trabajo de grado en modalidad de creación artística surge del interés personal de la autora por el estilo jazz en sus inicios y la composición de sus formatos en el siglo XX. A pesar de ser un estilo conocido y ampliamente desarrollado a lo largo de la historia, lleno de influencias y distintas mezclas que han aportado a sus características estéticas actuales, su legado nos ha dejado ver, que, aunque exista repertorio jazz en diferentes idiomas, el español no es uno de los cuales en los que más material se encuentra. Por tanto, además de buscar satisfacer esta inclinación musical, a través de este trabajo de grado se quiere organizar y dar a conocer este tipo de canciones en estilo jazz, que tuvieron su origen y auge en el siglo XX, trabajo que aportará al abanico de posibilidades de repertorio para los estudiantes de canto.

2. Marco Teórico

Para contextualizar y fundamentar este proyecto, se recurrió a diversas fuentes bibliográficas y conceptos relacionados con la historia del jazz, su difusión internacional y el impacto sociocultural que tuvo en diferentes contextos. Se busca también, explicar por qué la selección del repertorio se situó específicamente en España. Para empezar a hablar del jazz, debemos partir de su definición y sus inicios.

El jazz es un género musical que se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Se considera una de las formas más importantes de expresión musical en la historia de la música estadounidense y ha tenido un impacto significativo en la música a nivel mundial. El jazz tuvo sus raíces en la cultura afroamericana y es el resultado de la mezcla de

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

diversas influencias musicales, como la música africana, los espirituales negros, los himnos religiosos, los ritmos y melodías del blues y la música de origen europeo. Además, el jazz incorporó elementos de improvisación, sincopación, swing y polirritmia, lo cual lo distingue de otros géneros musicales. El lugar de nacimiento del jazz se sitúa en Nueva Orleans, una ciudad con una rica diversidad cultural y una fusión de tradiciones musicales. La música de Nueva Orleans, con sus bandas de marcha, los ritmos africanos y la tradición del blues, fue un caldo de cultivo para el desarrollo del jazz. Los músicos de jazz pioneros, como Louis Armstrong, Jelly Roll Morton y Sidney Bechet, entre otros, surgieron de esta escena musical. El impacto y desarrollo que surgía en esta época, era imparable. Asimismo, la música se extendía nacional e internacionalmente (Gioia, 2013).

En la búsqueda de la presencia del jazz en las regiones hispanohablantes en las primeras décadas del siglo XX, se evidenciaron distintas razones sociopolíticas y económicas que más tarde darían paso a la difusión musical.

2.1 Jazz en México

En las décadas de 1920 y 1930, el jazz se estableció en ciudades como Ciudad de México y Veracruz. Los primeros grupos y músicos de jazz mexicanos adoptaron principalmente estilos como el ragtime, el dixieland y el swing. Uno de los primeros músicos de jazz destacados, fue el trompetista Rafael "Lito" Escalante.

La influencia del jazz en México siguió creciendo, y surgieron músicos y bandas importantes. El estilo de big band y el swing se mantuvieron populares en esa época. Luego del fin de la guerra revolucionaria, se inició en México un nuevo proceso de transformación social y político-económico ininterrumpido. Se estimuló la industrialización, abriéndose paso a una cultura ideológico-nacionalista. Esto abrió y posibilitó las condiciones para la presencia de

nuevas manifestaciones sociales. En lo cultural, el nacionalismo adquirió gran importancia.

Desde 1910, luego de iniciarse la guerra revolucionaria, se permitieron nuevos cambios en la vida musical, iniciándose una “etapa pre-nacionalista” (Aymes, 2021).

2.2 Una visión del jazz en Colombia

Mientras tanto, en Colombia también había llegado el jazz. En ciudades como Barranquilla, a principios del siglo XX, empezaron a llegar instrumentos, vinilos y músicos. Es así como ocurrieron los cruces o intercambios entre diferentes culturas. La música de banda era predominante, no obstante, en ella tanto los ritmos tradicionales (porro, cumbia, gaita, fandango) como los nuevos híbridos (el merecumbé, la patacumbia y el tumbasón) se verían tremendamente influenciados por el swing norteamericano. En esta oleada aparecen compositores como Lucho Bermúdez y Pacho Galán que por medio de sus orquestas llevaron la cumbia y otros ritmos colombianos a diferentes partes del mundo.

Por décadas los músicos colombianos estuvieron altamente influenciados por el jazz swing norteamericano y el jazz latino de países como Cuba y Brasil. Sin embargo, discos como “Travesía” (1996) y “Encuentros” (1997) de Antonio Arnedo, junto con la aparición de los primeros conservatorios en el país interesados en impartir programas de jazz, cambiaron el panorama y le dieron un carácter nuevo a la forma de ver e interpretar el jazz colombiano (Cabezas, 2020).

2.3 El jazz en Chile

El jazz comenzó a ser cultivado en Chile a principios de la década de 1920. El compositor doctor y musicólogo Pablo Garrido Vargas (1905-1982) asegura que la entrada de esta música es de origen norteamericano y fue por el puerto de Valparaíso. Allí, en 1924, Garrido presentó la que se considera como la primera orquesta de jazz de la historia local de Chile. Este

suceso coincidió con el desarrollo de la radiodifusión en Chile, con la masificación de la música popular a través de los discos 78 rpm y la llegada del cine sonoro.

Cabe resaltar también el importante papel que tuvo la mujer en el desarrollo del jazz en Chile. En 1923, se presentaba la compañía Selected Jazz Band y 10 *jazz girls* en el American Cinema, en Santiago. Entre 1931 y 1935 la Orquesta Húngara de Señoritas “se lucía con bailes de jazz”. Otra vertiente asumida por las mujeres fue la composición de músicaailable, principalmente en partituras de *foxtrot*, *one-step* y *shimmy*.

