BBA | Bachillerato Bellas Artes

IMPROVISACIÓN

PABLO LEDESMA

"En el principio era el sonido..."

Improvisación

La experiencia en el desarrollo de la improvisación bajo las reglas de un sistema o de un marco de acción predeterminado, permite conectar la mente del estudiante con la acción de optar, a tiempo real, por elecciones de solución ante estímulos determinados o problemas musicales a los cuales los enfrentamos. Esto deriva en la importancia que tiene el hecho de trasladar estas prácticas al campo de la vida diaria u otras disciplinas, es decir, la preparación mental para abordar, enfrentar y solucionar problemas con los cuales se enfrentarán en el futuro.
El entrenamiento se basa en el conocimiento de las reglas básicas de un sistema (en la música, el caso más usado es el del sistema tonal) y cómo operan estas en los planos rítmico-melódico-armónico conjugadas con el criterio auditivo y estético de la persona que toma, en el momento, las decisiones creativas.
Pablo Ledesma

La realización de estos arreglos fue surgiendo durante los años 90 como necesidad de contar con un cuerpo de material standard o modelos para utilizar como punto de partida de concertación en la cátedra de Improvisación del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP de la cual soy docente desde hace más de 15 años.
Frente a Grupos de 10 a 15 estudiantes, de distintos instrumentos, los cuales cada año varían en su proporción y composición orgánica, me vi necesitado de disponer de una cantidad considerable de arreglos en los que no estuvieran discriminados los instrumentos. Es decir, poder extraer de ellos las líneas que necesitaba para cada ocasión o curso: líneas de bajos, melodía armonizada, contracantos, acordes en bloque, etc.
La elección de las obras se corresponde con el aprendizaje de distintos aspectos formales, rítmicos y tonales (mayores, menores) extraídos de la música popular del siglo XX, en especial del jazz que ha sido el género popular que recuperó la improvisación para la cultura occidental.
Además de ser utilizados en clase, muchos de ellos fueron ejecutados en muestras, audiciones y conciertos públicos que los alumnos del Bachillerato realizaron a través de los últimos 10 años en instituciones y salas de la ciudad de La Plata, como también en la ExpoUniversidad que se realiza cada año en las salas del Pasaje Dardo Rocha.
Estos arreglos no pretenden ser obras musicales acabadas si no una simple fuente de recursos de donde obtener el material básico para empezar a concertar y desarrollar la practica de la improvisación.

Agradezco la posibilidad de editar esta compilación a los directivos del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP y fundamentalmente a mis alumnos que fueron y son los destinatarios de este trabajo.
Pablo Ledesma

Códigos básicos de cifrado americano

Ej. en C

Símbolo de Acorde	nombre de la escala	escala	notas del acorde
C	Mayor (Jónico)	C D E F G A B	C E G B
C	Dominante (Mixolidio)	C D E F G A Bb	C E G Bb
Cm	menor (Dórico)	C D Eb F G A Bb	C Eb G Bb
Cm7b5	semidisminuida (Locrio)	C Db Eb F Gb Ab Bb	C Eb Gb Bb
Cdim	disminuida	C D Eb F Gb Ab A B	C Eb Gb A

Conocimiento de herramientas básicas

Fundamentos acústicos
Comportamiento del sonido en la naturaleza
Conformación de los sistemas modal y tonal en la música occidental y su conexión con la historia
Influencias de las culturas oriental y africana en el lenguaje estético del siglo XX
Relaciones escala – acorde
Cifrado americano
Principios de armonía- Análisis funcional
Análisis formal
Práctica sobre canciones que forman el repertorio tradicional de la historia de la improvisación en el siglo XX

Forma-sistemas

Sistemas

Tonal: forma canción - Song form
Modo Mayor (I got Rhythm)
Modo menor (Softly as in a morning sunrise)
Modal: Blues, 60´s (So What)
Hard-Bop formas extendidas

No forma-no sistemas

No sistemas

Free-jazz (ritmo)
Improvisación Libre: timbre, dinámica, manejo de materiales sonoros no temperados
Problemas y características propias de cada lenguaje: licks, fraseo, ritmo.

Construcción de líneas de bajo

Construcción de líneas de bajo (walking-bass) para jazz, estilo swing, blues o forma canción (song form) en general
Autor: Jamey Aebersold
Traducción: Pablo Ledesma

Una buena línea de bajo para una progresión puede ser obtenida aplicando las siguientes reglas :

1- Siempre toque la tónica en el primer tiempo de cada compás.
2- Aproxímese por semitono (segunda menor) por arriba o por debajo de cada acorde nuevo o repetido. Esto ocurrirá en el cuarto tiempo de cada compás.
3- Ubique sonidos pertenecientes al acorde en el segundo y tercer tiempo (usualmente la tercera y la quinta, a veces la séptima) , o use sonidos de la escala. Recuerde que el cuarto tiempo de

1- Siempre toque la tónica en el primer tiempo de cada compás.
2- aproxímese por semitono (segunda menor) por arriba o por debajo de cada acorde nuevo o repetido. Esto ocurrirá en el cuarto tiempo de cada compás.
3- Ubique sonidos pertenecientes al acorde en el segundo y tercer tiempo (usualmente la tercera y la quinta, a veces la séptima) , o use sonidos de la escala. Recuerde que el cuarto tiempo de cada compás resuelve por semitono hacia la tónica del acorde nuevo o repetido.
4- Trate de que sus líneas de bajo asciendan y desciendan con musicalidad. Use un registro de una octava u octava y media.
5- Después de que usted aprenda a resolver por semitono hacia los acordes nuevos o repetidos trate de hacerlo resolviendo por tono (segunda mayor). Los buenos bajistas alternan los dos tipos de resoluciones.
Cuando un acorde permanece por más de un compás, se puede lograr variedad tocando la tónica en el primer tiempo y la quinta del acorde en el primer tiempo del segundo compás.

Pablo ledesma
Saxo soprano, alto saxofón
Lugar de nacimiento Henderson (Buenos Aires) Argentina 3/3/58.
Estudio saxofón y música de cámara con Rubén Flores en el Conservatorio Pcial. "Gilardo Gilardi" de La Plata.
Composición, contrapunto, armonía y piano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata con los maestros Gerardo Gandini y Julio Viera,Virtu Maragno, Sergio Hualpa,Graciela Rassini, Enrique Càmara.
Durante 1983 estudio saxofón con Bernardo Baraj.
De 1985 a 1996 participo de todas las ediciones del "Festival Internacional MardelJazz" trabajando con músicos europeos y africanos.
Fue miembro del "Bucky Arcella trío" y de "Alfombra Mágica" tocando en grabaciones, conciertos y festivales.
Desde 1991 es contratado regularmente, en calidad de solista, por la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata interpretando trabajos de: Bizet, Ravel, Rachmaninoff, Gershwin, Bernstein, Prokofieff , Kodaly, Moussorsky, Kachaturian, Berg, etc.
Fue miembro de "Conduction #104" una creación dirigida por "Butch" Morris en Buenos Aires Experimenta `98.
Durante Experimenta `99 participo en el estreno en BsAs de la obra "Prima Vista" de Mauricio Kagel.
Desde 1995 dirige "P. Ledesma Project" a grupo de músicos con intereses multi-direccionales que van desde la free-form a los standards y originales.
UK Tour 2001- con Anglo-Argentine Quartet (London, Leeds, Cardiff, Newcastle, Lancaster, Norwich, Oxford)
Alemania 2004- conciertos con Mono Hurtado y Guillermo Gregorio en el centro cultural Podewil de Berlín.
UK 2006- conciertos en Londres y Oxford Hollywell Music Room
Profesor de saxofón en el Conservatorio Provincial "Gilardo Gilardi".
Profesor de Improvisación en el Colegio de Bellas Artes de la Univ. Nacional de La Plata.

Ha tocado y grabado con:
"Butch" Morris, Hilliard Greene, Wadde Mathews, David Haney, Brian Adler, Bhob Rainey (USA), Reto Weber (Suiza), Nana Twun Nketia (Ghana), Erling Kroner, Per Goldschmidt (Dinamarca), Enzo Rocco, Carlo Actis Dato, Alberto Mandarini, Gianni Lenoci (Italia) , Josep Mas "Kitflus", Manel Camp, Agustì Fernández (España), Peter Hollinger (Alemania), George Haslam, Elton Dean dean deDean, Lol Coxhill, Paul Hession, John Edwards, Steve Waterman. John Turville (UK), Don Burrows (Australia), Rodolfo Mederos, Daniel Binelli , Gustavo Bergalli, Quique Sinesi, Matias González , Guillermo Gregorio, Edgardo Beilin , Mono Hurtado, Pocho Lapouble ,Walter Malosetti , Litto Nebbia , Rubén Rada , Oscar Giunta, Cesar Franov , Guillermo Vadala ,Horacio López, Osvaldo López, Carlos Lastra , Bucky Arcella , Negro González , Alejandro Herrera , Ricardo Nolé, Hernán Merlo

Lol Coxhill, Paul Hession, John Edwards, Steve Waterman. John Turville (UK), Don Burrows (Australia), Rodolfo Mederos, Daniel Binelli , Gustavo Bergalli, Quique Sinesi, Matias Gonzalez , Guillermo Gregorio, Edgardo Beilin , Mono Hurtado, Pocho Lapouble ,Walter Malosetti , Litto Nebbia , Rubén Rada , Oscar Giunta, Cesar Franov , Guillermo Vadala ,Horacio López, Osvaldo López, Carlos Lastra , Bucky Arcella , Negro Gonzalez , Alejandro Herrera , Ricardo Nole, Hernán Merlo

Discografia seleccionada:

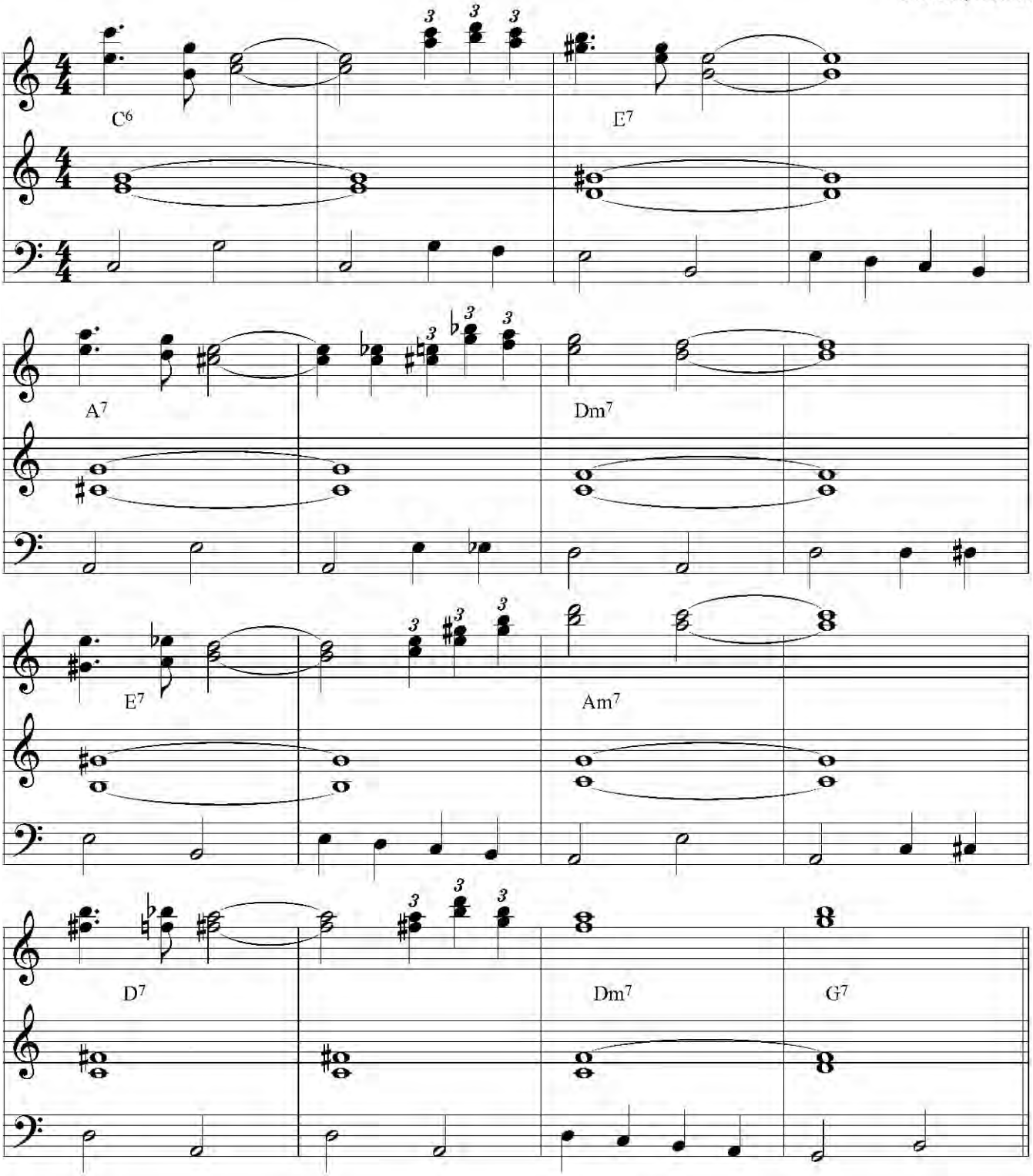
"SAXOS" -P. Ledesma / C. Dorado-CIRCE 1016 Bs. As -1988-
"ALFOMBRA MAGICA vol 3"- "MELOPEA DM 060 Bs. As -1991-
"GRACIAS" -Enrico Fazio quintet and tentet-CMC 9951 Milán ITALIA -1995-
"ARGENTINE ADVENTURES part 2" -George Haslam-SLAM 307 Oxford UK -1996-
"LA PLATA JAZZ FESTIVAL 1st edition" -SONOSFERA 624150001 La Plata -1997-
"VIVO EN LA PLATA" -Pablo Ledesma Project-SONOSFERA 624150003 La Plata-1998-
"LA SONORA" –La Sonora-SONOSFERA 624150005 La Plata-1999-
"ARGENTINE ADVENTURES part 3" -George Haslam-SLAM 311 Oxford UK-1999-
"MELTDOWN"-Meltdown-SLAM 243 Oxford UK –2001-
"LIVE AT THE RED ROSE CLUB"–Anglo-ArgentineJazzQuartet-SLAM 313 Oxford UK-2001-
"BREVE RESUMEN" –P. Ledesma Project+Elton Dean y G. Bergalli-LUMENAN La Plata 2002
"LA MUSICA DE STEVE LACY" –Nuevo Jazz CD concierto 01-ed. limit.-BsAs 2002
"NUEVAS LECTURAS SOBRE LOS STANDARDS" –LUMENAN JZ000201 La Plata 2002
"ENCUENTRO" –Alejandro Aranda cuarteto –El Bolsón 2004
"NEW BROADWAY" – LUMENAN JZ 000202 La Plata 2004
"VUELTA" Alejandro Aranda cuarteto – El Bolsón 2005
"MEMORIAL" PabloLedesma-PepeAngelillo –LUMENAN –La Plata 2007
"JUST SONGS" Ale Demogli 5teto – AR 1011 – BsAs 2008
"SEE ME....DON´T RUN AWAY" Marian Fosatti –AR 1012 –BsAs 2009
"SEIS EPISODIOS EN BUSCA DE AUTOR" Enzo Rocco/PabloLedesma – Setola di Maiale- SM1760 – ITALIA 2010
"ONCE UPON A TIME IN ARGENTINA" SLAM 327 Oxford UK – 2010
"BUENOS AIRES 2000" AUDITION RECORDS ar026 Berlin Alemania – 2011

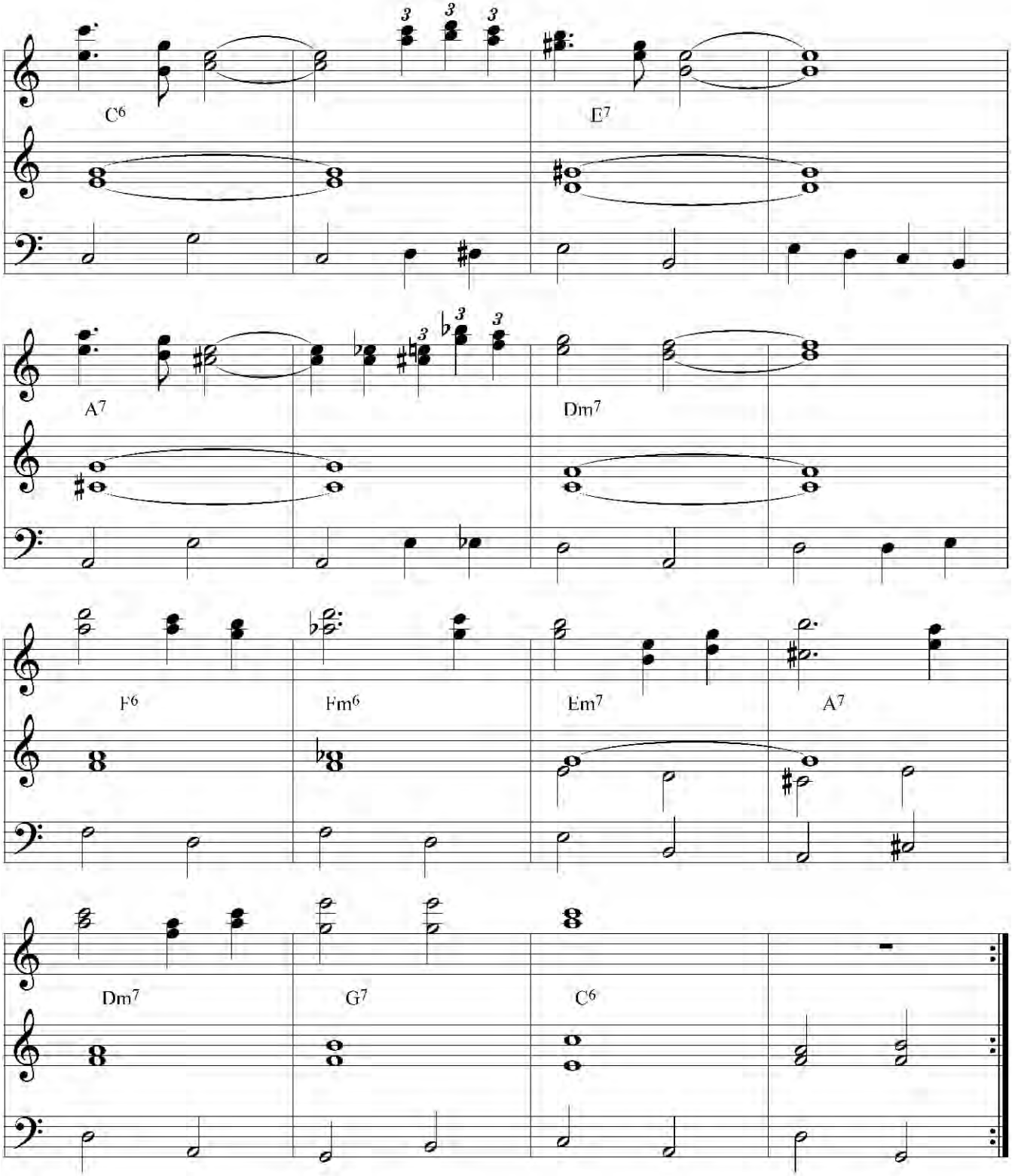
indice

All Of Me	8
Angel Eyes	10
Autumn Leaves	12
Black Orpheus	14
Blue Bossa	17
Blue en F	21
Careless Love	24
Contigo en la Distancia	25
Fly Me To The Moon	28
I Got Rhythm	30
I Got Rhythm	31
Just Friends	33
I Fall in Love Easily	35
Little Sunrise	37
My One and Only Love	39
Over The Rainbow	41
Saint Thomas	44
Stormy Weather	46
Time After Time	49
Tune Up	52
Tune Up	53

