

[5] Luis Nuño: "IMPROCHART - Iniciación a la improvisación". Música y poble, Nº 148, pp. 30-31. Ed. FSMCV (Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana). Valencia, Mayo 2008. ISSN: 1887-133X.

www.musicaipoble.com

nº 148
La revista de la
música valenciana

maig
juny

2008

Premis Euterpe

IX Gala de la Música Valenciana

**PREMIS
EUTERPE
2008**

PVP 3,50

IMPROCHART: Iniciación a la improvisación

Por Luis Nuño. Doctor Ingeniero de Telecomunicación y Guitarrista

Muchos de los que hemos asistido a actuaciones de Jazz o Latin Jazz y hemos visto y oído los maravillosos solos que estos músicos son capaces de crear de manera espontánea, nos hemos preguntado ¿en qué consiste la improvisación? ¿Cómo se hace? ¿Existen reglas para improvisar o es algo completamente aleatorio? ¿Estos solos son realmente espontáneos o han sido ensayados previamente? La respuesta es, sin duda, ... un poco de todo.

No olvidemos, por otra parte, que la improvisación no está restringida exclusivamente al Jazz o a la Música Moderna, como normalmente se tiende a pensar. La improvisación también forma parte de la Música Clásica y tuvo sus orígenes en el desarrollo de variaciones sobre un tema conocido. De hecho, entre sus más célebres exponentes podemos citar a músicos de la talla y renombre de Liszt, Mozart, Beethoven o Paganini.

Pero, ¿en qué consiste realmente la improvisación? Modernamente, la improvisación consiste en crear una melodía adecuada para una progresión de acordes conocida. Es decir, se tiene una partitura con

sólo acordes y hay que componer una melodía que “encaje” o “suene bien” con dichos acordes.

El procedimiento a seguir consta de dos fases:

1) Para cada acorde, hay que saber qué escalas son adecuadas para improvisar sobre él. Esta es una cuestión muy complicada, pero que tiene solución técnica. Este artículo está dedicado, precisamente, a resolver esta cuestión.

2) Elegida una de estas posibles escalas, crearemos una melodía a partir de sus notas. Este es un aspecto creativo, que queda a discreción del intérprete.

Cómo improvisar sobre un acorde

Explicaremos esta cuestión mediante un ejemplo. Supongamos que queremos improvisar sobre el acorde de $Mim7$, el cual está formado por las notas Mi, Sol, Si y Re. Las escalas más adecuadas para improvisar sobre este acorde serán aquellas que contengan estas cuatro notas. Así, las escalas de Do Mayor, Sol Mayor o Re Mayor serán claras candidatas para realizar la improvisación, ya que contienen dichas notas. Por el contrario, las escalas de Fa Mayor o La Mayor, por ejemplo, no serán adecuadas por no contener las notas de este acorde. De hecho,

se puede comprobar que sólo hay 3 escalas Mayores que contienen las notas del acorde de $Mim7$; precisamente, las 3 anteriormente citadas.

Además de las escalas Mayores, podemos también buscar escalas menores que se ajusten a este acorde. Las escalas de Mi menor armónica o melódica, sin embargo, no serían adecuadas por contener el Re sostenido, en lugar del Re natural. (Aclaremos que, en este contexto, se entiende por escala menor melódica la que tiene los grados 6º y 7º elevados un semitono, tanto en la escala ascendente como en la descendente). En cambio, hay 2 escalas menores aptas para esta improvisación, que son Si menor armónica y Re menor melódica. No hay más. (No consideramos aquí las escalas menores naturales, por ser equivalentes a sus relativas Mayores).

Como podemos apreciar, el conocer las escalas que contienen las notas de un determinado acorde no es nada sencillo. Y la dificultad aumenta cuando el acorde de partida está relacionado con escalas que contienen 5 ó 6 alteraciones en la armadura.

Hay que tener en cuenta, además, que aparte de los acordes menores con 7ª, como el considerado en el ejemplo, hay otros tipos de acordes, como el Mayor con 7ª Mayor, el de 7ª de dominante, el disminuido, el semidisminuido, etc., por citar algunos acordes de 4 notas. También hay acordes de 5 ó 6 notas, que incluyen la 9ª, la 11ª o la 13ª. Y a su vez, éstas pueden estar alteradas en un semitono hacia arriba o hacia abajo.