Según Miguel Vera Cifras (2018), la función de la mujer cantante de jazz no solo se remite al modelo concreto de la intérprete jazzística de origen norteamericano, sino que está además definida por modelos anteriores, como lo fueron la vedette (según un modelo francés) y la cupletista (modelo español). Así, pues, el recorrido de las mujeres en el jazz chileno hace parte de la particular evolución del género jazzístico, en cuanto a su tránsito como música popular de carácter masivo y comercial, hasta ser considerado como música con valor artístico.

. La música popular de la época estuvo representada por especies musicales tales como la canción, el vals, la tonada, el corrido y el bolero. Rápidamente la música afroamericana (representada por el jazz bajo el rótulo de foxtrot) se incorporó a estas prácticas de difusión masiva. Se calcula que el foxtrot ocupó el segundo lugar entre las especies musicales más difundidas en Chile durante la década de 1930. Sin embargo, fue superado por la canción y seguido por el tango y la tonada.

2.4 Perspectiva del jazz en Argentina

En aquellas primeras décadas, la prensa argentina evidenció los múltiples vínculos entre estas expresiones artísticas a través de su fuerte presencia coetánea en artículos periodísticos y publicidades de discos. Entre ellas, el jazz disputaba un rol fundamental. El jazz llegó a

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

Argentina a principios del siglo XX, principalmente a través de grabaciones y partituras que eran importadas de Estados Unidos. Su popularidad comenzó a crecer en las ciudades más grandes, como Buenos Aires.

Este estilo empezó a hacerse popular en Argentina y se fusionó con la música tradicional del país, como el tango y la milonga. A lo largo de las décadas, el jazz argentino experimentó con diferentes estilos y corrientes, y numerosos músicos locales dejaron su huella en la escena jazzística del país.

2.5 ¿Cómo se desarrollaba el jazz en el resto de Latinoamérica?

La panorámica del jazz en Brasil se relaciona con el decantamiento de la música instrumental brasileña, género musical cultivado por músicos como Hermeto Pascoal y Egberto Gismonti, quienes además lograron una exposición internacional de sus propuestas musicales.

En un proceso similar a lo ocurrido en Brasil, Argentina y Chile, el jazz norteamericano se instaló en República Dominicana gracias a la industria musical, fomentando la actividad discográfica y el uso de formatos instrumentales específicos, como las big bands.

En la década de los 40's, el jazz ya estaba incorporado vívidamente en diversos países de Latinoamérica. Cada cultura enriquecía este estilo con tradiciones musicales y daba a sus músicas la distinción local.

2.6 Llegada del jazz a España

El jazz se introdujo en España principalmente a través de grabaciones y músicos internacionales que visitaban el país. En la década de 1920, las grabaciones de jazz importadas de Estados Unidos comenzaron a circular en España. El estilo musical llamó la atención de los jóvenes, especialmente en ciudades como Barcelona y Madrid, donde surgieron clubes de jazz y locales nocturnos que ofrecían actuaciones en vivo.

Durante la Segunda República Española (1931-1939), el jazz se consideró una expresión musical moderna y progresista. Sin embargo, la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975) afectaron la difusión y el desarrollo del jazz en el país. El régimen franquista veía al jazz como una influencia extranjera y consideraba que amenazaba los valores y la cultura española tradicional.

A pesar de las restricciones impuestas por el régimen, algunos músicos españoles lograron mantener vivo el jazz durante esos años. Después del conflicto, de los años de guerra y de las duras imposiciones de la dictadura franquista, la recuperación sería lenta y difícil. En concreto, el jazz que había empezado a penetrar en Europa durante la Primera Guerra Mundial y se desarrolló de modo espectacular ya en los años veinte, no tuvo en España problemas para su difusión, hasta que estalló la guerra civil. El jazz penetró en España fundamentalmente desde Francia, donde hubo algunos decisivos compositores de música culta que se interesaron por los ritmos nacidos en los burdeles de Nueva Orleans y entre los esclavos negros trasladados a América. Claude Debussy (1862-1918) (Rob) y sus conceptos musicales impresionistas, con sus acordes complejos de novenas, trecenas, alterados, y otras variantes del modo clásico, coincide de un modo “erudito” con lo que de una manera intuitiva están haciendo esos antiguos esclavos de origen africano en América y que tras diversas fusiones dan con formas musicales igualmente novedosas; tanto es así que Darius Milhaud (1892-1974) y Maurice Ravel (1875-1937), importantes compositores franceses, intuyendo su poder estético y comunicativo, adaptaron en algunas de sus composiciones, formas típicas del blues y el jazz tradicional (Iglesias, 2017).

2.6 El jazz de la mano del baile y el cine.

En el primer tercio del siglo XX, el jazz tendrá en España una penetración más bien anecdótica, pero no tan diferente a la que se estaba produciendo en otros países europeos. La

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

primera referencia a la presencia de músicos de jazz en España es de 1929, cuando el pianista y director de banda Sam Wooding (1895-1985) y sus Chocolate Kiddies, actuaron en Madrid, San Sebastián y Barcelona, ciudad en la que incluso grabaron un disco, y que ya parecía destinada a ser un lugar dónde este estilo musical terminaría por tener bastante aceptación.