All Of Me

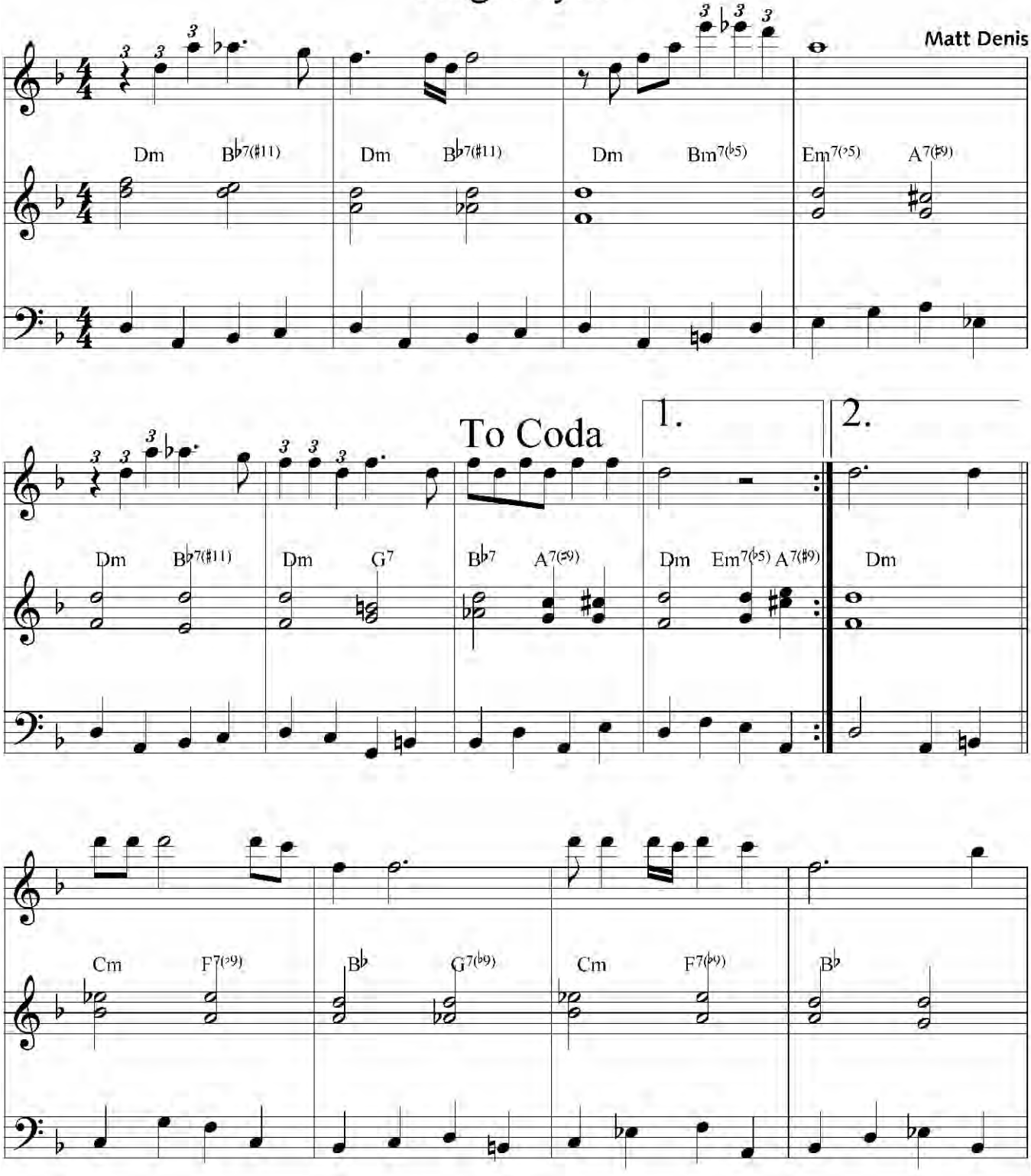
Simons/Marks



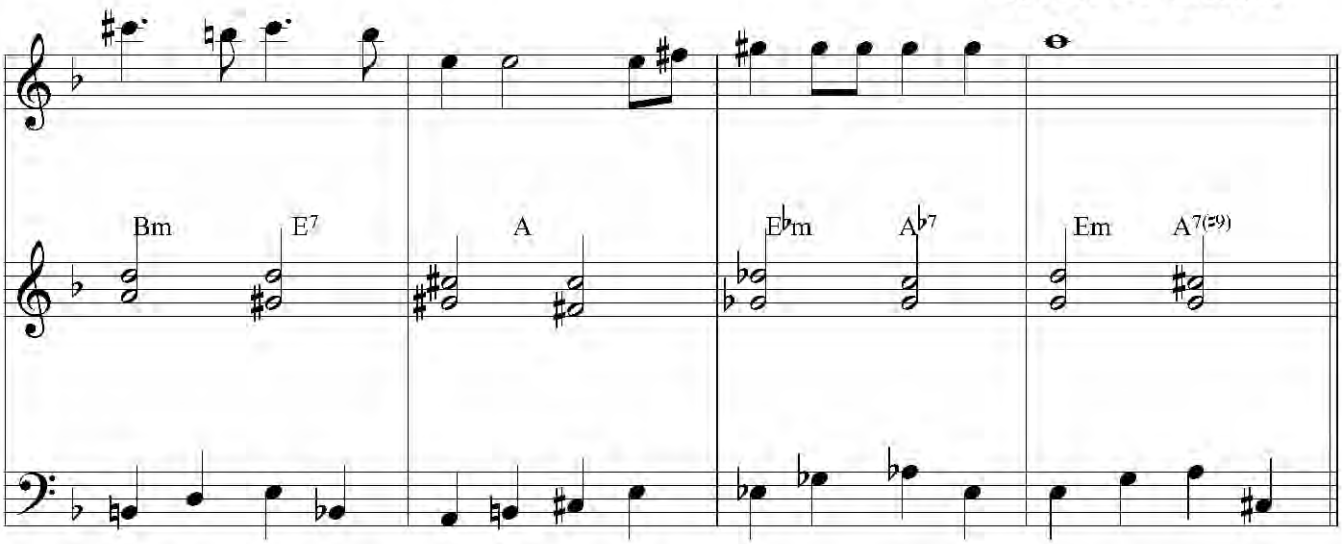

C6
E7
A7
Dm7
F6
Fm6
Em7
A7
Dm7
G7
C6

Angel Eyes

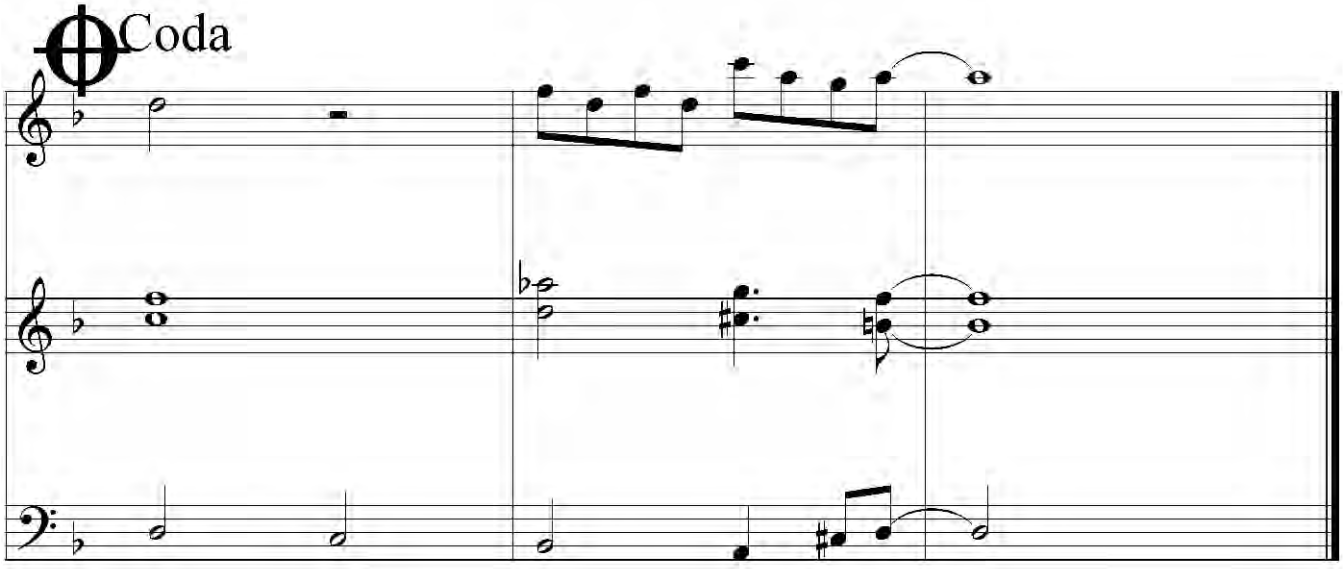
Matt Denis



D.C. al Coda



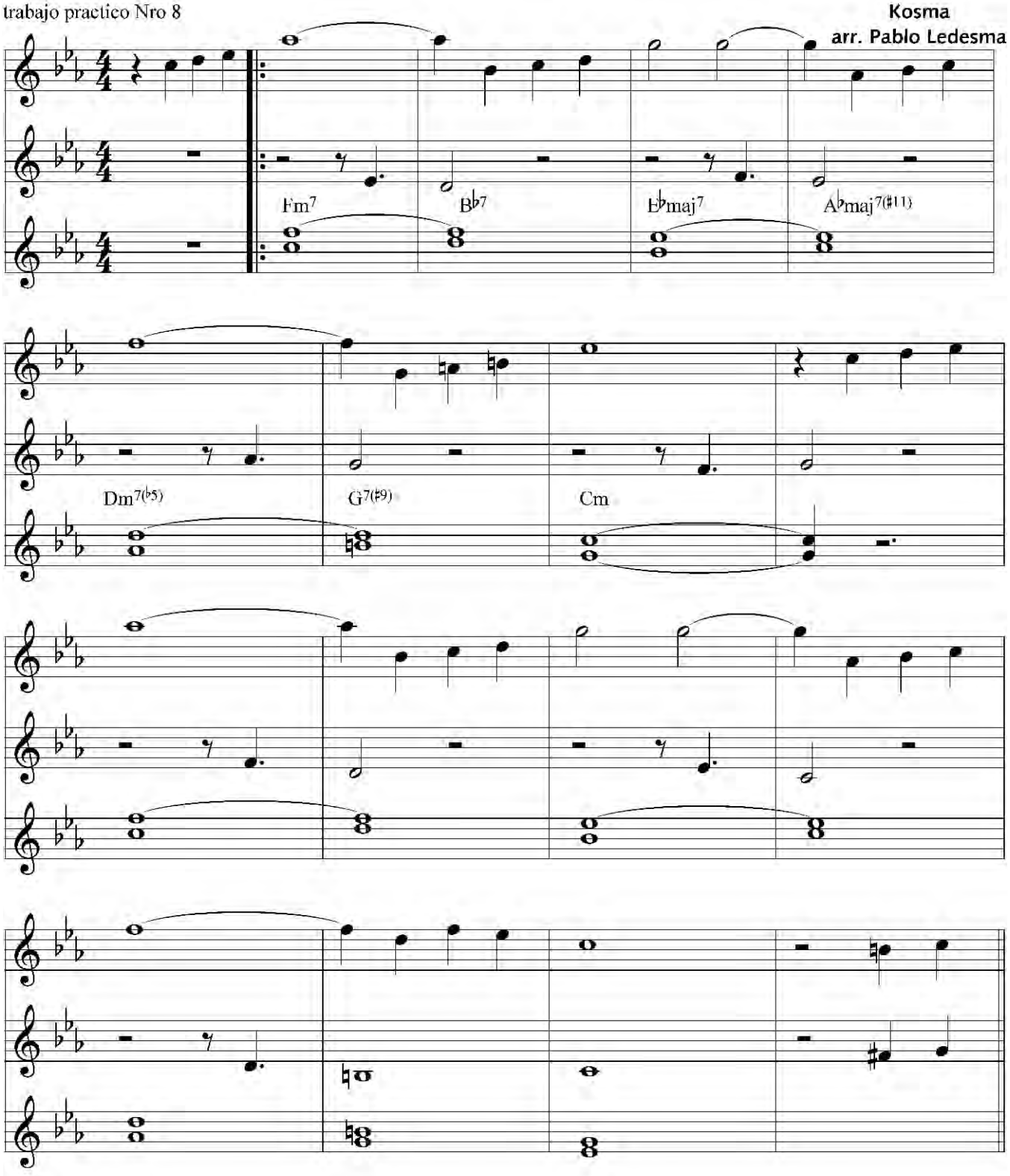
Coda

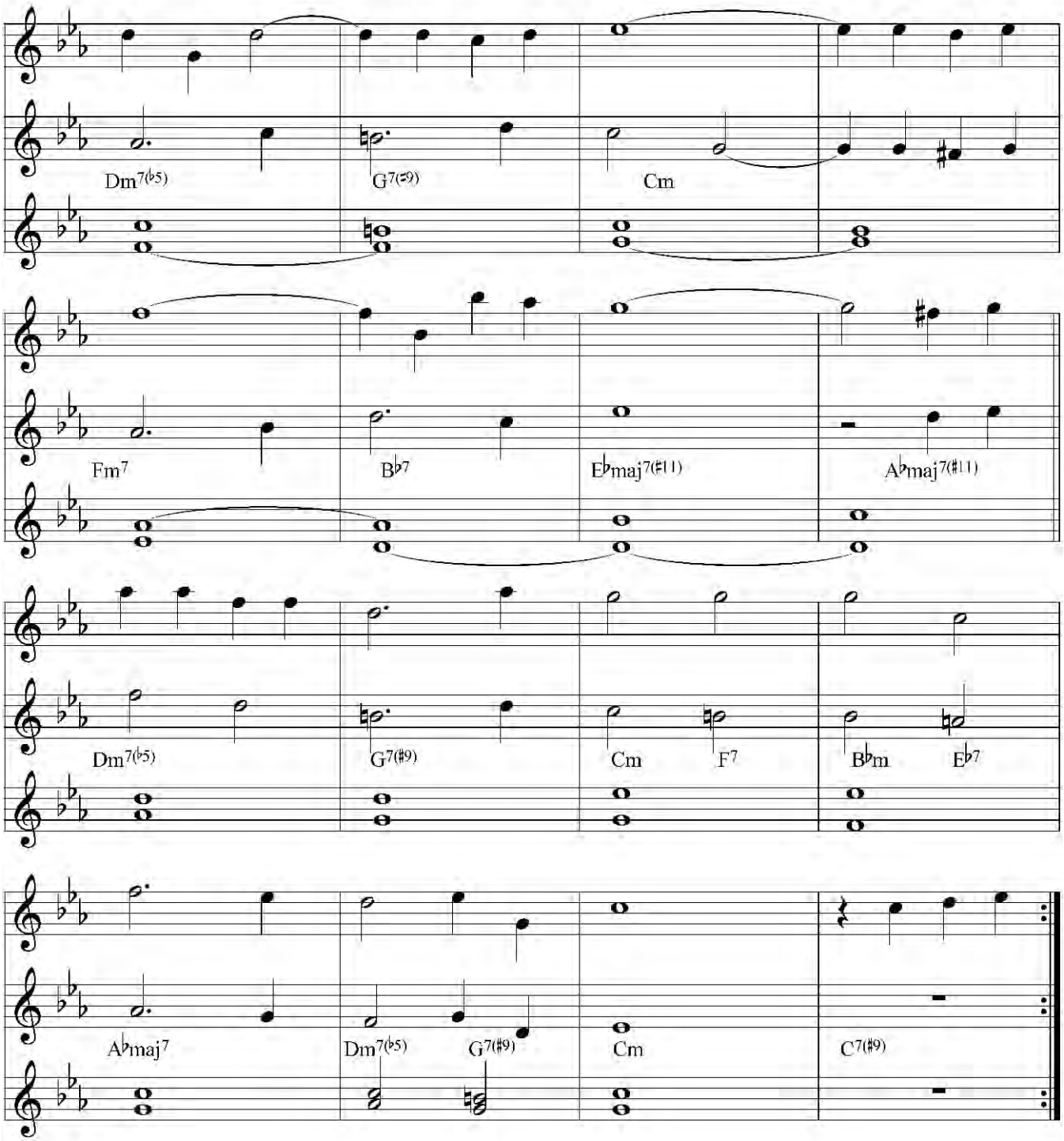


Autumn Leaves

trabajo practico Nro 8

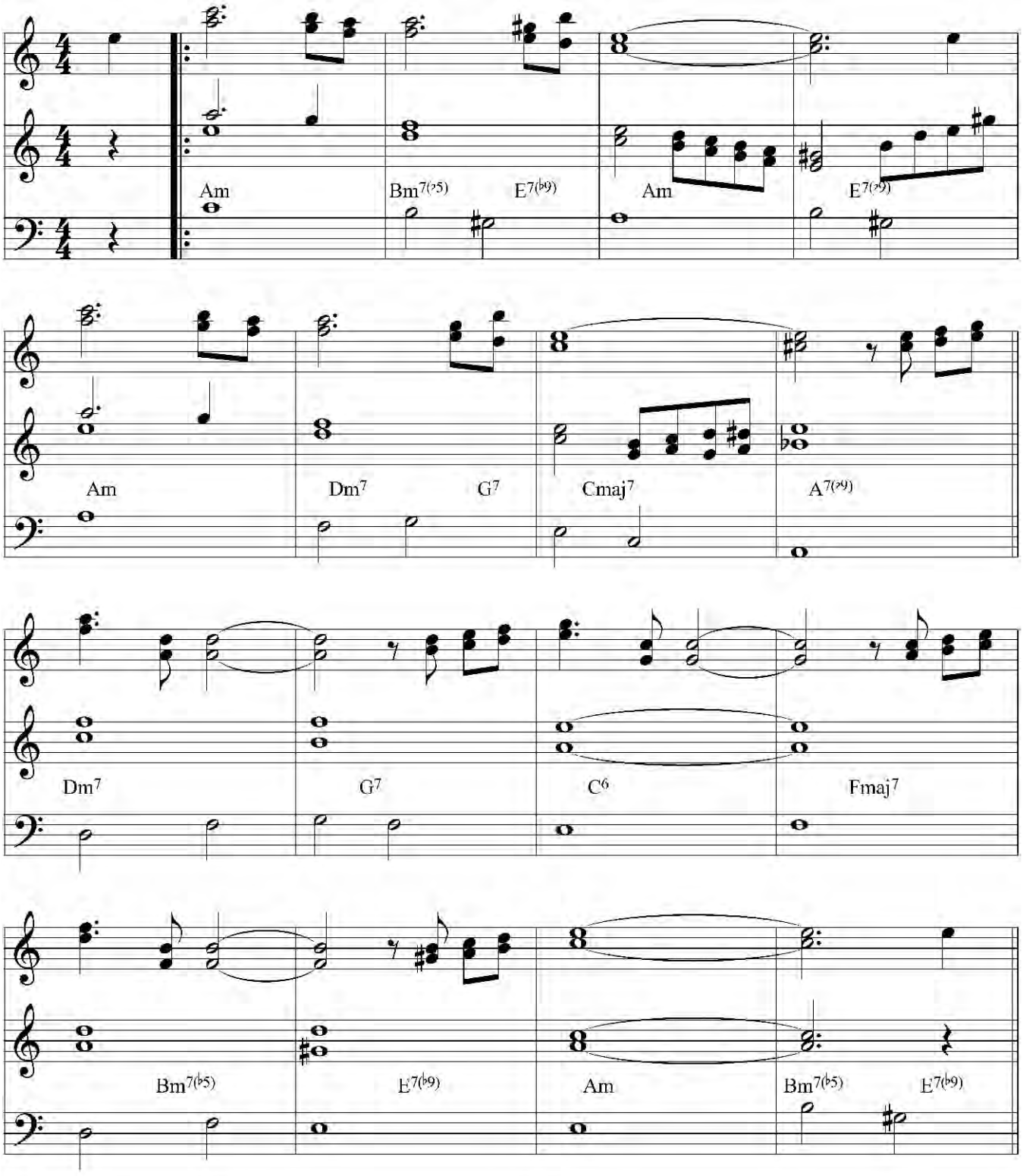
Kosma
arr. Pablo Ledesma