Tenemos así un conjunto de acordes bastante amplio, pero todos ellos son muy utilizados, sobre todo en las composiciones de Jazz. Y para cada uno de ellos hay que saber qué escalas son las que les corresponden para improvisar.

Para completar esta visión panorámica de la improvisación diremos que las escalas utilizadas para improvisar no se limitan a las Mayores, menores armónicas y menores melódicas, sino que se emplean también otras tales como las escalas disminuidas, escalas por tonos o tonales, Pentatónicas, Bebop, etc. Todo lo cual hace que aumente la complejidad,

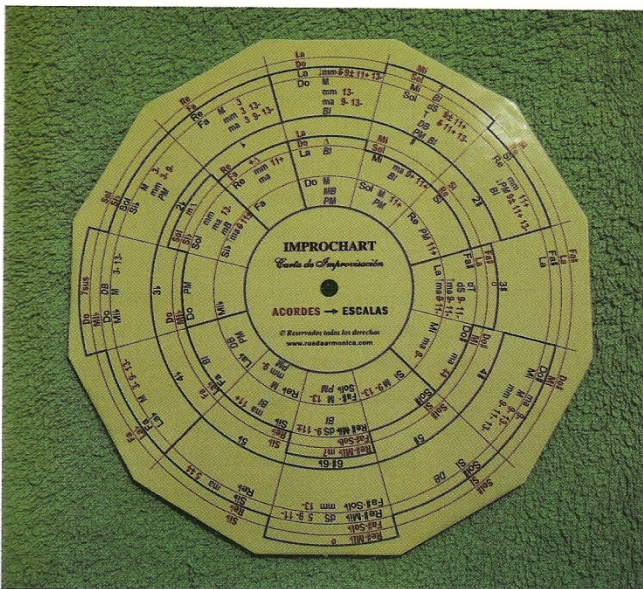

Figura 1. IMPROCHART – Carta de Improvisación.

pero a la vez el interés por la improvisación.

IMPROCHART – Carta de Improvisación

Existen en la bibliografía diferentes libros que tratan el tema de la improvisación y que indican las escalas más adecuadas para improvisar sobre cada acorde. Al final de este artículo se citan algunos de los más relevantes. Estos libros, sin embargo, no incluyen el análisis completo para todas las tonalidades, sino que realizan el estudio para una sola de ellas, dejando para el lector el transporte al resto de tonalidades. Como es fácil de entender, toda esta información es muy extensa y, por tanto, difícil de memorizar.

Con el objetivo de ordenar toda esta información de forma sencilla e incluyendo todas las tonalidades, se ha desarrollado un ábaco o **Carta de Improvisación** denominado **IMPROCHART**, que permite obtener, de forma automática, todas las escalas relacionadas con cualquier acorde. Consta de dos discos, uno de cartón y otro de plástico, que pueden girar entre sí (figura 1).

Para obtener las escalas que son adecuadas para improvisar sobre un determinado acorde, basta con hacer coincidir el símbolo del acorde con su nota Fundamental. Por ejemplo, en la figura 2 se muestra el acorde de **Mim7** con sus escalas asociadas. Cada acorde tiene una región delimitada por líneas gruesas, en cuyo interior se encuentran las escalas relacionadas con él. Como puede apreciarse, se obtienen las escalas de **Do M** (Mayor), **Sol M** y **Re M**, así como **Si ma** (menor armónica) y **Re mm** (menor melódica). Aparece también la escala de **Mi dS** (disminuida Semitono-Tono), la escala de **La DB** (Dominante Bebop) y varias de tipo Pentatónica Mayor (**PM**) y Blues (**Bl**).

Se tiene así una completa gama de escalas para improvisar sobre este acorde, aunque algunas de ellas son más usadas que otras. Las de tipo Bebop y Blues, por ejemplo, son casi exclusivas de estos dos estilos de música.

En esta Carta de Improvisación se han considerado 10 tipos de acordes, más sus tensiones, y 10 tipos de escalas. Se incluye, además, una tabla de equivalencias para otros tipos de acordes. Así mismo, con el objetivo de hacer más asequible la iniciación a la improvisación, se adjuntan unas prácticas tablas con estos 10 tipos de escalas en todas las tonalidades. Por último, tal como está realizado este

instrumento y las tablas de escalas, no es necesario saber leer música para poder utilizarlos.