Hubo algunos precedentes, comenzando por la popularidad del ragtime, uno de los estilos primigenios del jazz, que se adueñó de los salones de baile en Europa. Esta serie de ritmos bailables de indudable éxito fueron abriendo, en los niveles más populares, el gusto por el jazz. El citado ragtime, la rumba-habanera, el fox-trot, el charlestón y demás ritmos nacidos del árbol musical afro-americano mantienen similitudes incuestionables desde sus orígenes. Conservan en su esquema formal, rítmico e instrumental, el sedimento de la fusión entre lo europeo y lo africano, y su singularidad procede de la utilización por el intérprete de la síncopa y el acento desplazado, recursos rítmicos que provienen de la tradición musical africana. Todos tuvieron que ver con el nacimiento del jazz.

En el ambiente de los años treinta, se encontraron en diversas ciudades españolas los llamados Hot Clubs, al estilo de los que se habían desarrollado en Francia y, con ellos, pronto también con apasionados coleccionistas de discos de jazz, y tiendas especializadas. También a España arribaron bandas de prestigio, como la integrada por norteamericanos expatriados en Europa en los años treinta, el clarinetista Willie Lewis (1905-1971), con la que alternaron músicos prestigiosos como el trompetista Bill Coleman (1904-1981) o la vocalista Adelaide Hall (1901-1993). También llegaron bandas de jazz cubanas y danzoneras, destacando la orquesta Havane Cubains Jazz que tocaron en San Sebastián, otra ciudad de temprana vocación jazzística que culminaría con la creación del Festival de Jazz en 1966. Además, visitaron el país jazz-

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

dancers que supusieron todo un éxito, como en los casos de Eddie Brown (nacido en 1918) y Louis Douglas (1889-1939).

Barcelona se convirtió en el epicentro de la fiebre del hotjazz. Algunas de las bandas de principios de siglo continuaban funcionando como orquestas de swing y la cantidad de grupos que funcionaban en la Barcelona de preguerra fue enorme. La creación del Hot Club de Barcelona por los aficionados, instigadores en el año 1934 del Barcelona Jazz Club fue clave para entender el rápido éxito del jazz en Cataluña y su difusión, casi truncada, eso sí, por la guerra civil. El Hot Club amparó la publicación del Jazz Magazine y hasta un programa de radio.

La guerra civil había terminado en España con la edad de oro del jazz, pero después fue aflorando en algunas bandas sonoras. Fueron muchos los músicos que se exiliaron. Apareció la censura que afectó por igual al cine y al jazz. Jazz debía escribirse “yas”, y los títulos de las canciones debían transcribirse sumariamente al castellano: Bésame mucho (bolero compuesto en 1940 por la mexicana Consuelito Velázquez) fue prohibida, luego autorizada y vuelta a prohibir; Ansiedad (otro bolero compuesto en 1940 por el venezolano José Enrique Sarabia Rodríguez), en versión de Nat King Cole, pasó la censura por un descuido. El censor mandaba callar al trompetista demasiado estridente, bajaba faldas cortas de coristas y corregía letras por si faltaban a la moral, la autoridad o el buen orden. El “*Cheek to cheek*” (mejilla con mejilla o baile agarrado) fue incluso prohibido por inmoral.

Fue en este entorno en el que surgió la intérprete sobre la cual se desarrolla este proyecto:

2.7 Rina Celi:

Rina Celi era el nombre artístico de Honoria Cano Alconchel. Nació el 4 de febrero de 1920 y falleció el 1 de noviembre de 1996 en Asunción, Paraguay. Fue una cantante y actriz catalana, quizás la más destacada vocalista de jazz en aquellos años. Su estilo, impregnado de las

nuevas tendencias que traían los musicales americanos, se acomodó mejor a cabarets, music-halls y salones pequeños. Según Ángel Zúñiga, reconocido periodista, fue la que introdujo el micrófono para las actuaciones en directo. Efectivamente, el jazz y sus derivaciones hot, como el be-bop y el swing, fueron los terrenos por los que se movió esta cantante que desde 1940 llevó sus canciones al disco. (García Martínez, 2020), el mayor especialista de la historia del jazz en España, la considera la cantante hot por antonomasia. Fue vocalista de las mejores orquestas barcelonesas, como las dirigidas por Ramón Evaristo, Sebastián Albalat o Casas Augé, hasta que a fines de 1944 aparece con su propia orquesta, también dirigida por Casas Augé. Una de sus canciones más populares fue *Tarde de fútbol*, escogida como sintonía para el programa Carrusel deportivo.

3. Metodología

Las fases en las que se desarrolló este proyecto se llevaron a cabo de la siguiente manera: Inicialmente, se definió el jazz como género central del concierto. Posteriormente, se escogió como referente a la reconocida artista española Rina Celi. Como siguiente paso, se inició una investigación detallada del catálogo de Celi, teniendo como objetivo la selección más completa de canciones a interpretarse, dando como resultado una recopilación de seis temas. Finalmente, se realizó la fase de adaptación y montaje de las obras, donde se determinó el formato instrumental, se elaboraron los arreglos para cada instrumento y se ensamblaron en las sesiones de ensayo.

Teniendo en cuenta que anteriormente se abordaron las especificaciones del jazz como género y se esclareció el contexto musical que influyó en la trayectoria de Rina Celi como

referente jazzista, se hará ahora especial énfasis en las dos últimas fases del proyecto que corresponden al repertorio seleccionado, su análisis y montaje.

3.1 Estilos

Analizando las canciones del repertorio, se identificaron dos estilos musicales entre los que se alteran dos estilos

3.1.1 Foxtrot

El foxtrot fue el baile más popular en las décadas de 1920 y 1930. Además, era considerado el más fácil de aprender. Este baile evolucionó a partir del two-step, pero se caracterizaba por su ritmo quebrado en lugar de uniforme (lento-lento-rápido-rápido). Se dice que el foxtrot fue inventado por Harry Fox, un artista de Vodevil, en junio de 1914. Durante un exitoso espectáculo musical llamado *Cabaret Danse De Follies* de Ziegfeld, que tuvo lugar en el New York Theatre (también conocido como *Jardin de Danse*), Fox realizó unos pasos sencillos que se asemejaban a un trote, al ritmo de la música ragtime. Los críticos elogiaron su alegre estilo de baile, asegurando que contagiaba a todos con su buen humor.