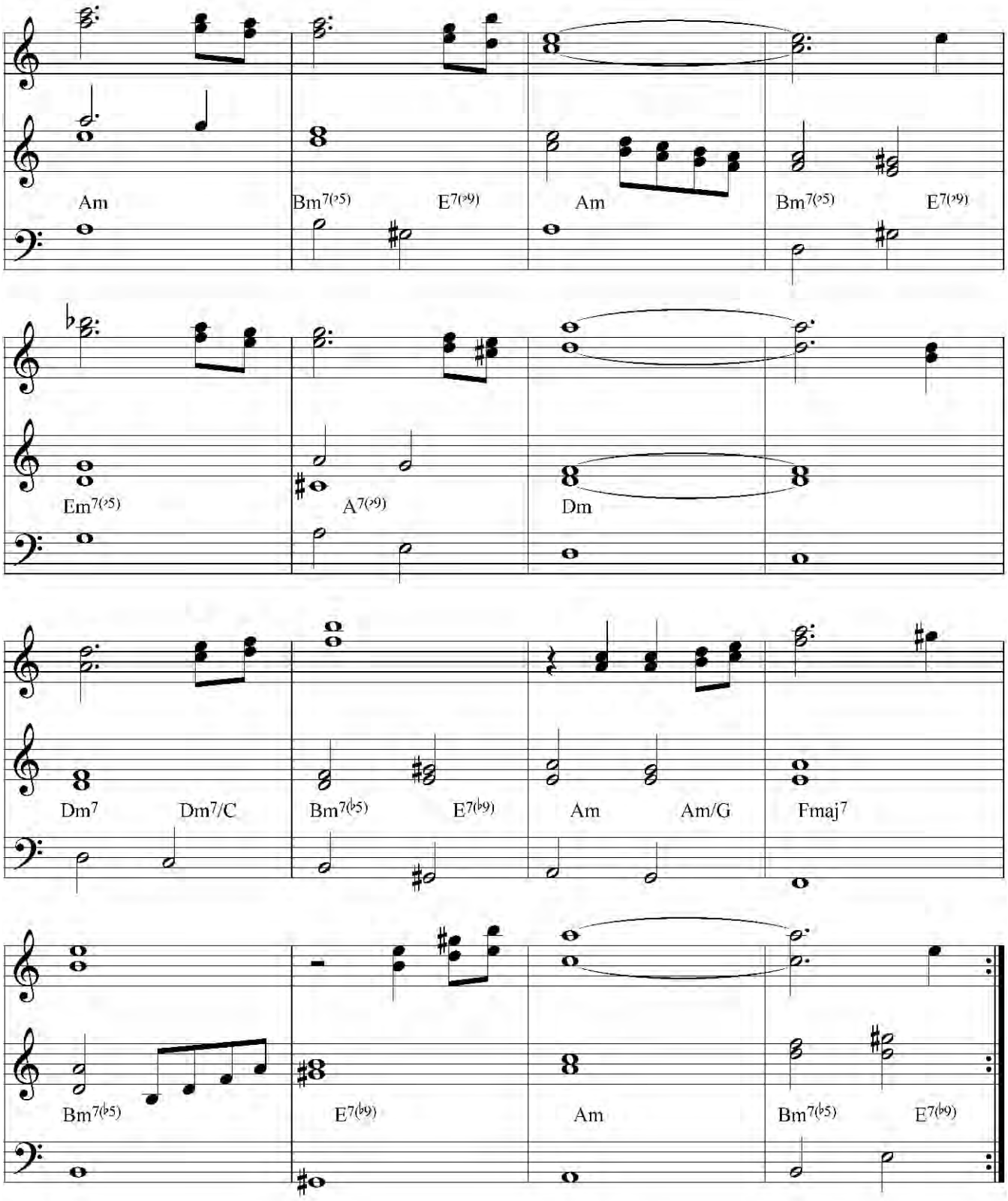


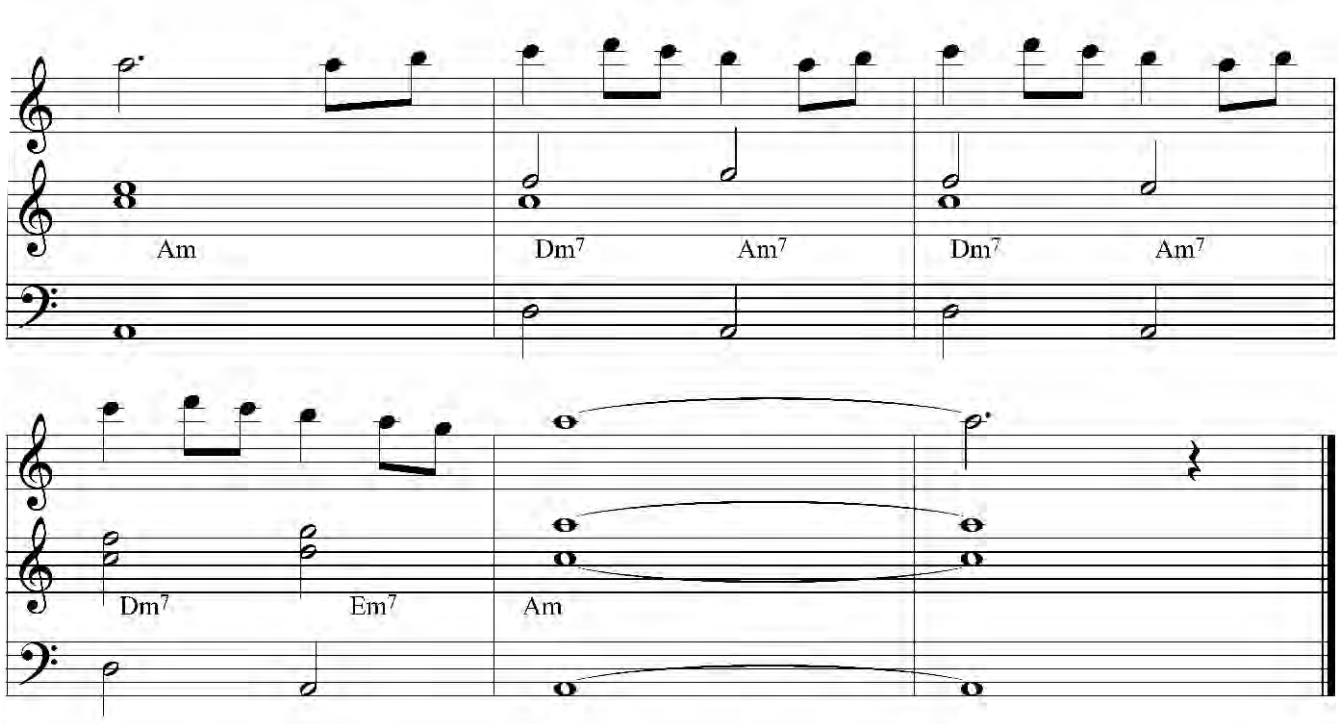

Dm7(♭5)
G7(♯9)
Cm
Fm7
B♭7
E♭maj7(♯11)
A♭maj7(♯11)
Dm7(♭5)
G7(♯9)
Cm
F7
B♭m
E♭7
A♭maj7
Dm7(♭5)
G7(♯9)
Cm
C7(♯9)

Black Orpheus

L. Bonfa

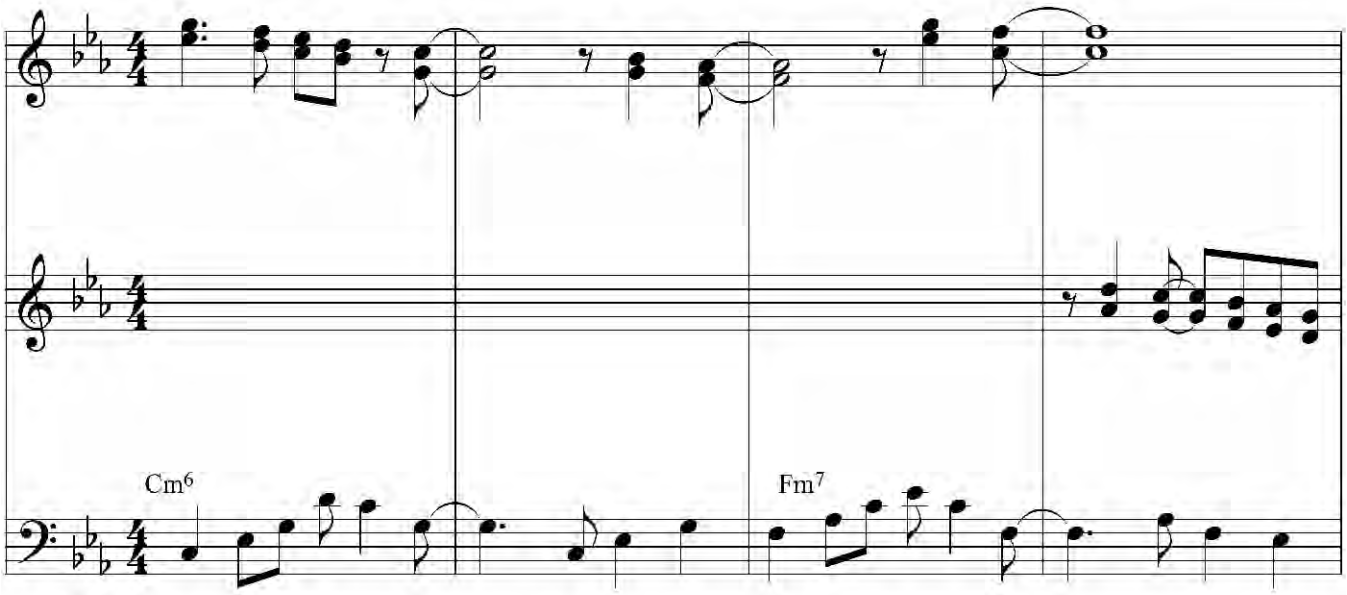


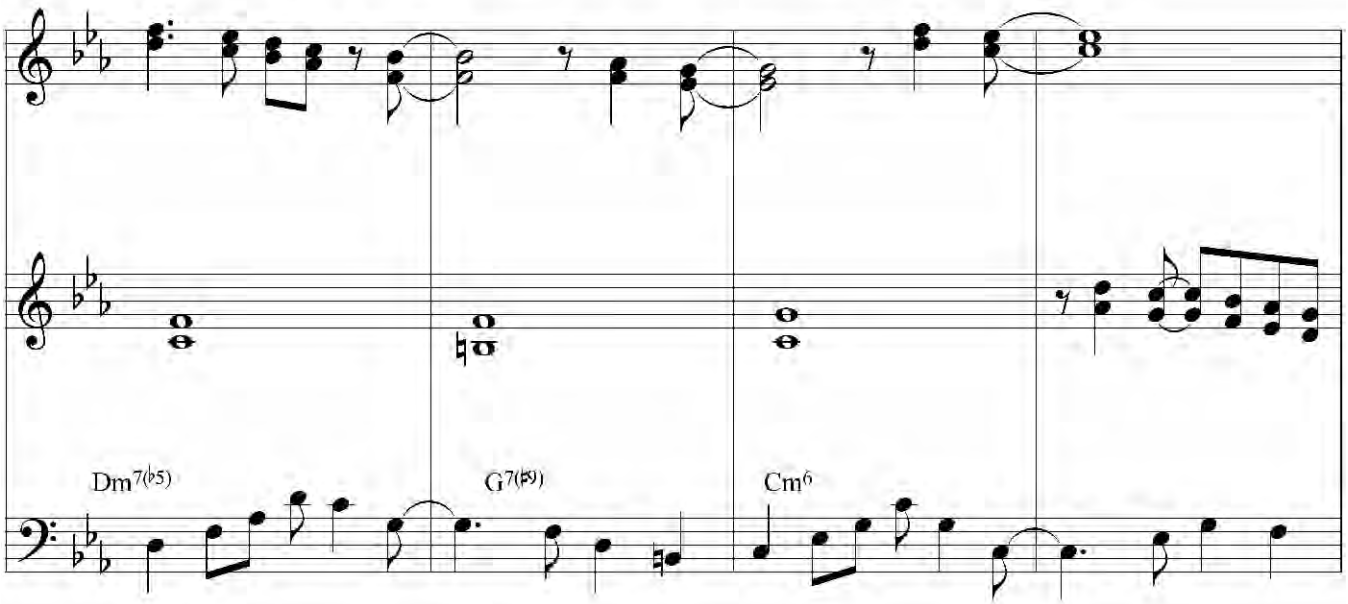

Am
Bm7(♭5)
E7(♭9)
Am
Bm7(♭5)
E7(♭9)
Em7(♭5)
A7(♭9)
Dm
Dm7
Dm7/C
Bm7(♭5)
E7(♭9)
Am
Am/G
Fmaj7
Bm7(♭5)
E7(♭9)
Am
Bm7(♭5)
E7(♭9)