Tensiones

Todas las escalas relacionadas con un acorde contienen algunas notas no pertenecientes a dicho acorde, que actúan como **Tensiones**. Como regla general, estas tensiones corresponden a la 9ª, 11ª y 13ª del acorde. Dependiendo de qué tensiones contenga cada escala, y de si están alteradas o no, se producirán diferentes sensaciones auditivas.

En **IMPROCHART**, estas tensiones se indican a la derecha de las escalas. Por ejemplo, si volvemos al caso del acorde de **Mim7** (figura 2), vemos que la escala de **Do M** (Mayor) contiene la 9- y la 13- del acorde, es decir, las notas **Fa** y **Do**, respectivamente. Como no se dice nada de la 11, se entiende que esta escala contiene la 11 sin alterar, es decir, la nota **La**. Del mismo modo, la escala de **Si ma** (menor armónica) contiene la 11+, pero la 9 y la 13 sin alterar. La escala de **Re M**, por su parte, contiene la 9, 11 y 13 sin alterar.

Este sistema para indicar las tensiones es útil también en sentido inverso, es decir, cuando se indican las tensiones en el propio acorde. Por ejemplo, si el acorde sobre el que queremos improvisar es **Mim7/11+**, tendremos que buscar una escala relacionada con **Mim7**, pero que contenga la 11+. Así, una opción posible sería **Si ma**. Esta misma escala serviría para improvisar sobre **Mim9**,

Mim9/11+ o **Mim6/9** (la 6ª es equivalente a la 13ª).

En las escalas Bebop, Pentatónicas y Blues se indican únicamente las tensiones que son particularmente relevantes.

Otros recursos

Finalmente, recordemos que la Música es un Arte y como tal no está sujeta a reglas estrictas. Esto significa que, además de la teoría anteriormente expuesta, hay otros recursos de los que hacen uso los improvisadores. Por ejemplo, introducir cromatismos entre las notas de la escala, emplear apoyaturas, mordentes, grupetos y otros adornos.

Más información

IMPROCHART – Carta de Improvisación es un producto de reciente creación, que está siendo presentado actualmente en varios Conservatorios y Escuelas de Jazz. Puede encontrarse más información en la página Web www.ruedaarmonica.com. También está disponible en tiendas de música especializadas.

Quienes deseen ampliar sus conocimientos sobre improvisación pueden encontrar amplia información en los siguientes libros:

Mark Levine, "The Jazz Theory Book", Sher Music Co., Petaluma, California, 1995.

Jamie Aebersold, "Jazz Handbook", www.aebersold.com, 2000.

Jeff Schroedl, "Jazz Guitar", Hal Leonard Corporation, Milwaukee, Wisconsin, 2003.

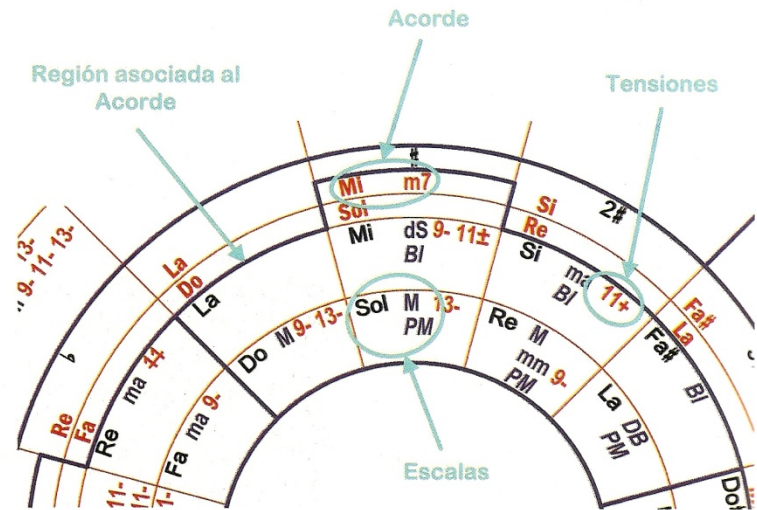

Figura 2. Obtención de las Escalas asociadas al Acorde de Mim7.