El 3 de septiembre de 1914, la *Sociedad Estadounidense de Profesores de Danza* estableció los pasos estándar del foxtrot.

Hubo una confusión en el pasado sobre su creador, incluso cuando la mayoría de las personas involucradas eran populares y estaban vivas. Este era un baile que, como el *Lindy hop*, todos querían reclamar. Pero fuera quien fuere el inventor del Fox-Trot, fue el baile que cambió el mundo del arte tal y como lo conocemos, porque sin este estilo, la música y los bailes que siguieron podrían ser totalmente diferentes al de hoy (Iglesias, 2017).

3.1.2 Swing

El término *swing* se refiere al balanceo y ritmo presente en la mayoría de los estilos de jazz. Sin embargo, su significado auténtico fue distorsionado cuando, en la década de 1930, los medios de comunicación lo utilizaron de manera genérica y con fines publicitarios para describir el estilo de jazz predominante. Esto coincidió con la era dorada de las grandes bandas de jazz, conocidas como *big bands*. El estilo del swing llegó a su fin alrededor de 1945 debido a la depresión económica causada por la Segunda Guerra Mundial. La falta de recursos económicos hizo que ya no se pudiera mantener a los músicos de las grandes orquestas, lo que llevó a su disolución y dio paso a grupos más pequeños y al nuevo estilo conocido como *be bop* o jazz moderno. El swing se caracteriza por una sutil desviación del pulso regular y abarca tres conceptos principales: subdivisión, acentuación y articulación. Técnicamente, se refiere a las proporciones establecidas en términos de duración e intensidad entre el tiempo fuerte (*down beat*) y el contratiempo (*off-beat*) (Vilar, 2011).

3.2 Análisis interpretativo:

3.2.1 Un día de esos

Esta canción fue escrita y publicada originalmente por Shelton Brooks, e interpretada por primera vez por Sophie Tucker en 1910. Sin embargo, fue hasta el 26 de octubre de 1926 que el arreglista y compositor Fletcher Henderson hizo una versión con orquesta. Se popularizó tanto que un sinnúmero de músicos de la época llegaron a interpretarla y adaptarla a sus estilos, entre ellos: Louis Armstrong y su orquesta en 1929.

Fue en octubre de 1942 que se realizó la traducción al español de *Some of these days*, compuesta por Fletcher Henderson, adaptada por Rina Celi para ser interpretada por ella y el

Quinteto Nocturnos. Para el montaje de este tema, se simplificó y varió el formato a: piano, contrabajo, trombón, saxofón, trompeta, percusión y voz (Sánchez, 2014).

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Quizás un día de estos,
Te alejarás de mis tiernos besos
en otros brazos llenos de amor
trenzarás lazos con dulce ardor
Más no me olvides
pues mis recuerdos me darán toda la vida
Tu afán y en bruma o sol o tempestad
Tu buena mamá siempre te añorará
Más no me olvides
pues en mi afán tus bellos ojos
Siempre estarán
Y en bruma o sol, calor o lluvia o viento o
tempestad
tu buena mamá siempre te añorará

La canción está escrita en un compás de 4/4, su tonalidad es D y pertenece al estilo swing. La introducción empieza con la trompeta presentando una melodía de 3 compases, después entran todos y en el compás 9 el trombón hace la línea principal y los vientos apoyan armónicamente. En el compás 37 entra la voz y canta tema A y B. A continuación, el saxofón realiza una improvisación en el compás 65. En el compás 77 la trompeta se vuelve la línea principal, hasta el compás 93 en donde se integran todos de nuevo.

Figura 1

Rango vocal Un día de esos

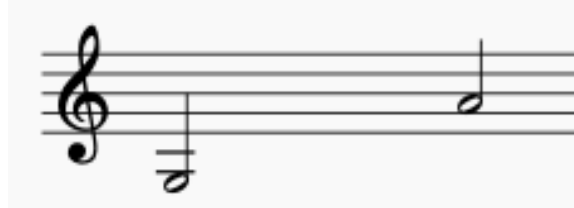
3.2.2 *Las canciones que hoy se cantan*

Fue compuesta por Rina Celi en el año 1948, interpretada por Celi y su orquesta. El texto es una crítica a la música que se interpretaba en la época y que parecía no ser de la preferencia de Rina por tratar temas de desamor y tragedia.

La canción está en un compás de 4/4. Empieza con una introducción instrumental en tema A que acompaña la voz hablada a partir del cuarto compás. Desde el compás 14 inicia la primera estrofa cantada, manteniendo el tema A. Al llegar al compás 30, se aborda el tema B que dura 8 compases, antes de retomar A. En el compás 46 se da una modulación, iniciando la sección instrumental con solo de piano que pasa a un solo de saxofón en el compás 70. Retoma tema A en el compás 82 hasta finalizar con un retardando.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

<p>Texto:</p> <p>Las canciones que hoy se cantan Son tragedias de verdad Que si el corazón le roban, que si muere de ansiedad Yo no sé por qué tristezas al cantar hay que explicar Si es mejor la cara alegre Y no tanto suspirar Si es que pasas tantas penas Y quebrantos sin cesar No es normal que tengas ganas ni de hablar ni de cantar Las canciones que hoy se cantan Son tragedias de verdad Que si el corazón le roban, que si muere de ansiedad Es por eso que mi canto No es de penas ni es llorón Ni de angustias ni quebranto Optimista es mi canción Las canciones que hoy se cantan Son tragedias de verdad Que si el corazón le roban Vaya una barbaridad</p>
--

Figura 2*Rango Vocal de Las canciones que hoy se cantan***3.2.3 Fuiste tú**

Canción compuesta por Rina Celi y acompañada por la orquesta Plantación durante el año 1941. Como es habitual, la compositora se inspiró en las bondades del amor para relatar una historia que denote esperanza y agradecimiento por la buena compañía.