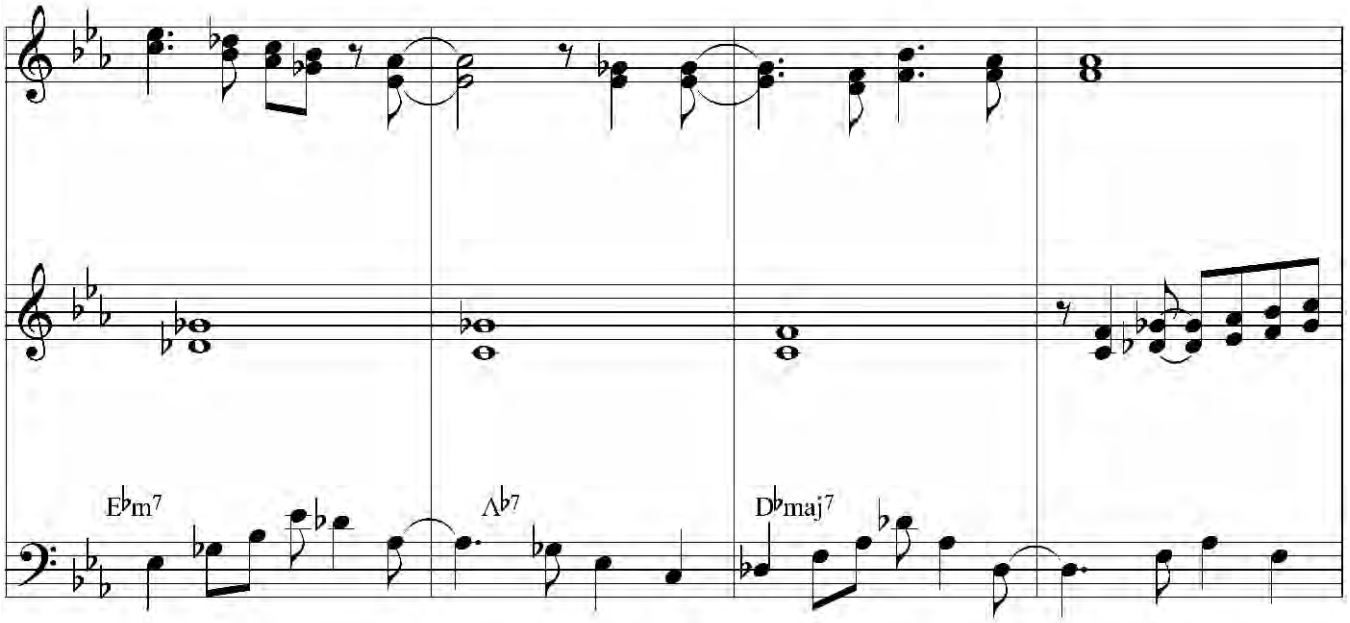

Am
Dm7
Am7
Dm7
Am7
Dm7
Em7
Am

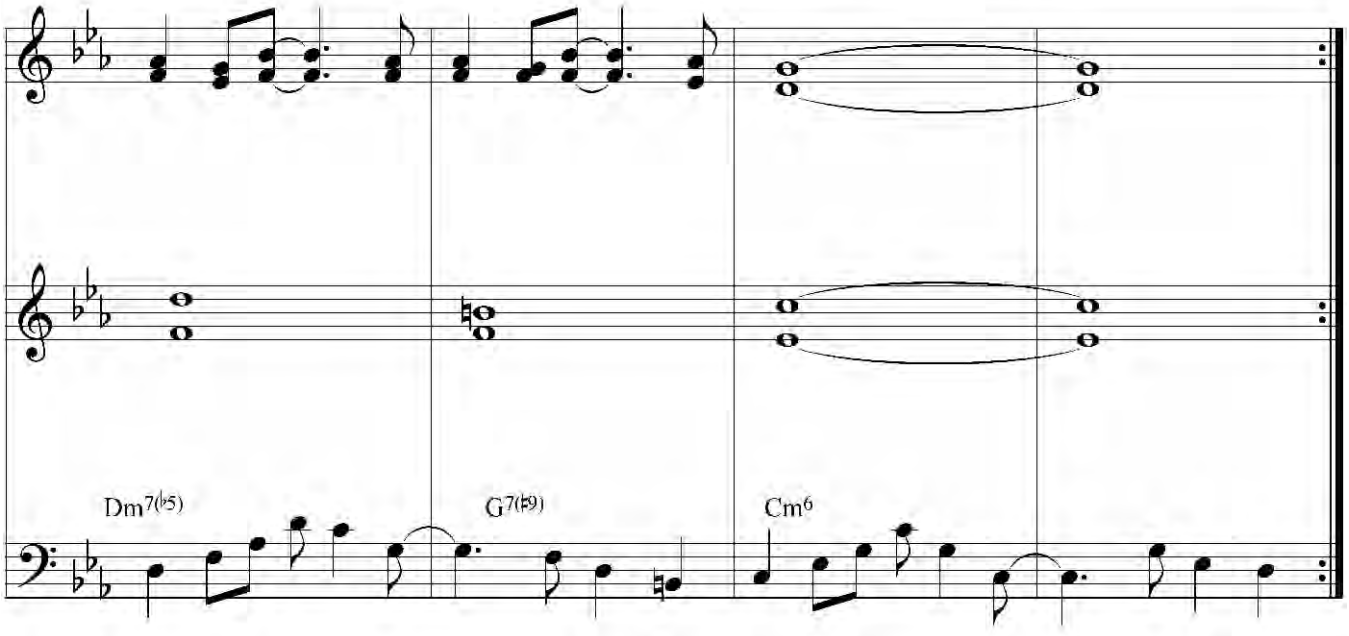
Blue Bossa

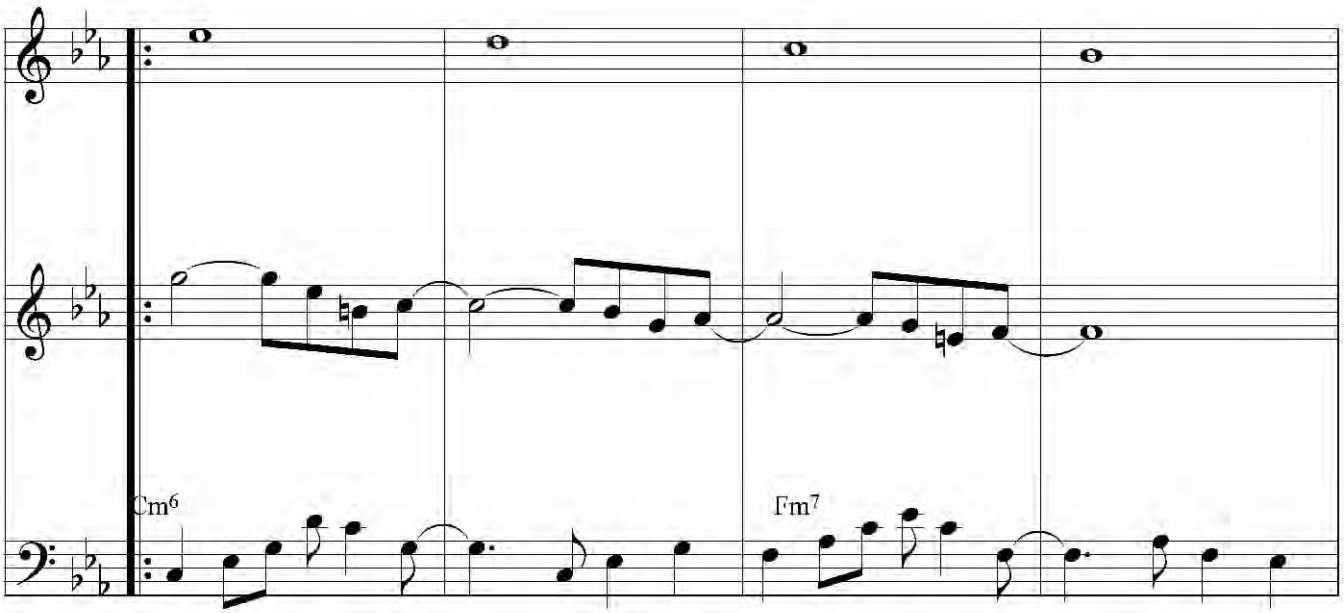
K Dorham

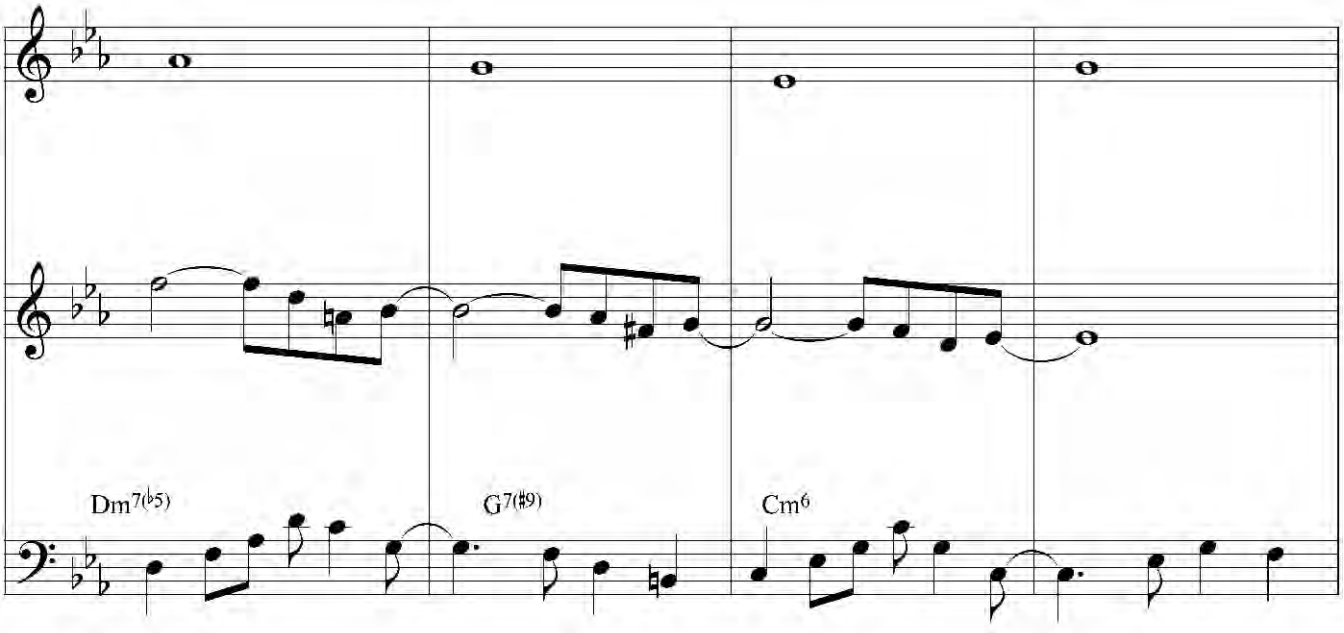


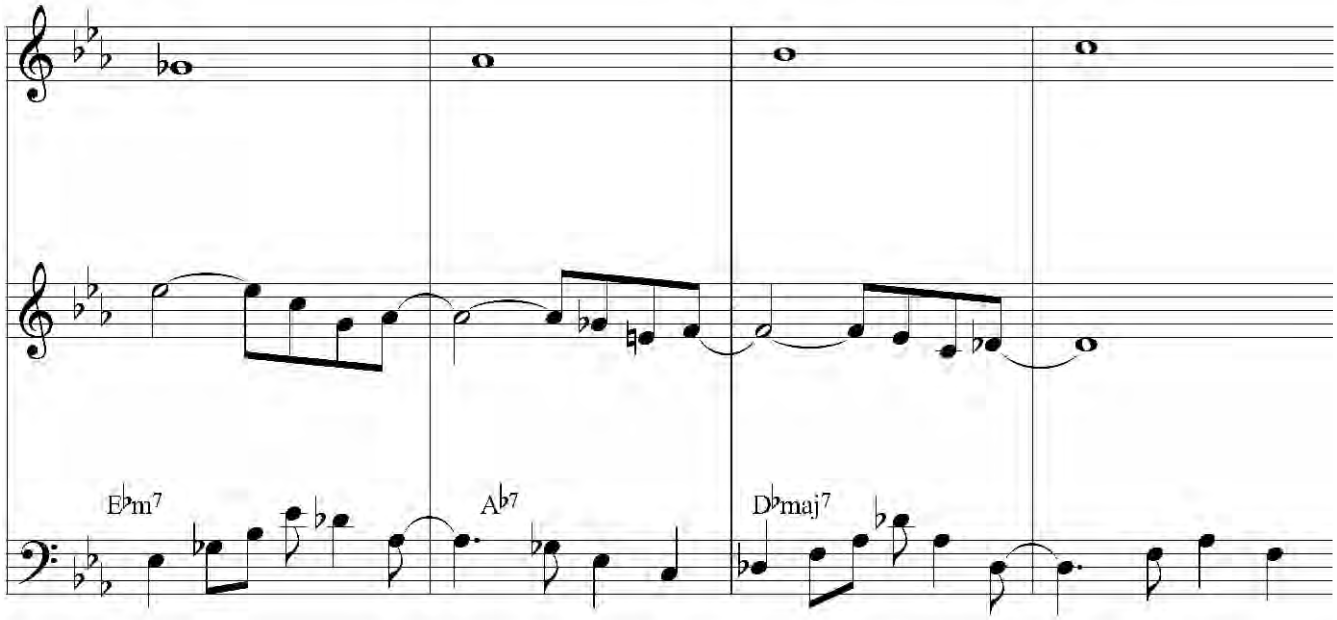


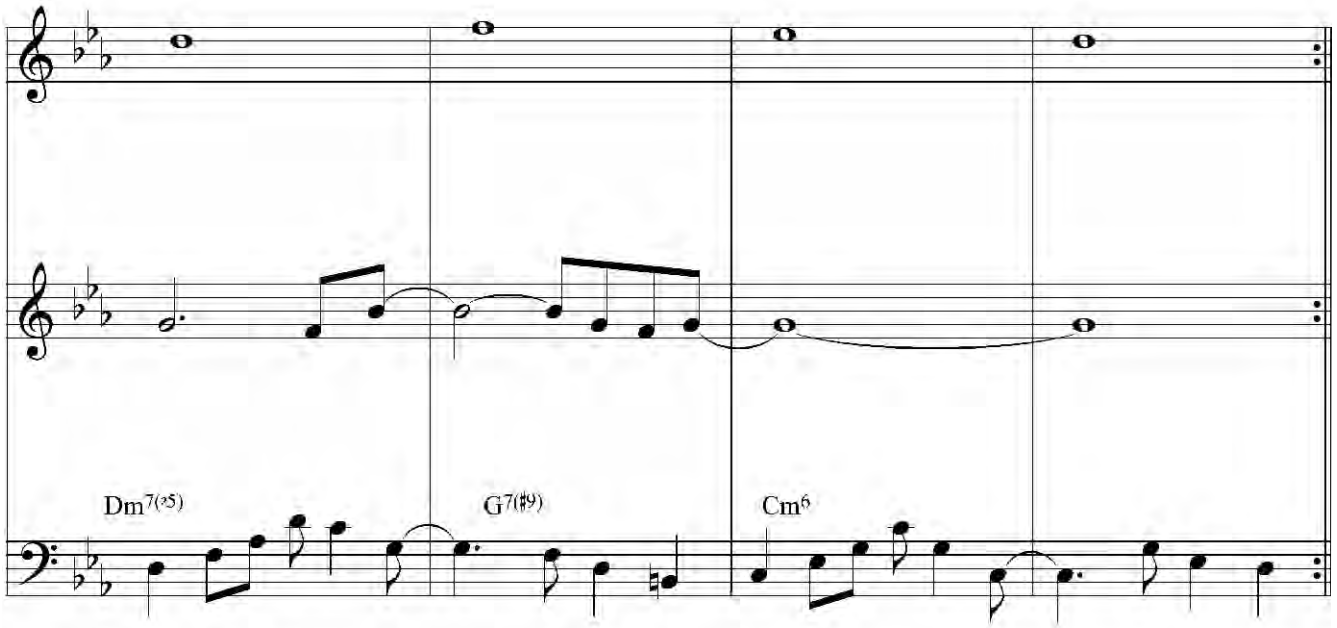

E♭m7
A♭7
D♭maj7


Dm7(♭5)
G7(♭9)
Cm6


Cm6
Fm7

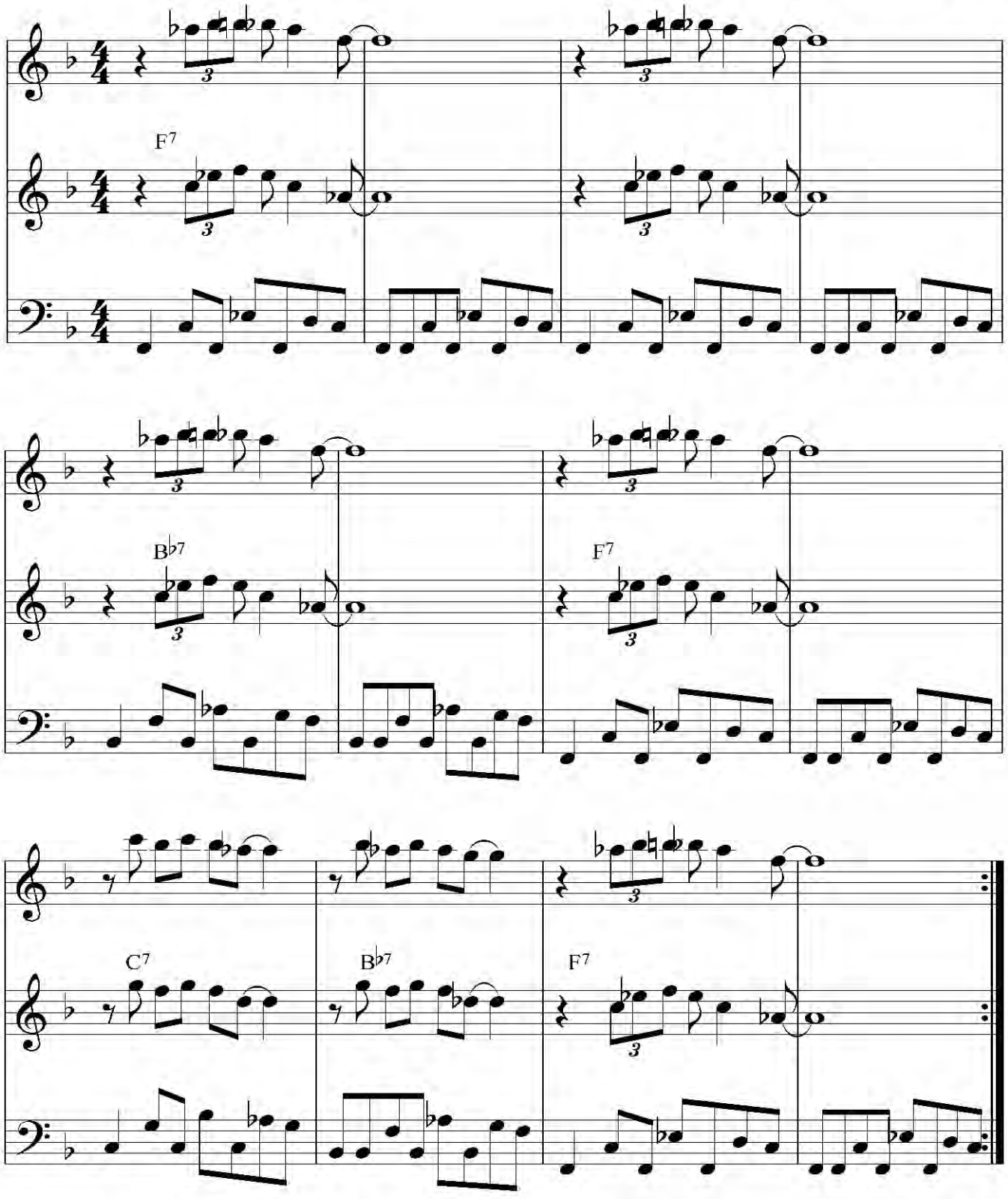

Dm7(♭5)
G7(♯9)
Cm6


E♭m7
A♭7
D♭maj7