Texto:

Cuando la vida empezó
 A sonreírnos incierta
 quién mi ansia alentó
 quién por mí cantó
 vida mía, fuiste tú
 Cuando te sumió el dolor
 Y me avasalló la pena
 Quién me consoló
 Quién por mí lloró
 Vida mía, fuiste tú
 Agua cristalina que apagó mi ser
 Solemnidad de BRI
 Canto de esperanza, mi perdida fe
 Has sido tú para mí

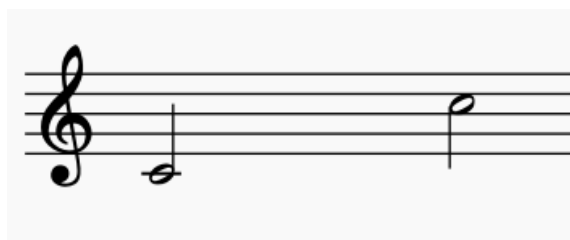
Y cuando en mi soledad
 Sentía afán de mil caricias
 Quién me acompañó,
 Quién mi alma llenó
 Vida mía. Fuiste tú

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

La canción inicia con la exposición del tema A instrumental, llevando en la trompeta la línea melódica. El tema B se presenta a partir del compás 11. En el compás 27 entra la voz retomando tema A y pasa a tema B en el compás 43. Hay una sección instrumental desde el compás 59. La pieza termina con una variación de la línea melódica interpretándose una cuarta arriba del motivo original.

Figura 3

Rango Vocal de Fuiste tú

3.2.4 Sueña nenita

Fue compuesta por Rina Celi, para el álbum *Tengo miedo*, entre los años 1940 y 1948. La letra narra cómo bajo el manto de la noche, los deseos más profundos toman brotan a través de los sueños.

La canción está escrita en un compás de 4/4, su tonalidad es Eb y pertenece al estilo swing. El tema empieza con una introducción corta de cuatro compases a tempo de negra=116 en los que el saxofón lleva la línea melódica. En el compás 5, cambia el tempo a negra=124. El trombón introduce el motivo principal de la canción durante esta sección que llega hasta el compás 33. En el compás 34 entra la voz mientras la armonía se establece en Cm. La canción regresa a Eb para el compás 44 donde se retoma el motivo de la canción.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

En la noche trémula de ardor
 Lucen las estrellas su emoción
 Ya su luz muriente y con temblor
 Se duerme mi corazón
 Susurra la brisa nocturnal
 Férvidas promesas de pasión
 Y como un encanto de ideal
 Brota mi ensoñación
 Sueña, nenita sueña
 En rosas de ilusión, en flor, tiernas de olor
 Sueña, nenita sueña
 Que un ángel de arrebol vendrá y te amará

Su besar endulzará gentil
 Tu bello despertar
 Su arrullar será prensil
 De dicha sin par
 Sueña, nenita sueña
 En rosas de ilusión, en flor, tiernas de olor

Figura 4

Rango Vocal de Sueña nenita

3.2.5 Tengo miedo

Canción compuesta por Rina Celi, de estilo Foxtrot, compás 4/4 y acompañada por la Ramón Evaristo y su orquesta. La letra nos muestra una mujer que sufre de paranoia y tiene la creencia constante de que es asechada por un asesino.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

El tema inicia con un juego de adornos alternados entre cada instrumento de la agrupación y continúa a tema A en Cm con la entrada de la voz. Se repite el tema A seguido del tema B, que modula a Eb y en donde se acelera el tempo.

A continuación, se muestra el texto de la canción:

Texto:

Miedo, tengo miedo
 Por las noches cuando leo
 Tengo miedo
 Y siento enorme terror
 Pienso que me siguen
 Y que me acecha un criminal con un puñal así
 Como estos que dice aquí:
 Tiemblo si unas pisadas llego a
 escuchar
 Muero cuando las doce oigo sonar
 Miedo, tengo miedo
 Por las noches cuando leo
 Tengo miedo
 Y siento enorme terror
 ¡Ah!
 Pero si puedo cantar, el miedo alejaré
 Y muy valiente yo me sentiré
 Pues ni asesino traidor, ladrón, raptor me da
 temor
 Mientras yo cante así

Figura 5

Rango vocal de Tengo miedo

3.2.6 Carta de amor

Fue compuesta por Rina Celi en el año 1945, grabada en su voz y acompañada por la agrupación Casas Augé y su orquesta. La canción relata la historia de una mujer que experimenta el amor por primera vez y busca la manera de declararlo a su amado.

A continuación, se muestra la letra:

Texto:

Es la primera vez que me enamoro
no sé cómo me debo declarar
De palabra, qué vergüenza, no me atrevo
Por escrito ya es más fácil de anunciar

Quiero escribir una carta con atrevimiento
En la que exprese a mi amor todos mis sentimientos
Qué le diré de mis ansias
Y de mis noches de ardor
Las palabras no me salen si no sé cómo empezar, señor

Puedo tal vez empezar llamándole querido
Pero “adorado” es palabra que me gusta más
Qué difícil es esto de poner todo el corazón en un renglón
Creo que un beso servirá mucho mejor
Para enviarle una prueba de mi loco amor
No, no, no crean que es tan fácil escribir frases
apasionadas...