Dm7(♭5)
G7(♯9)
Cm6

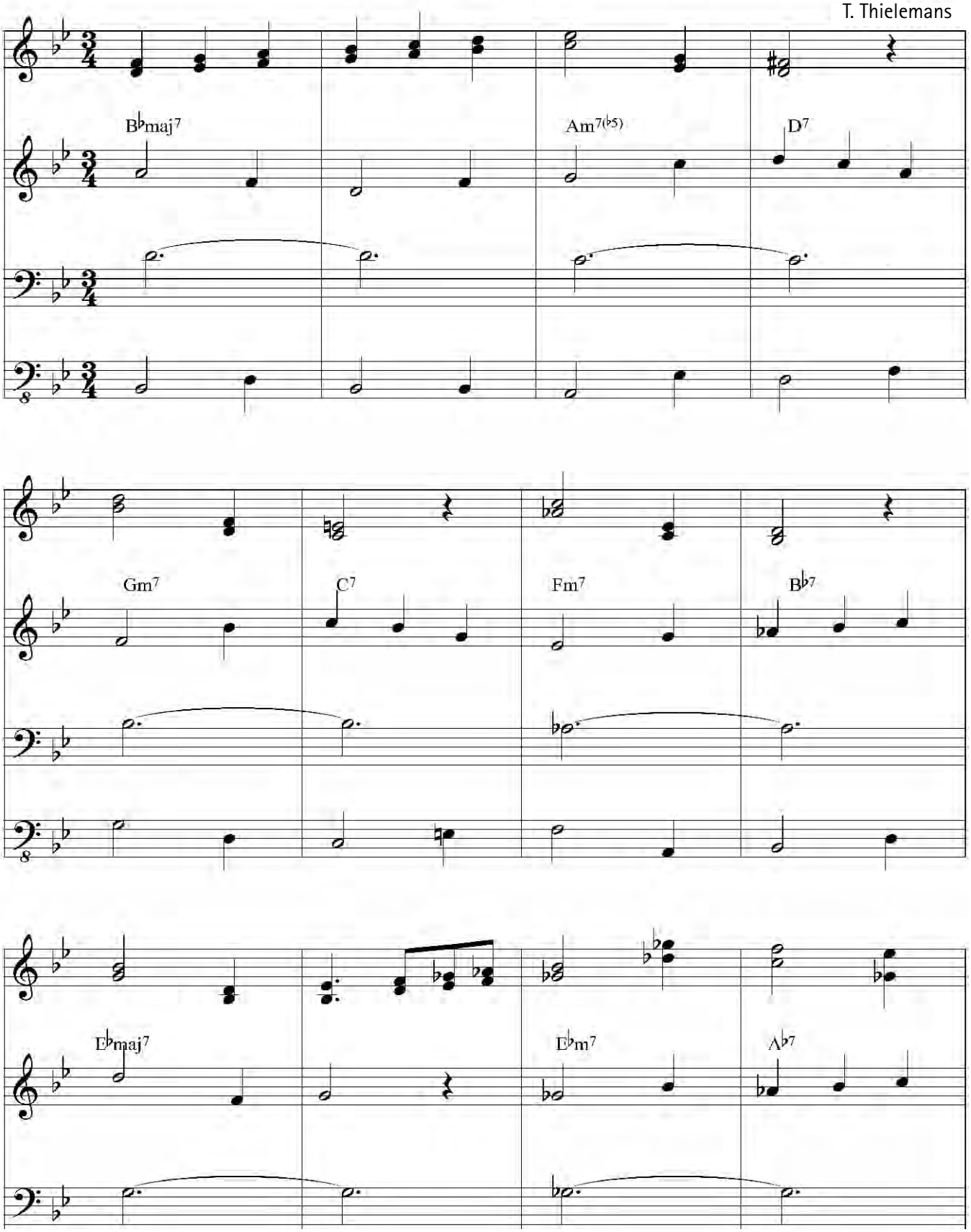
Blues en F

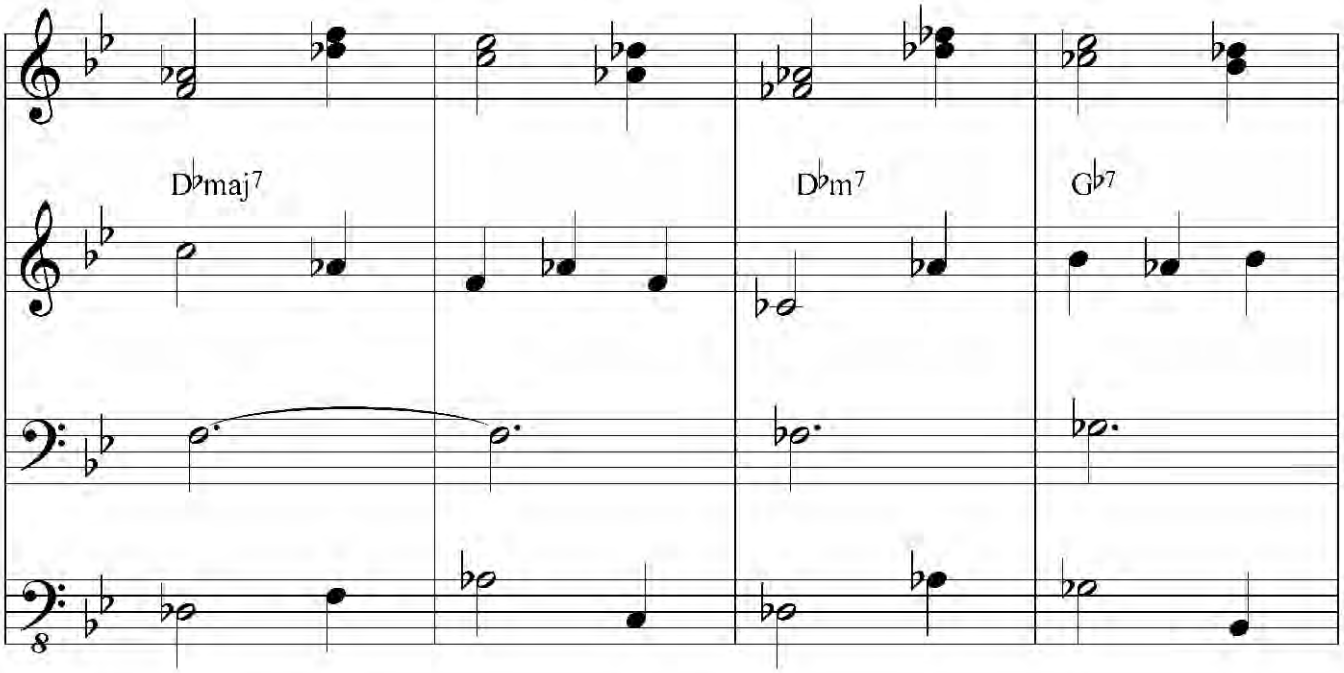
alumnos 2004

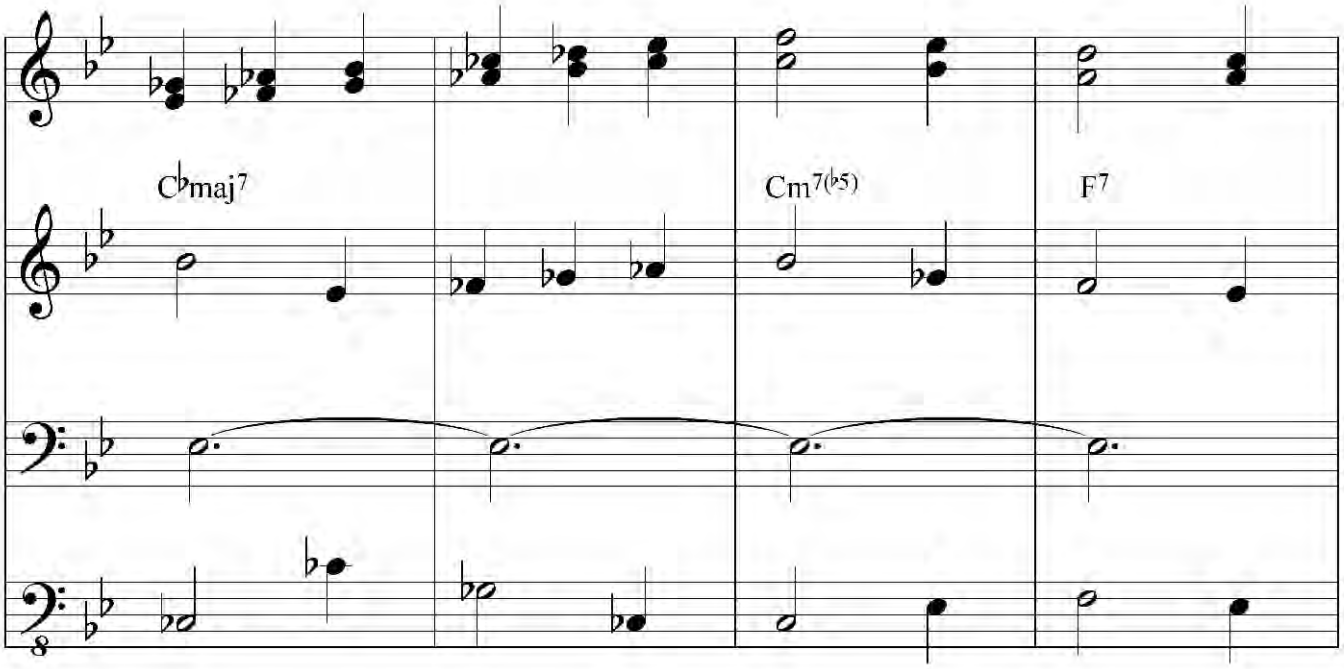


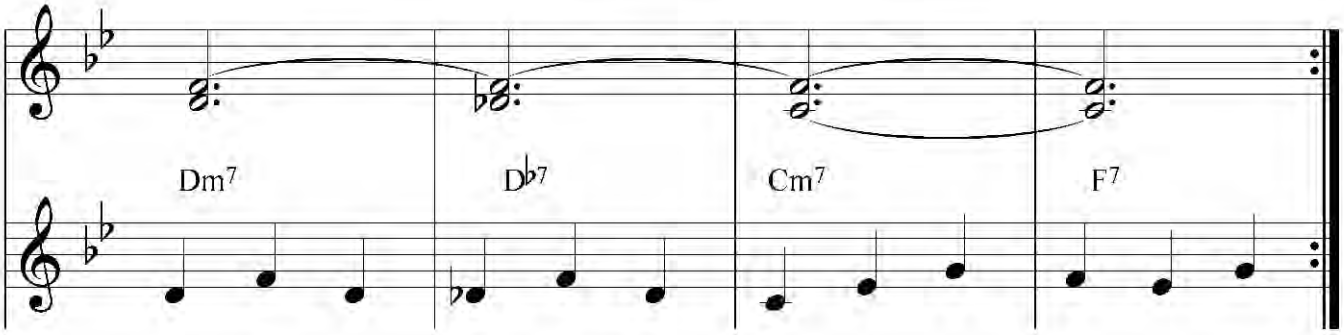
Blusette

T. Thielemans



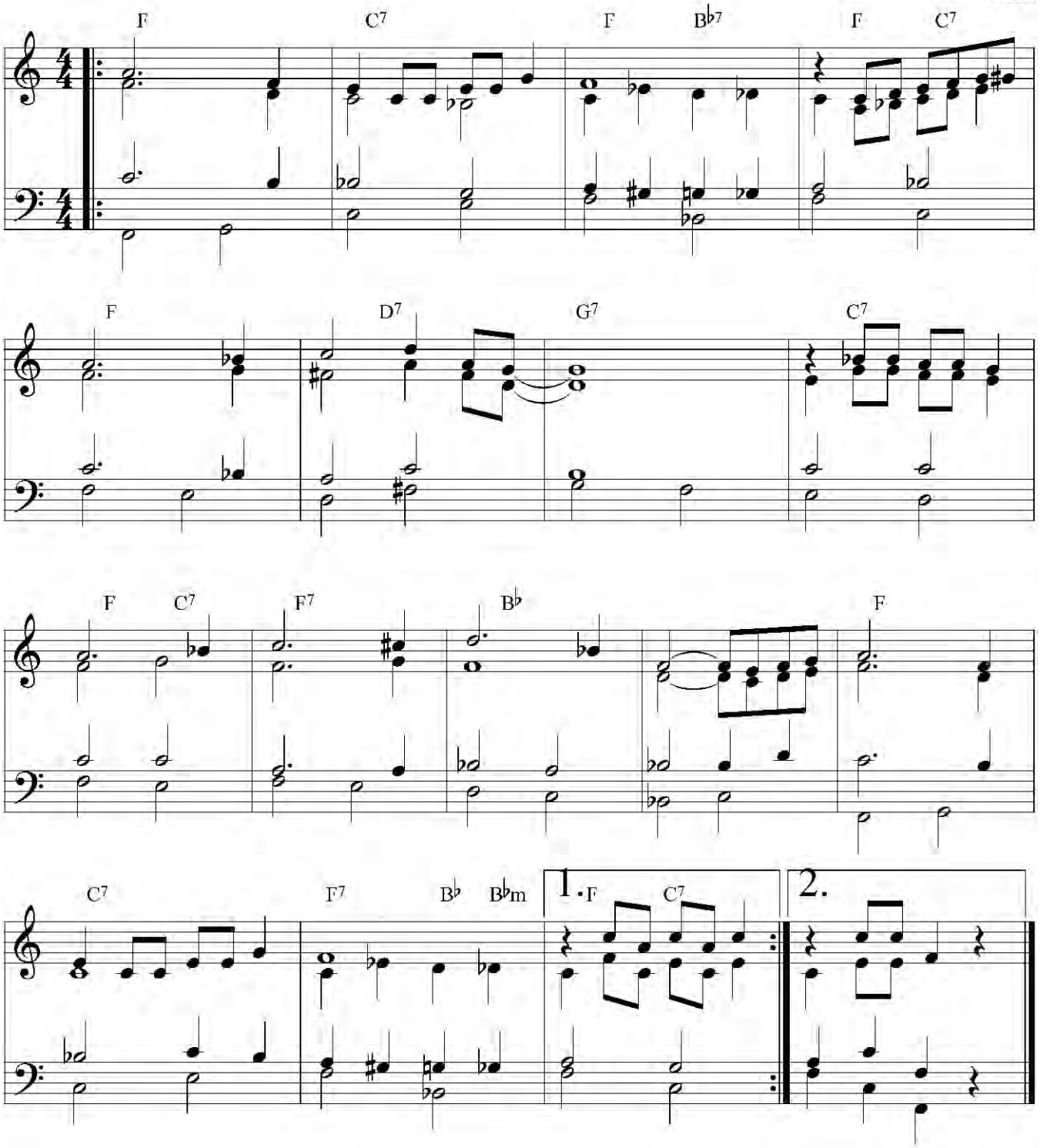

D♭maj7
D♭m7
G♭7


C♭maj7
Cm7(♭5)
F7


Dm7
D♭7
Cm7
F7

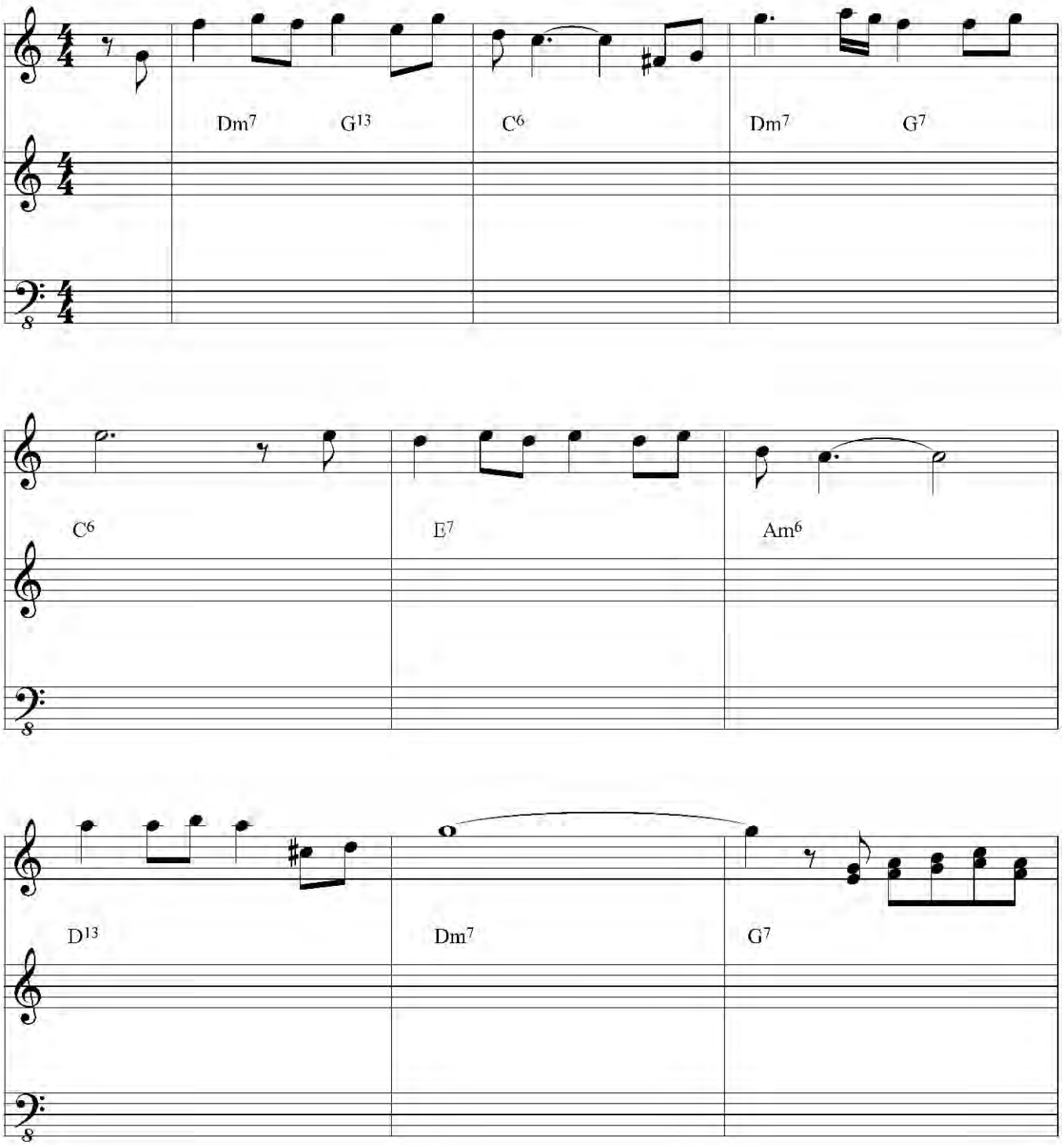
Careless Love

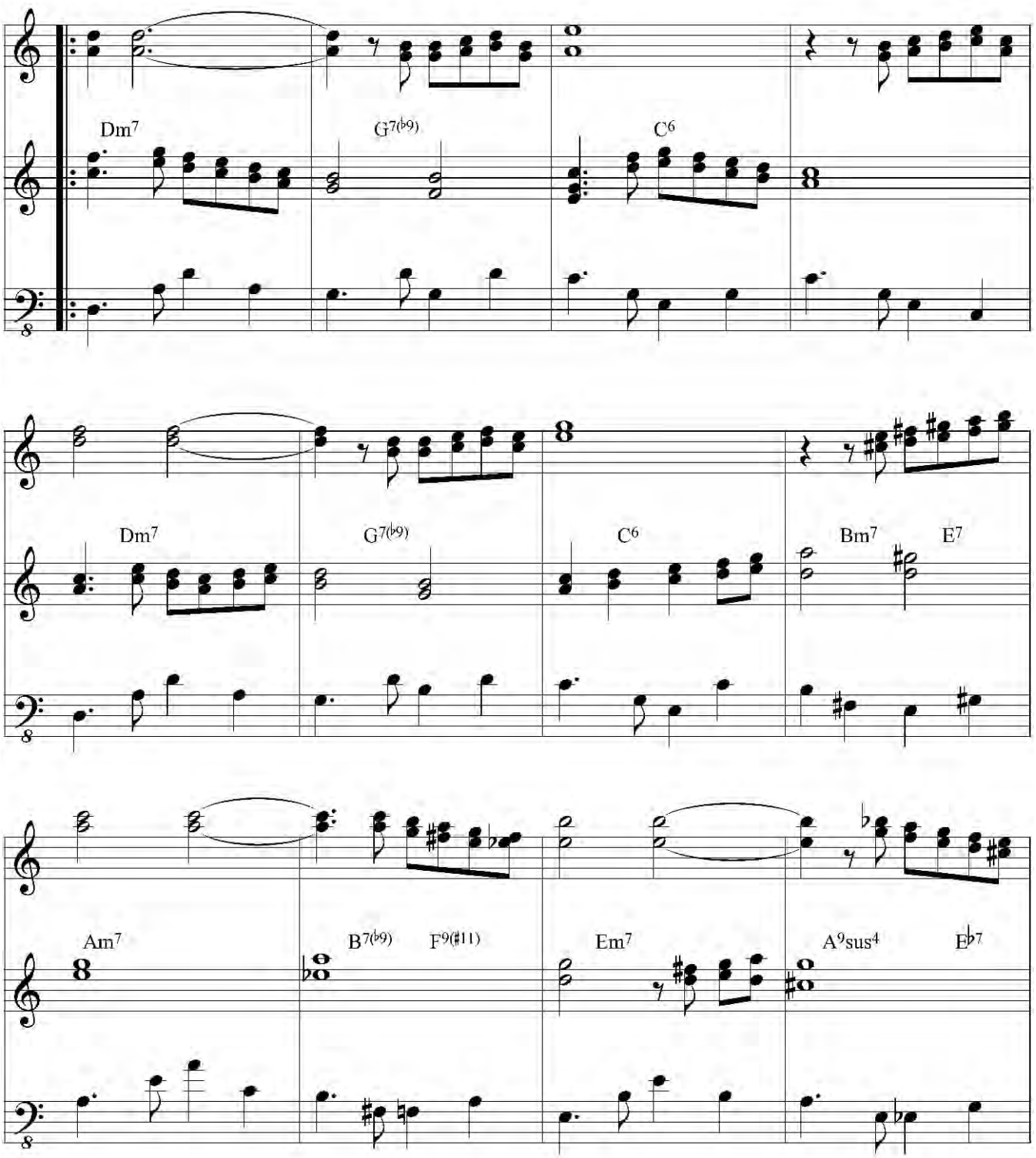
Trad.

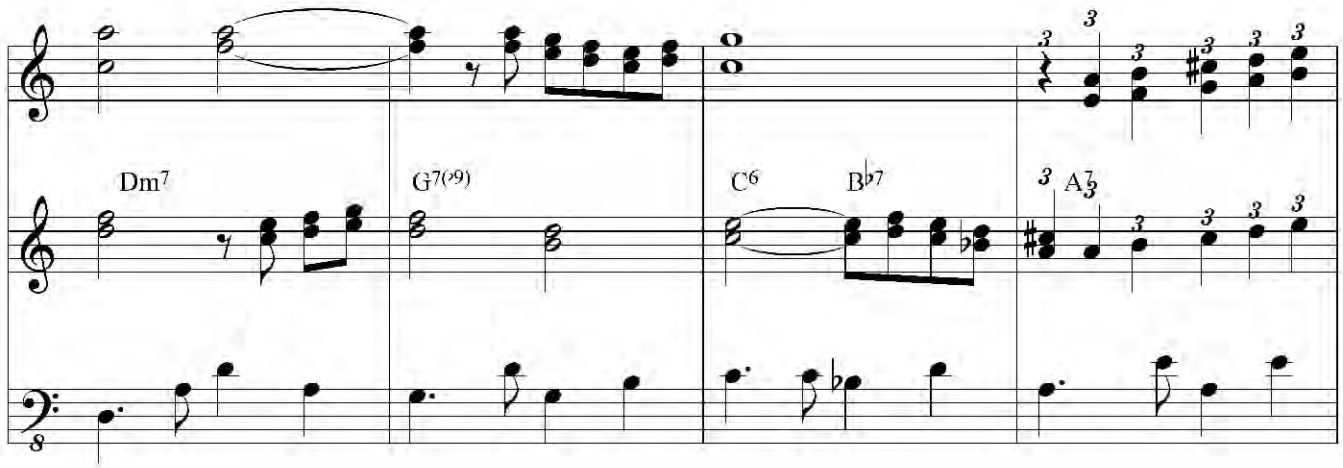


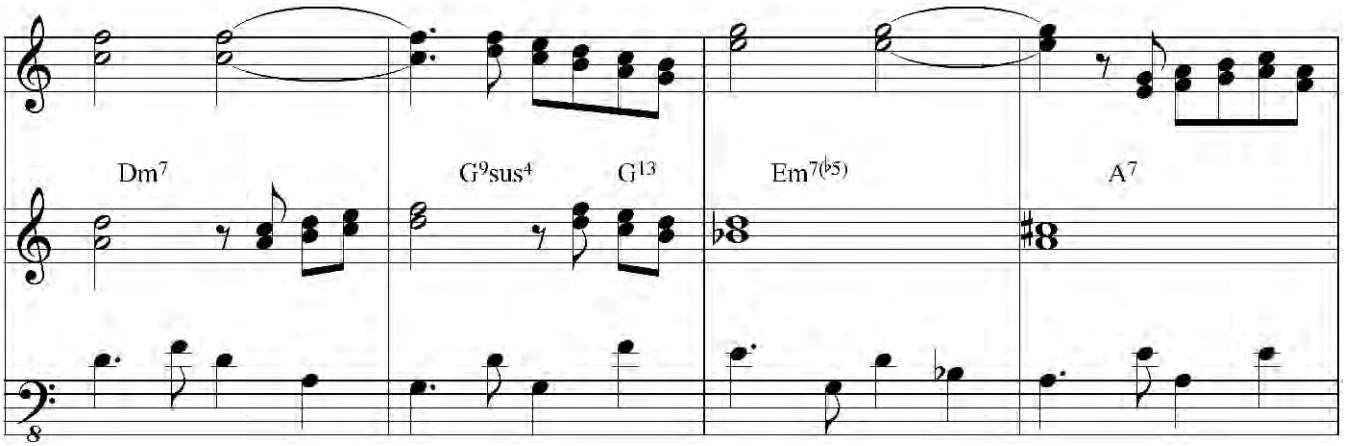
Contigo en la Distancia

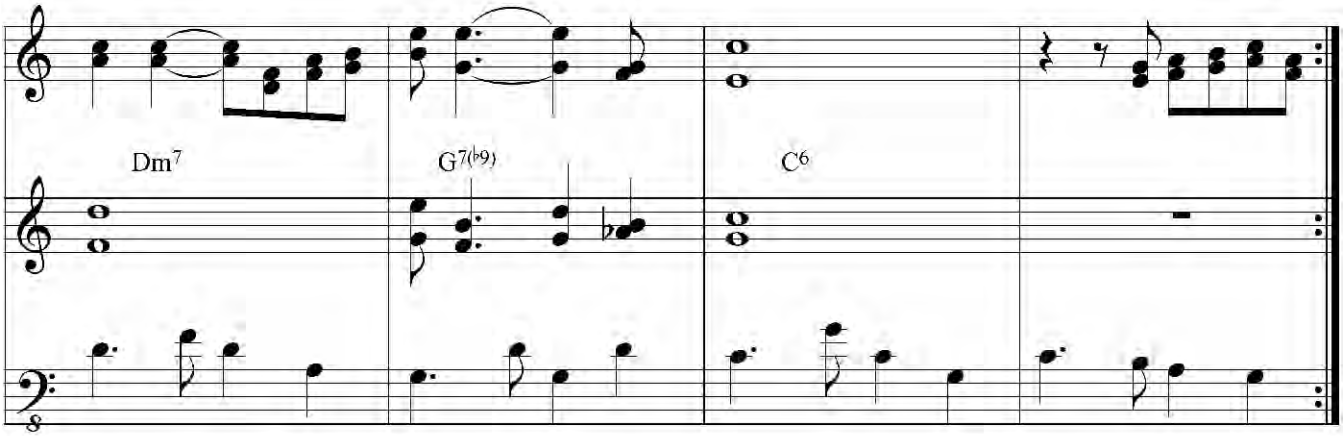
C. Portillo de la Luz




Dm7
G7(♭9)
C6
Dm7
G7(♭9)
C6
Bm7
E7
Am7
B7(♭9)
F9(♯11)
Em7
A9sus4
E♭7

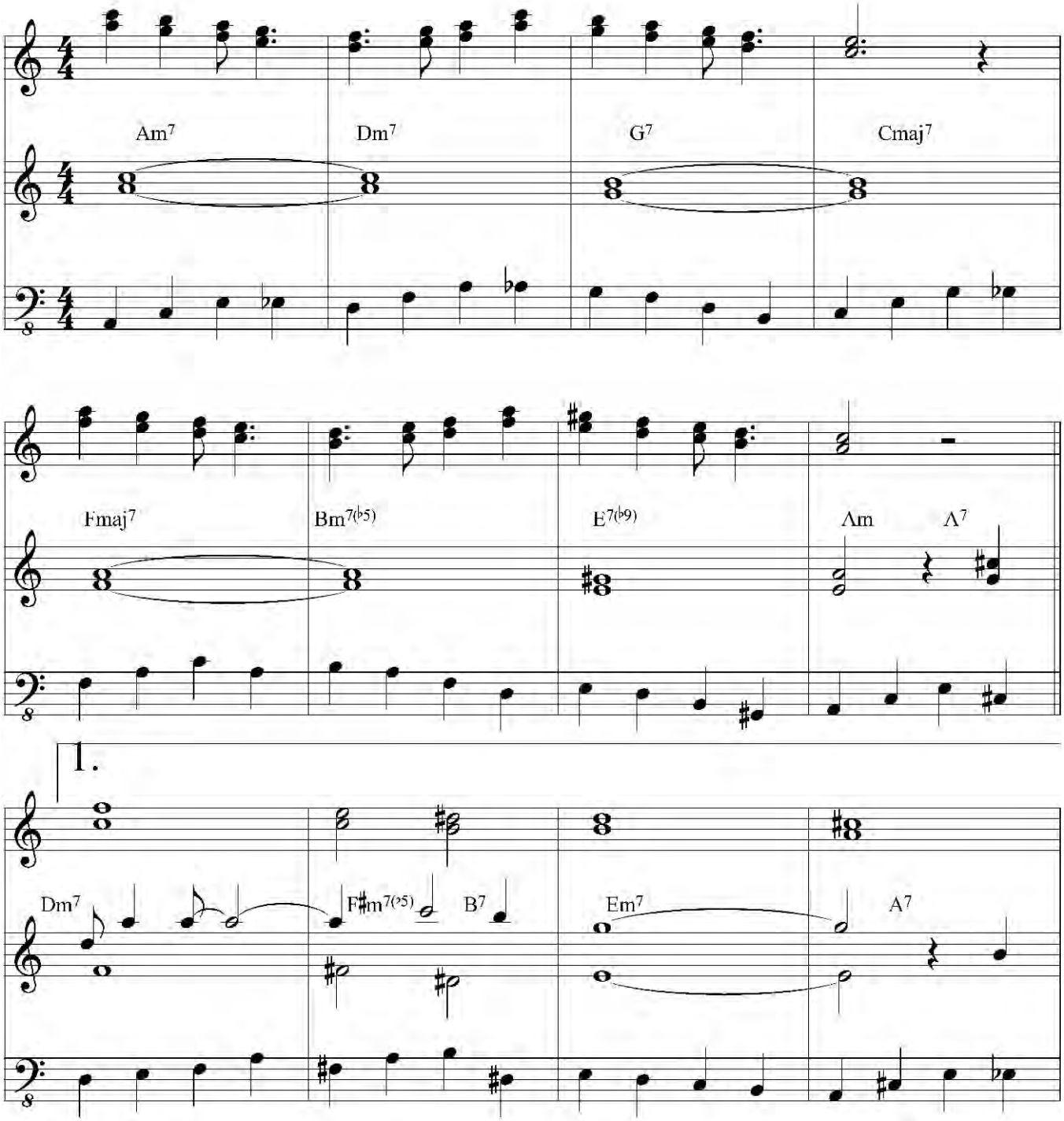

Dm7
G7(♭9)
C6
B♭7
A7

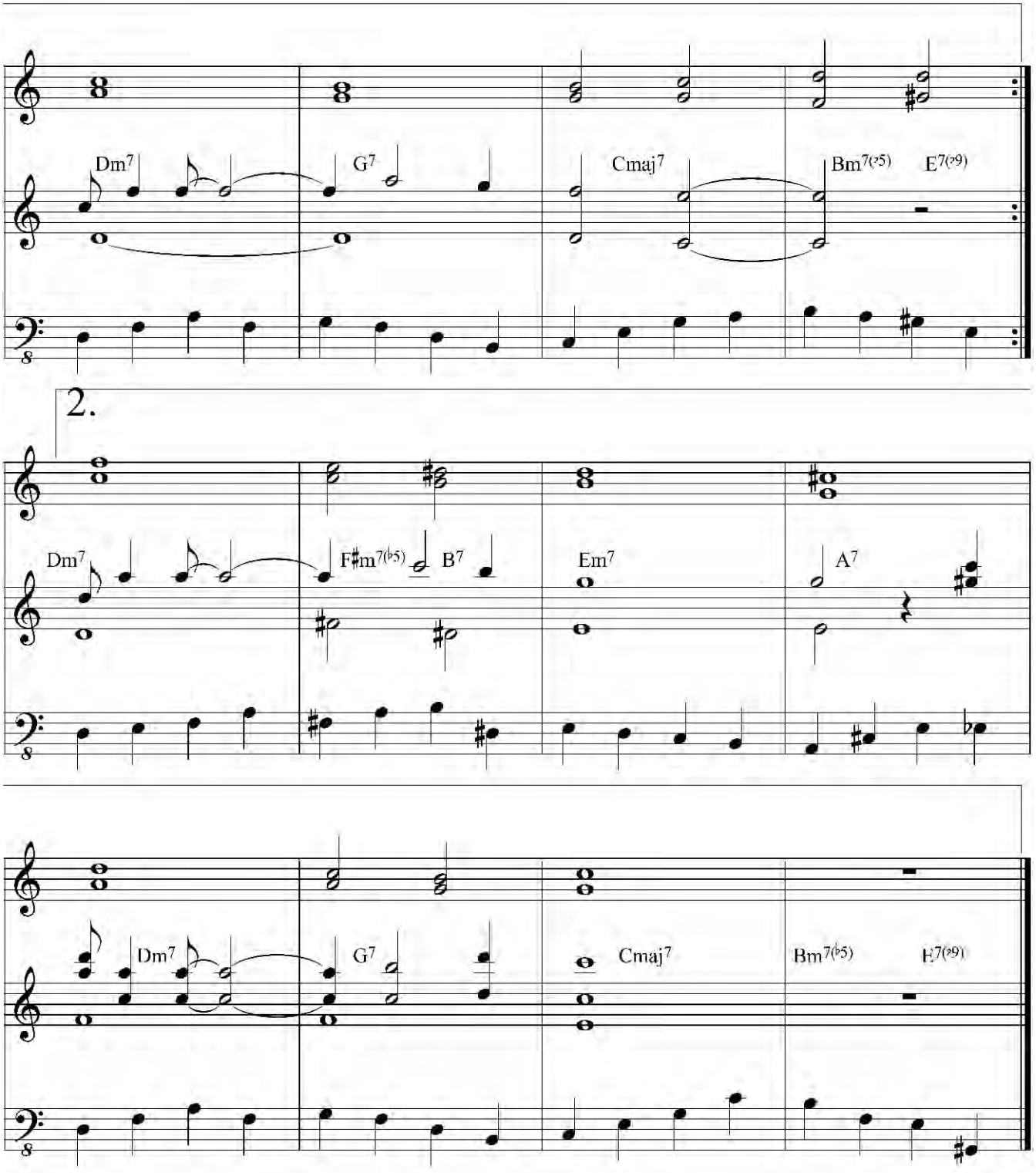

Dm7
G9sus4
G13
Em7(♭5)
A7


Dm7
G7(♭9)
C6

Fly Me To The Moon

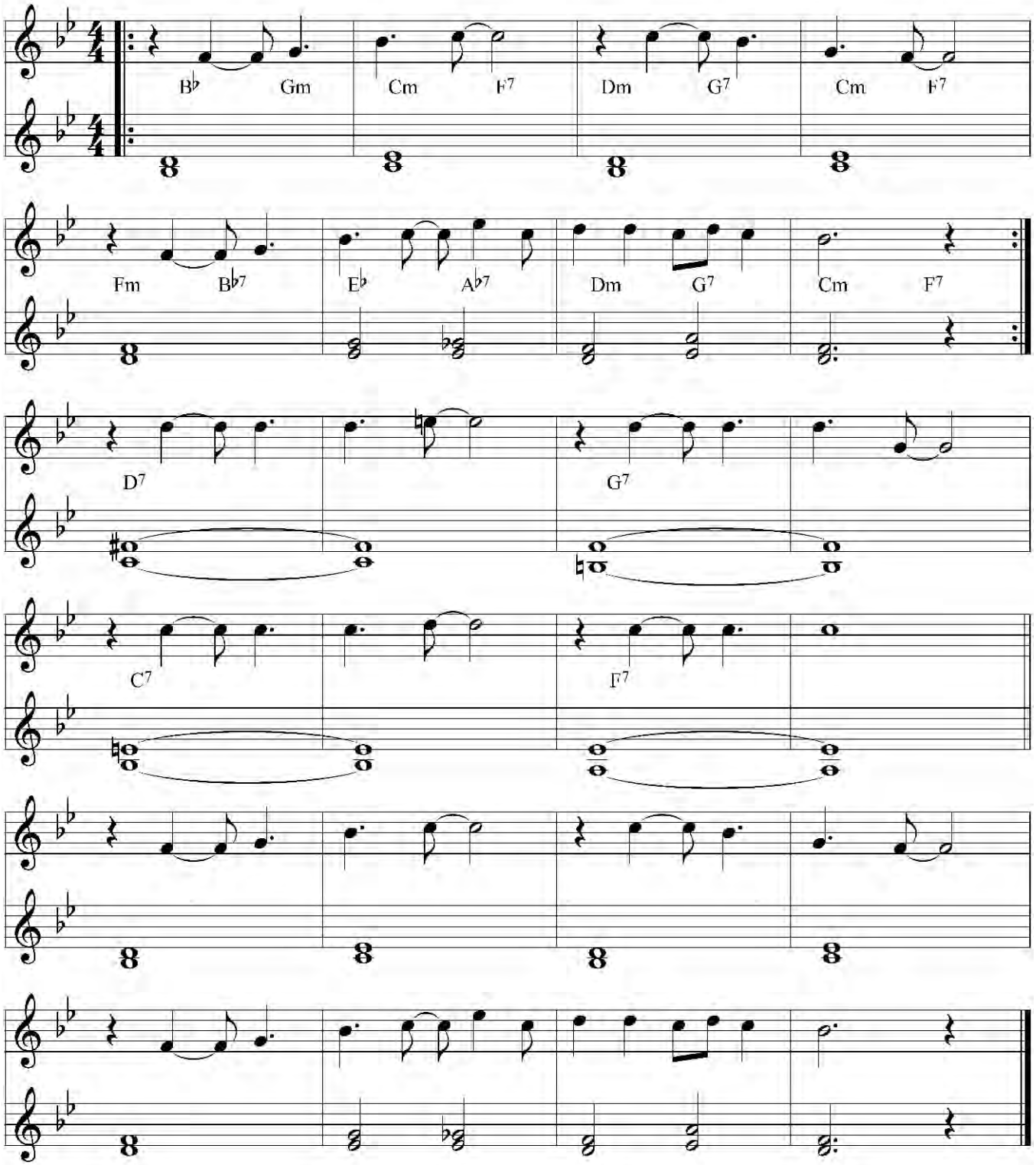
B. Howard




Dm7
G7
Cmaj7
Bm7(♭5)
E7(♭9)
2.
Dm7
F♯m7(♭5)
B7
Em7
A7
Dm7
G7
Cmaj7
Bm7(♭5)
E7(♭9)