Claro que, a muchos también les gusta el amor con faltas de ortografía

Y dar abrazos con H
y hasta besos con V baja
tiene miga, mucha miga
y un encanto singular
entonces no crean, más difícil que no hacer faltas
es decir cosas dulces, cariñosas

Cosas que entren con pasión
Qué difícil es esto de poner todo el corazón en un renglón

creo que un beso servirá mucho mejor
para enviarle una prueba de mi loco amor
mi loco amor

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

La canción está escrita en un compás de 4/4, pertenece al estilo swing y aunque su tonalidad original es C, será interpretada en D para este proyecto. La pieza inicia a tempo de negra=104, creando una atmósfera que invita al oyente a interesarse en la historia que tomará energía en el compás 13 a un tempo de negra=176. La voz entra con la melodía principal en el compás 17 y es acompañada por los instrumentos constantemente durante la estrofa 1 y 2 con un juego de respuestas. En el compás 53, el saxofón pasa a tomar la línea melódica de la voz, mientras ésta hace una sección hablada y cantada hasta el compás 87, donde el tema finaliza en un *tutti*. Esta pieza no lleva ningún solo.

Figura 6

Rango Vocal de Carta de amor

4. Conclusiones

A lo largo de este proyecto, se ha mostrado el importante crecimiento y evolución que el jazz tuvo en España, al fusionar elementos musicales autóctonos con la influencia del jazz estadounidense. Se analizaron las diversas corrientes y estilos del jazz español, desde el swing hasta el foxtrot, destacando la capacidad del género para adaptarse a las raíces culturales y expresiones musicales propias de España.

Se examinó la influencia de la distinguida artista Rina Celi, figura clave que contribuyó a la difusión y consolidación del jazz en su territorio nacional, así como el impacto que tuvo en la escena internacional. Se realizó la recuperación digital de sus obras más reconocidas, permitiendo su divulgación a la comunidad musical actual.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

A través de este proyecto, se comprendió que el jazz en español no solo es un reflejo de la creatividad y la pasión de los artistas, sino también una forma de expresión cultural y social que trasciende las barreras lingüísticas y geográficas.

Es importante el análisis musical y de contexto de cada una de las obras a interpretar en beneficio de las decisiones interpretativas al momento de cantar.

Se debe realizar un trabajo técnico vocal disciplinado, consciente y diario, para aportar un instrumento técnicamente formado al estudio de las obras. Este estudio individual resolvió dificultades técnicas en cuanto a colocación, timbre, respiración y resonancia.

Bibliografía

(s.f.).

Aharonián, C. (2007). *Musicas populares del Uruguay*. Udelar. CSEP.

Arzubiaga. (2007). Apuntes sobre el bolero: desde la esclavitud africana hasta la globalización. *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, 19, 95 - 117.

Aymes, R. (2021). *Panorama del Jazz en México durante el siglo XX*. Discos Luzam.

Bono, J. R. (2022). Jazz que habla español. *Jazz-Hitz(05)*, 129 - 169.

Cabezas, J. E. (2020). *Análisis de recursos y métodos de composición en el jazz colombiano a partir de la música de Primo Paternina, Ben Allison y Juan Manuel Toro*. Universidad Pontificia Bolivariana.

Cabezas, J. E. (2020). *Análisis de recursos y métodos de composición en el jazz colombiano a partir de la música de Primo Paternina, Ben Allison y Juan Manuel Toro*. Universidad Pontificia Bolivariana. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/52670>

Espada, L. (2020). La música a escena. La diplomacia musical española en Estados Unidos (1939-1970). *Cuadernos de historia contemporánea*, 42(42), 285 - 304.

García Martínez. (9 de julio de 2020). *enciclopediacineespa*. <https://enciclopediacineespa-fernando.blogspot.com/2020/07/rina-celi.html>

Gioia, T. (2013). *Historia del jazz*. Turner.

Harap, L. (1941). The case for Hot Jazz. *The Musical Quarterly*, 27(1), 47 - 61.

Hernández, R. (2020). El jazz en México a mediados del siglo XX. *Revista Musical Chilena*, 74(233), 28 - 48.

Iglesias, I. (2017). *La modernidad elusiva: jazz, baile y política en la guerra civil española y el franquismo (1936-1968)*. La modernidad elusiva 1-381.

- Kein, G., & Mansilla Pons, R. (2017). Del ragtime al jazz. *III Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales-JEIDAP (La Plata, 4, 5 y 6 de octubre de 2017)*. La Plata: Facultad de Bellas Artes.
- Llanes, M. (2021). *El bolero a través del tiempo: origen, características, temas y representantes*. UIS.
- Marcos, M. J. (2019). "El blues como acto de significado": la construcción discursiva de la identidad híbrida en músicos españoles. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios en Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación.
- Menanteau, Á. (2018). Jazz en America Latina. *Revista Musical Chilena*, 72(229), 9 - 11.
- Morales, F. J. (2019). El bop de Tepantitla. Ensayo histórico y artístico. *Revista de la Asociación Dental Mexicana*, 76(1), 11 - 13.
- Ochoa, J. S. (2016). La cumbia en Colombia: invención de una tradición. *Revista musical chilena*, 70(226), 31 - 52.
- Ortíz, M. I. (2020). *La canción académica en latinoamérica de la primera mitad del siglo XX*. UIS.
- Popova, N. S. (2011). *El espiritual negro: aspectos poético-musicales y recursos para la interpretación*. Las Palmas de Gran Canaria.
- Rivera, J. (2015). *El jazz, referente interpretativo en las músicas populares*. Universidad Pontificia Bolivariana.
- Saborío-Bejarano, A. (2020). El jazz. *Acta Académica*, 29(Mayo), 15 - 20.