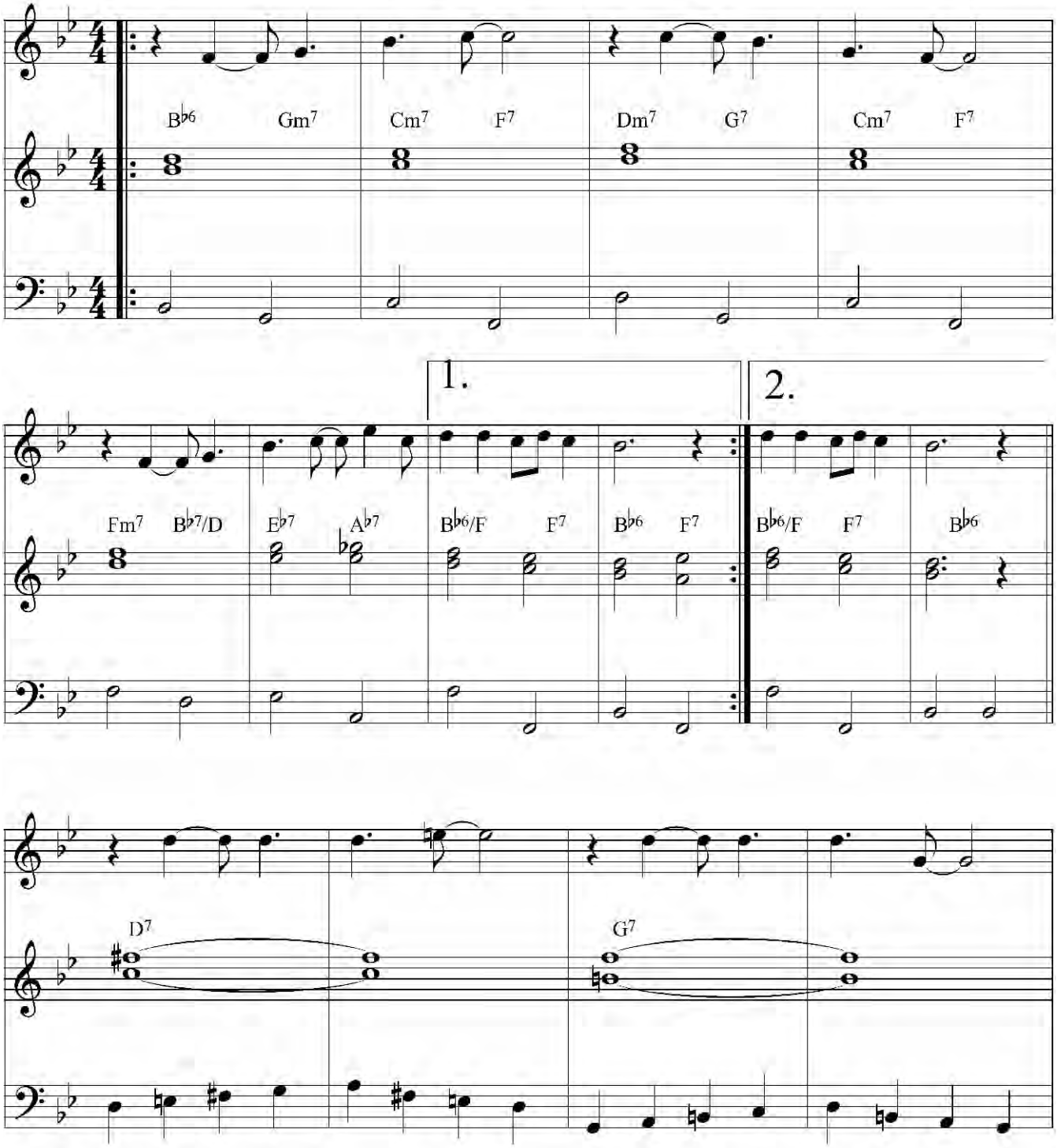
I Got Rhythm

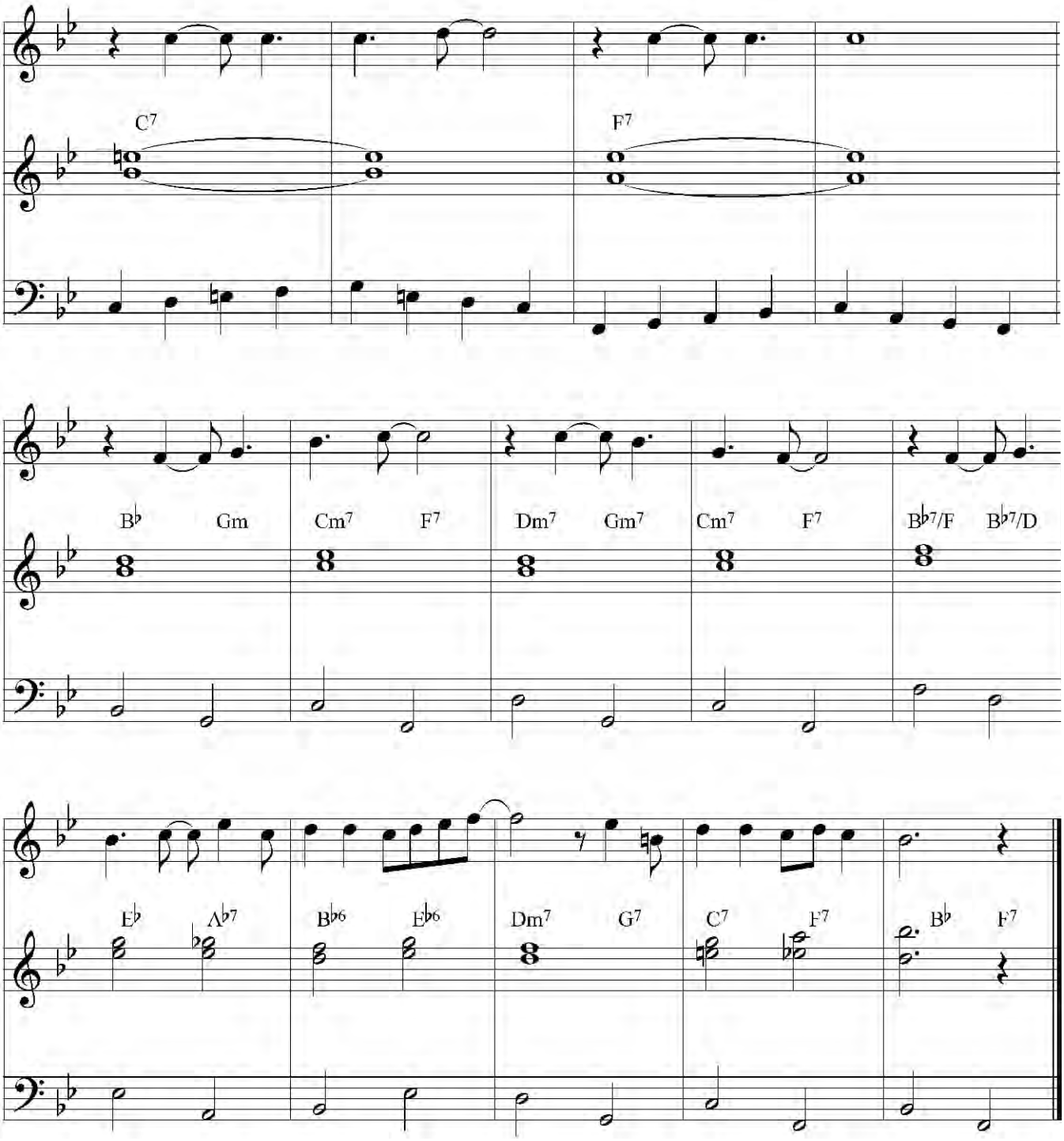
G. Gershwin



I Got Rhythm

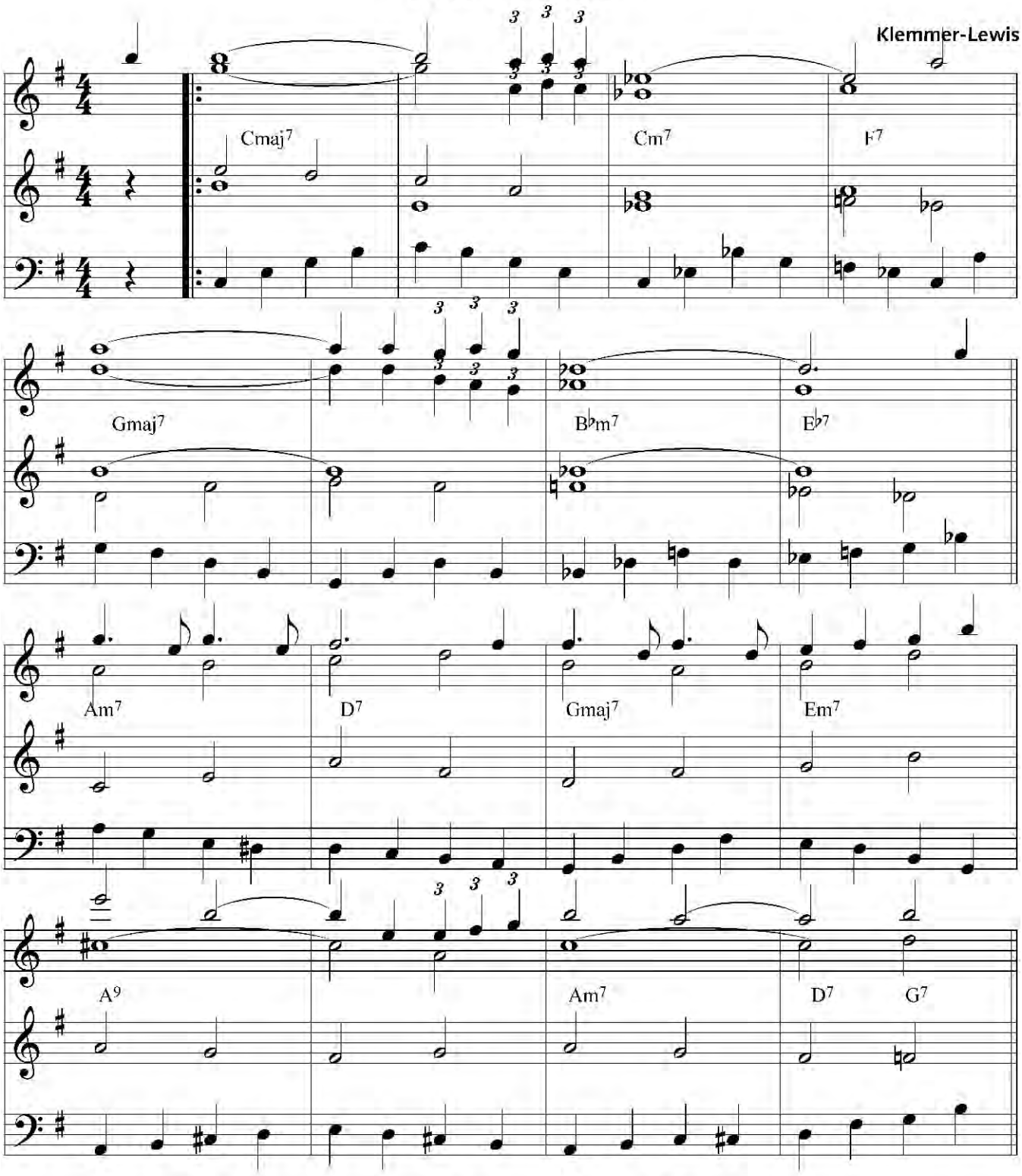
G. Gershwin

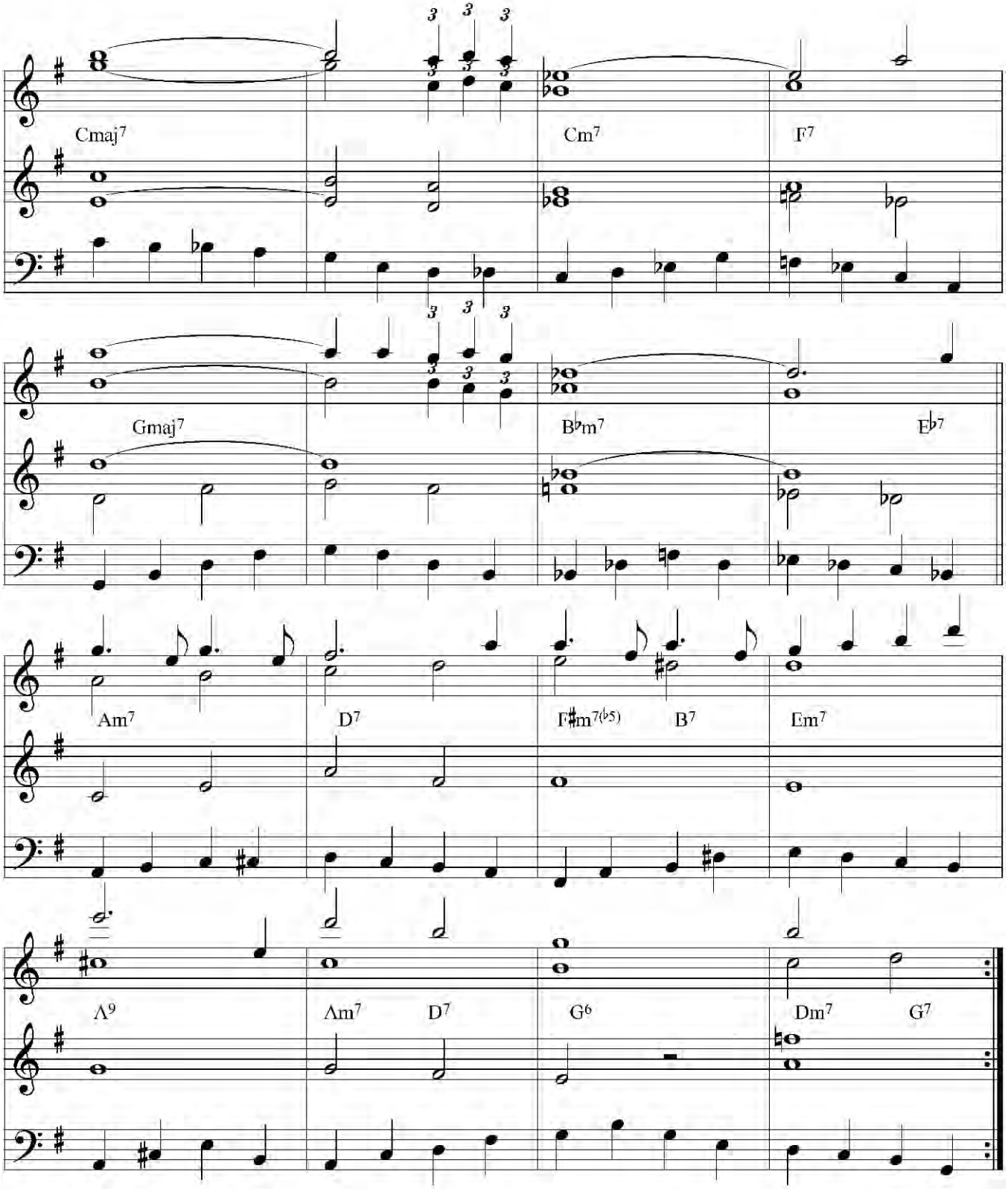



C7
F7
B♭
Gm
Cm7
F7
Dm7
Gm7
Cm7
F7
B♭7/F
B♭7/D
E♭
A♭7
B♭6
E♭6
Dm7
G7
C7
F7
B♭
F7

Just Friends

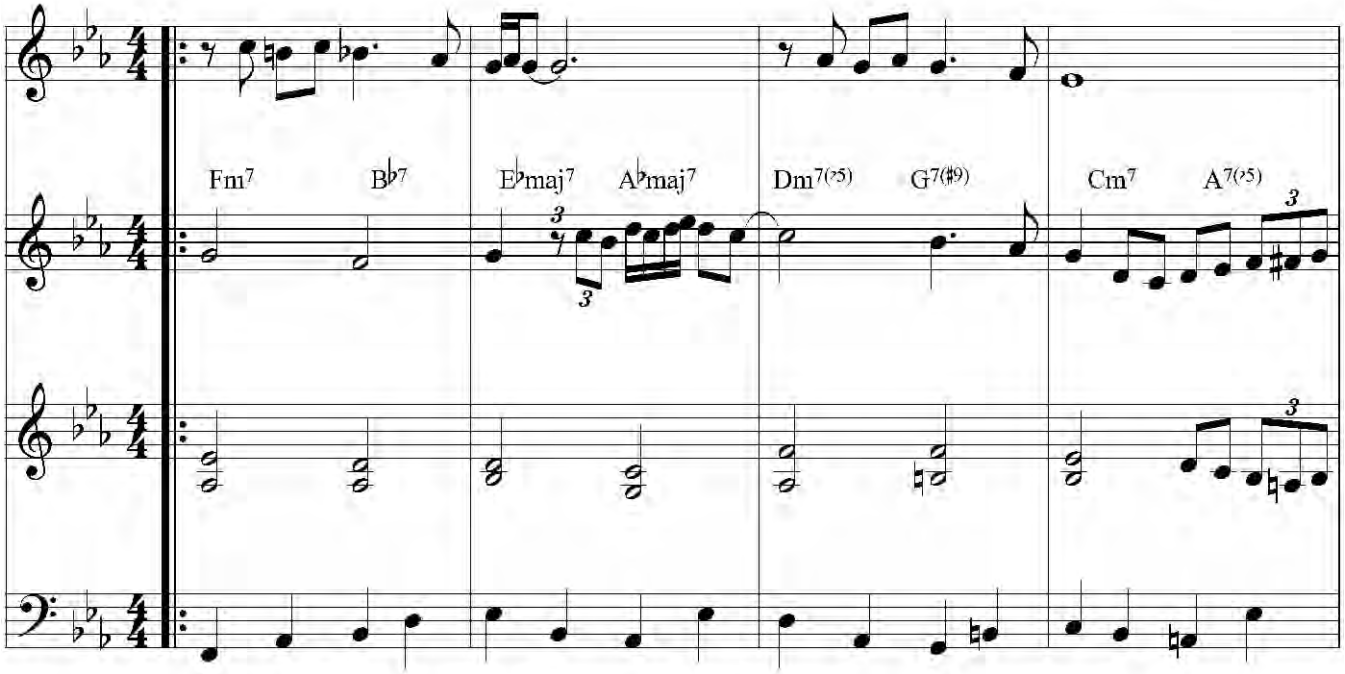
Klemmer-Lewis

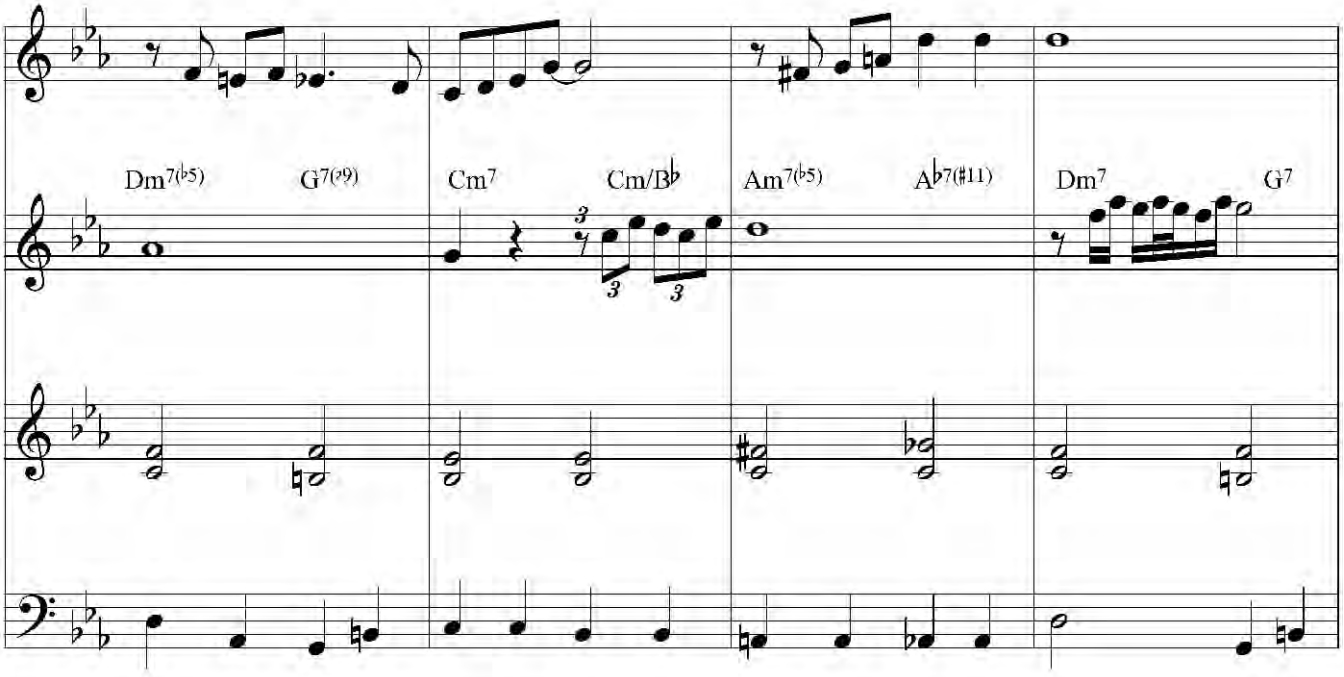


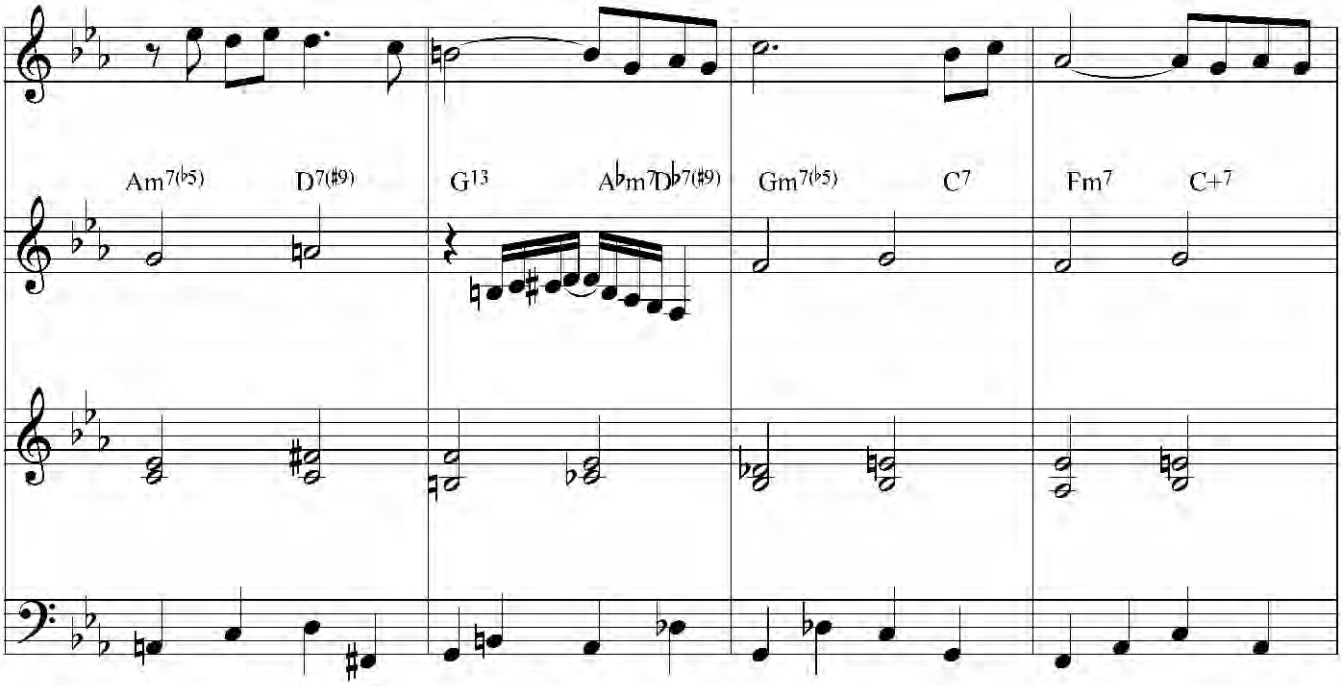

Cmaj7
Cm7
F7
Gmaj7
B♭m7