Sánchez, R. (2014). El jazz y el cine español. *Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza*(29), 513 - 534.

Tejeda, D. (2018). El proceso fundacional del jazz dominicano. *Revista Musical Chilena*, 72(229), 57 - 78.

Vera, C. (2018). Mujeres en el jazz en Chile. Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. *Revista Musical Chilena*, 72(229), 79 - 106.

file:///D:/Downloads/sisib,+Gestor_a+de+la+revista,+00C-PRESENTACION.pdf

Vilar, J. M. (2011). ¿Qué es el swing? Un modelo básico del fraseo en el jazz. *Sinfonía Virtual: Revista de música clásica y reflexión musical*, 18(1).

Anexos:

Anexo 1

SCORE

UN DIA DE ESOS (SOME OF THESE DAYS) BROOKS

SWING
♩ = 204

TRUMPETA EN Bb

TROMBON

VOZ ALTO

PIANO

Bb Tpt.

Tbn.

A. Sax.

Pnl.

1 2

mf f mf

C C#9 C F#9 C

E7 Amin Amin A7 Amin

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

2

UN DIA DE ESOS
(SOME OF THESE DAYS)

2

B♭ Trp.

Tbn.

A. Sax.

Pno.

SOLO *mf*
E⁷ A D F⁷

f
D⁷ G⁷ C⁶ G⁷ C F A⁷

VOZ

B^{MIN}
(Fin) *mf*

D^{MIN} F F⁶ C/G A⁷/G D⁷ G⁷ C G⁷⁽⁹⁾ C

Detailed description of the musical score: The score is for the song 'Un Dia De Esos' (Some of These Days). It features five staves: B♭ Trumpet, Trombone, Alto Saxophone, Piano, and Voice. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The piece starts with a second ending bracket. The saxophone and piano parts have a 'SOLO' section marked with *mf*. The piano part includes chords: E⁷, A, D, F⁷, D⁷, G⁷, C⁶, G⁷, C, F, and A⁷. The voice part is marked 'VOZ' and includes a 'B^{MIN} (Fin)' section with *mf* dynamics. The piano part ends with a double bar line and a repeat sign.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

UN DIA DE EOS
(SOME OF THESE DAYS) 3

The musical score is arranged in two systems. The first system includes staves for B♭ Trumpet (B♭ Trp.), Trombone (Tbn.), Alto Saxophone (A. Sax.), and Piano (Pno.). The piano part features a series of chords: E⁷, A_{MIN}, A⁷, A_{MIN}, and D⁷. The second system includes staves for B♭ Trumpet (B♭ Trp.), Trombone (Tbn.), Alto Saxophone (A. Sax.), and Piano (Pno.). The piano part features a series of chords: G⁷, C⁶, G⁷, C, F, A⁷, D_{MIN}, F, and F⁶. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *mf*.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

4

UN DIA DE EOS
(SOME OF THESE DAYS)

B♭ Trp.

Tbn.

A. Gx.

PNO.

SOLO

A C^{♯7} F^{♯MIN} F^{♯7} F^{♯MIN}

f

C/G C A⁷ D⁷ G⁷ C G⁷ C E⁷ A^{MIN} A⁷ A^{MIN}

SOLO

A⁷ D D⁷ G^b B⁷ E^{MIN} G^{♯o} D/A B⁷/A

f

B⁷ E⁷

(FM)

D⁷ G⁷ C C⁷ F^b A⁷ D^{MIN} F^{♯o} C/G A⁷/G

74

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

The musical score is for the piece "Un Día De Ecos" (Come To These Days). It is written for a jazz ensemble consisting of B♭ Trumpet (B♭ Trp.), Trombone (Tbn.), Alto Saxophone (A. Sax.), and Piano (Pno.). The score is divided into two systems, each with five staves. The first system includes staves for B♭ Trp., Tbn., A. Sax., and Pno. The second system includes staves for B♭ Trp., Tbn., A. Sax., and Pno. The music is in 4/4 time and features complex harmonic structures with various chords and melodic lines. The title "UN DIA DE ECOS" is written above the first staff, with the subtitle "(COME TO THESE DAYS)" below it. The score includes dynamic markings such as *f* and *tr*, and articulation marks like slurs and accents. The piano part includes chord symbols: E⁷, A⁷, D, D⁷, G⁷, C, E⁷, A⁷, and C⁷. The score is numbered 10, 101, and 102 at various points.

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

6

UN DIA DE EROS
(COME OF THESE DAYS)

The musical score is arranged in two systems. The first system includes staves for B♭ Trumpet (B♭ Trp.), Trombone (Tbn.), and Alto Saxophone (A. Sax.), with a piano accompaniment (Pno.) staff below. The piano part features chords: F^b, A⁷, D^{MIN}, F, and F[♯]^o. The second system includes staves for B♭ Trumpet (B♭ Trp.), Trombone (Tbn.), and Alto Saxophone (A. Sax.), with a piano accompaniment (Pno.) staff below. The piano part features chords: C, C, A⁷, D⁷, G⁷, F[♯]^o, and C. The score includes melodic lines for the instruments and a piano accompaniment with various rhythmic patterns and chord changes.

Anexo 2

SCORE

SUENA NENITA

♩ = 116 SWING *♩ = 124*

TROMPETA EN B^b (CON CORONA)

TROMBÓN

SAXO ALTO

PIANO

B^b Tr.

Tob.

A. SL.

Pno.

f *mf* *f* *mf* *f*

E^b F³ F^{MIN}7 B⁷ A^o A^b MAJ⁷(9) A^b MIN B⁷ E^b E^o F^{MIN}7 B⁷

G^{MIN}7 C^{MIN}7 F^{MIN}7 B⁷ A^b G⁷ G^o F^{MIN}7 B⁷ F^{MIN}7 B⁷ E^b A^b MIN E^b

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

2 SUENA MENTIRA

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pno.

A♭MA7 E♭/G E♭9/G♭ F#m7 B♭7 E♭MA9/GG°E♭6 Cm7/E♭ D7 Gm C9 C9/G F7 B♭7

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pno.

E♭ E° F#m7 B♭7 Gm7 Cm7 F#m7 B♭7 E♭ E♭/B♭ E♭ F#m7 A♭

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

VOZ SUENA NUNCA

1 2 3

B♭ Trp. 52

Tbn. 52

A. Sax. 52

Pno. 52

mf *mf* (continua)

le la le la le le le le le la A^b F^{m7} G⁷ A^b F⁷ B⁹ A^b m⁷ B⁷

C^m/G D⁹/F^{m7}G⁷ C^mC^m(m7) C^m⁷C^m^b C^m D⁹ C^m C^m E⁷ G^m C^m E⁷

TACT PRIMER A VEZ

B♭ Trp. 44

Tbn. 44

A. Sax. 44

Pno. 44

mf *mf*

E^b E^o F^{m7} B⁷ 2 G^{m7} C^m⁷ F^{m7} B⁷ A^b G⁷ G^o F^{m7} B⁷

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

2 CANTA DE AMOR

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pno.

C Amin⁷ Dmin⁷ G⁷ C Dmin⁷ G⁷ Gmin⁷ G[#] C⁷ F^b Fmin^b C^b A⁷ D⁷

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pno.

G⁷ G[°] G⁷ C Dmin⁷ G⁷ C Amin⁷ Dmin⁷ G⁷ C Dmin⁷ C⁷ A⁷ F^b A[°] A[°]

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

CARTA DE AMOR 3

B♭ Trp.
43

Tbn.
43

A. Sax.
43

Pno.
43

C/G A⁷ D⁷ D⁷ G⁷ C Gm⁷ A⁷ D⁷ D⁷ G⁷ C Am⁷ Dm⁷ G⁷

B♭ Trp.
53

Tbn.
53

A. Sax.
53

Pno.
53

C Dm⁷ G⁷ C Am⁷ Dm⁷ G⁷ C Dm⁷ G⁷ Gm⁷ G⁷ C⁷

CONCIERTO PARA VOZ FEMENINA CON CANCIONES EN ESPAÑOL EN ESTILO JAZZ COMPUESTAS EN EL SIGLO XX

4 (MUTE) CANTA DE AMOR

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pm.

mf

(OPEN)

B♭ Tr.

Tbn.

A. Sax.

Pm.

C A7m7 D7m7 G7 C D7m7 C7 A7 F♭ A° A° A° C/G A7

CARTA DE AMOR 5

B♭ Tr.
pp *f*

Ten.
pp *f*

A. Sax.
pp *f*

Chords:
D⁷ D⁷ G⁷ C G^{min7} A⁷ D⁷ D⁷ G⁷ C A[♭] D^{min7} G⁷ C[♭] C⁷ D^{min7} D[♯] C/G A^{♭min} C^{♭9}

Anexo 4**Glosario**

1. **Be-bop:** El bebop es un estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de los cuarenta del siglo XX (Morales, 2019).
2. **Blues:** Forma musical popular surgida entre la población afroamericana del sur de los Estados Unidos de América, que se caracteriza por su ritmo lento y su tono melancólico. (Marcos, 2019).
3. **Bolero:** El bolero es un género musicalailable de tiempo lento, que nació en Cuba a fines del siglo XIX como un heredero del bolero español, pero con sus propias características musicales. (Arzubiaga, 2007).
4. **Cumbia:** La cumbia es un género musical y baile que tuvo su origen en Colombia y en Panamá pero que, en la actualidad, se ha popularizado en el resto de América Latina y cuenta con numerosas variantes y adaptaciones (Ochoa, 2016).
5. **Dixieland:** El Dixieland es uno de los estilos de jazz-hot, con predominio de los instrumentos de metal y de la improvisación (Saborío-Bejarano, 2020).
6. **Foxtrot:** el término "Fox Trot" se usó indiscriminadamente para describir cualquier baile en 4/4, incluido, a finales de los años 30 (Tejeda, 2018).
7. **Hot Jazz:** Significa la tendencia a ejecutar una melodía con notas más cortas y definidas. Produce un ritmo sorprendente. El objetivo es acentuar cada 1, 3, 5 y 7 de las frases melódicas (Harap, 1941).
8. **Negro espirituales:** son canciones religiosas que eran cantadas a capella por los esclavos en las plantaciones (Popova, 2011).

9. **Milonga:** música rural que contiene elementos afro en su constitución rítmica e influencias de danzas criollas y europeas llegadas a Buenos Aires y Montevideo. Tiene semejanzas con otros ritmos como la chamarrita, el choro, el candombe y la habanera (Aharonián, 2007).
10. **Ragtime:** abreviado en ocasiones como «rag», es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX, caracterizado por una melodía sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos impares (primer y tercero). Es una de las primeras formas musicales verdaderamente estadounidenses y una de las influencias en el desarrollo del jazz (Kein y Mansilla Pons, 2017).
11. **Swing:** es un estilo de jazz que se originó en los Estados Unidos a finales de los años 20 y que se convirtió en uno de los géneros musicales más populares y exitosos del país durante la década del 1930. Utiliza preferentemente tiempos medios y rápidos, generaliza los riffs melódicos y libera la batería de algunas restricciones que había sufrido hasta entonces (Vilar, 2011).