E♭7
Am7
D7
F♯m7(♭5)
B7
Em7
A9
Am7
D7
G6
Dm7
G7

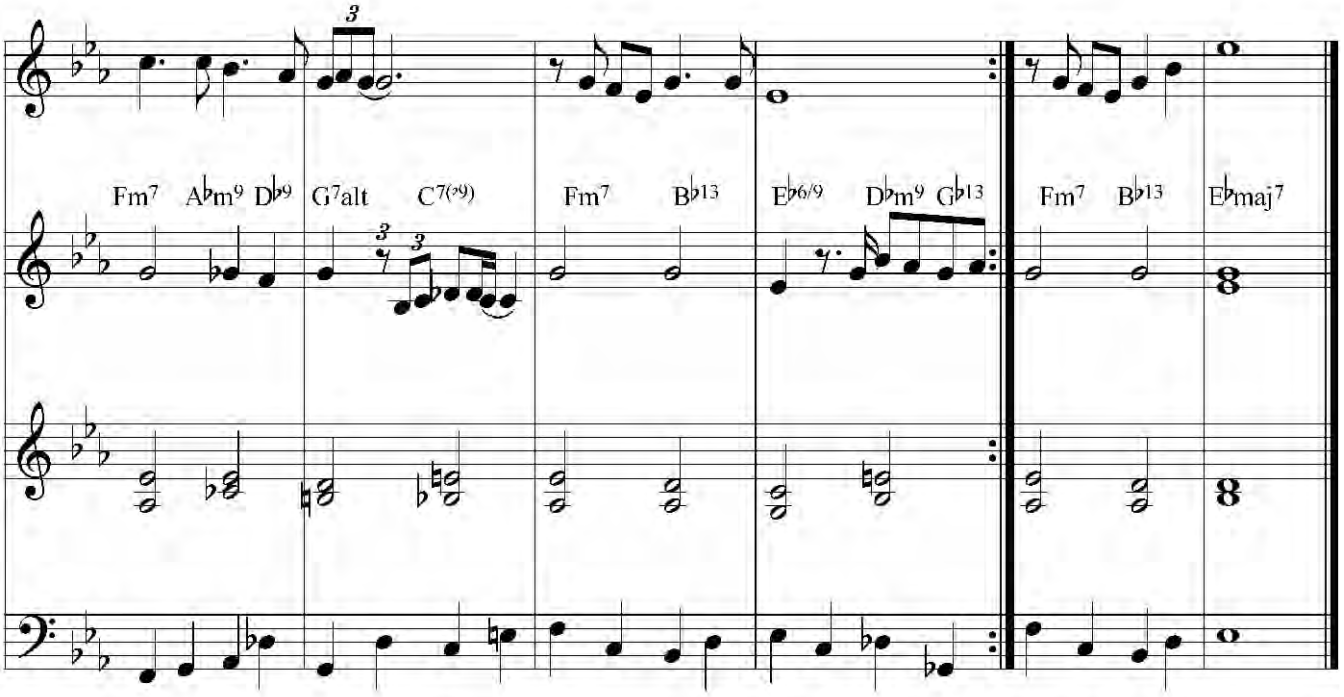
I Fall in Love Too Easily

Cahn/Styne



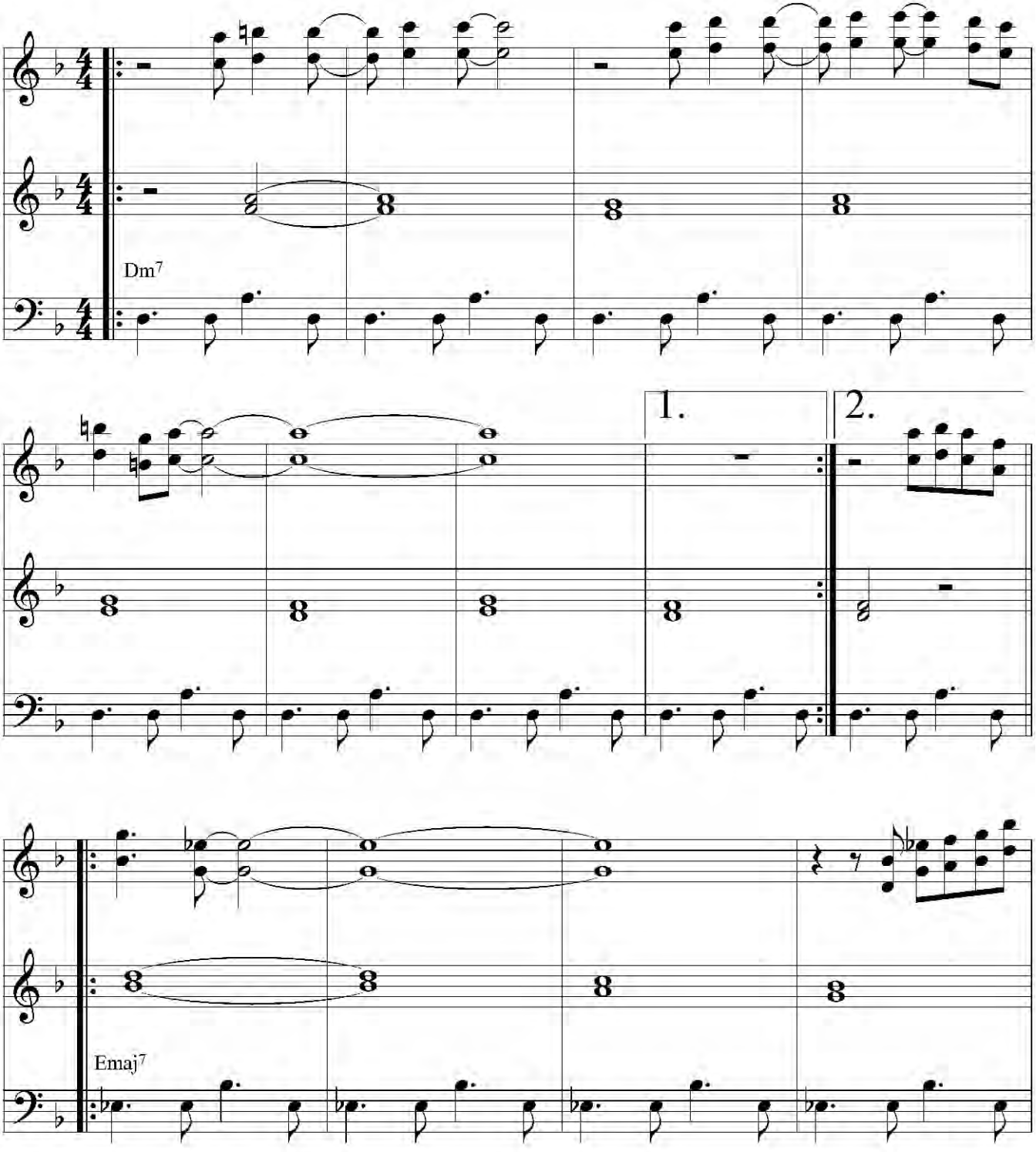


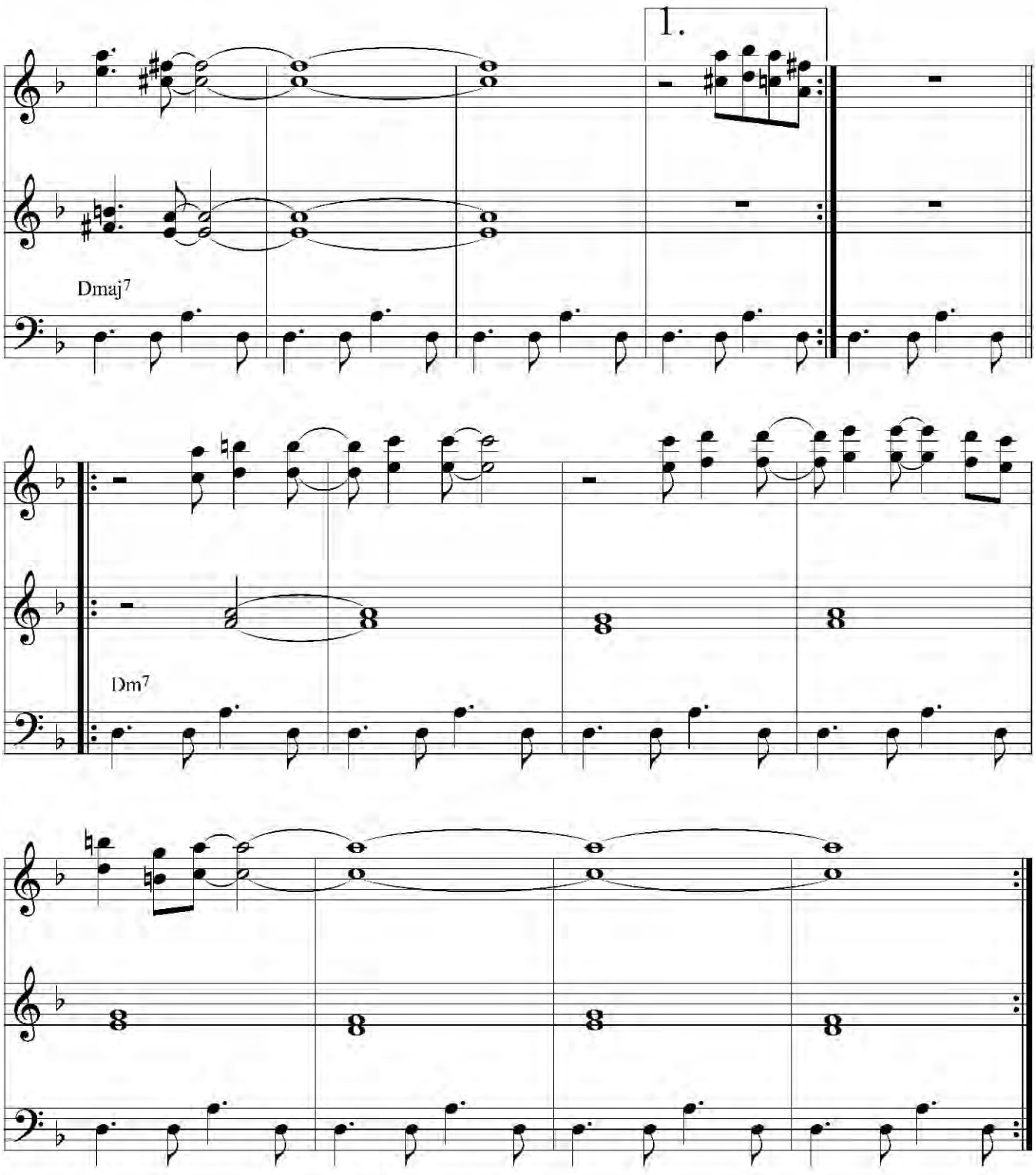

Am7(♭5)
D7(♯9)
G13
A♭m7
D♭7(♯9)
Gm7(♭5)
C7
Fm7
C+7


Fm7
A♭m9
D♭9
G7alt
C7(♭9)
Fm7
B♭13
E♭6/9
D♭m9
G♭13
Fm7
B♭13
E♭maj7

Little Sunrise

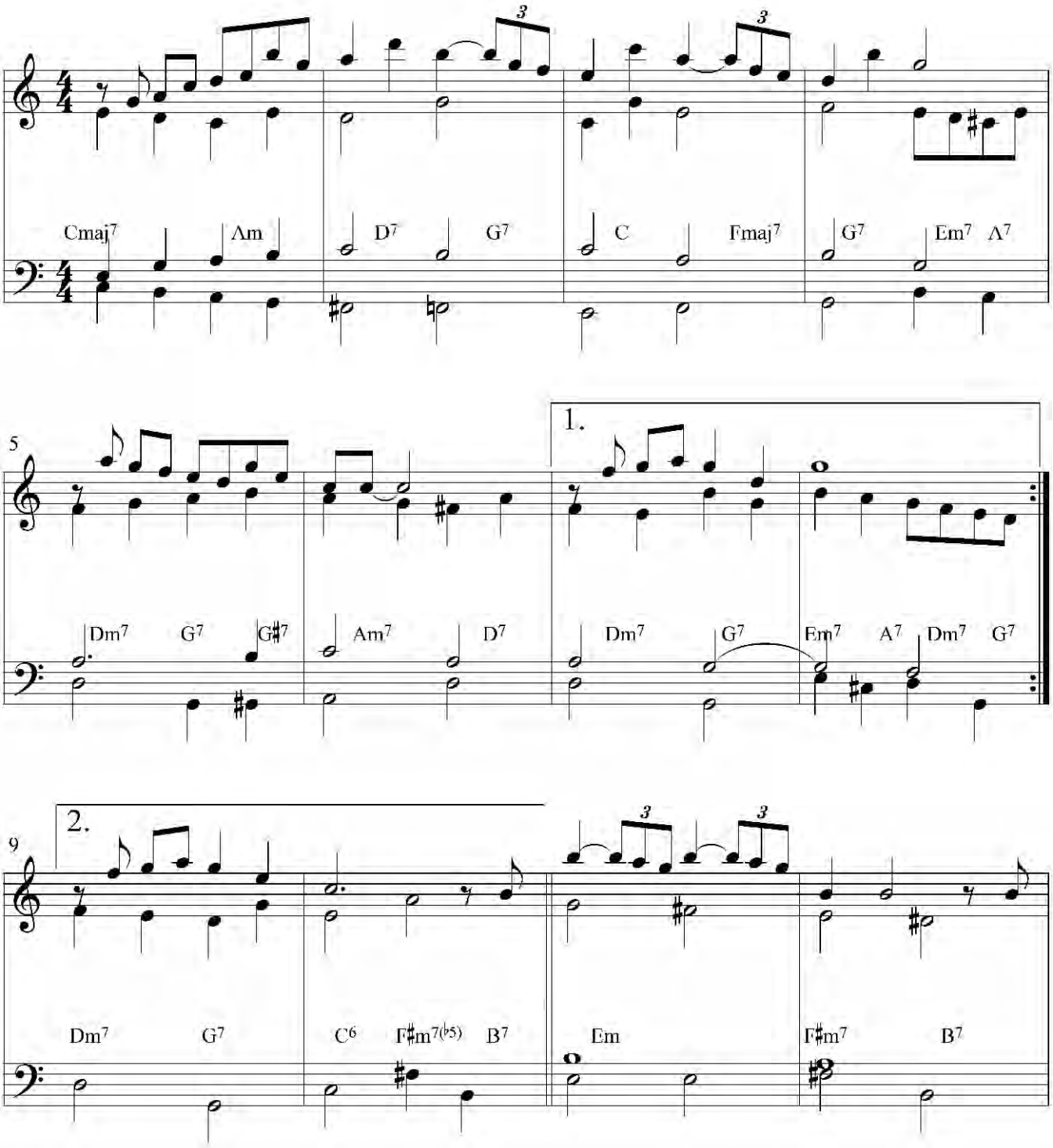
F. Hubbard

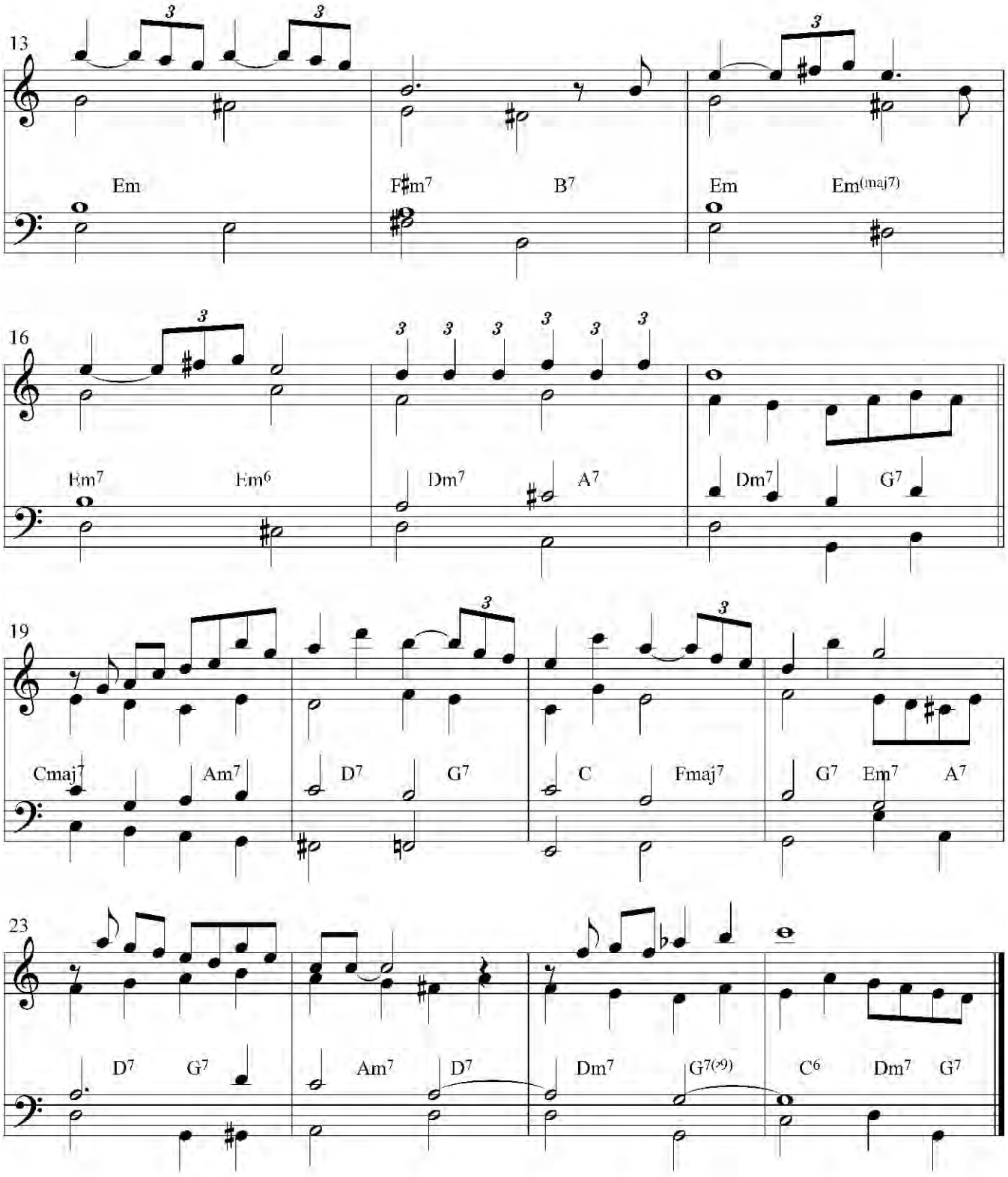



1.
Dmaj7
Dm7

My One and Only Love

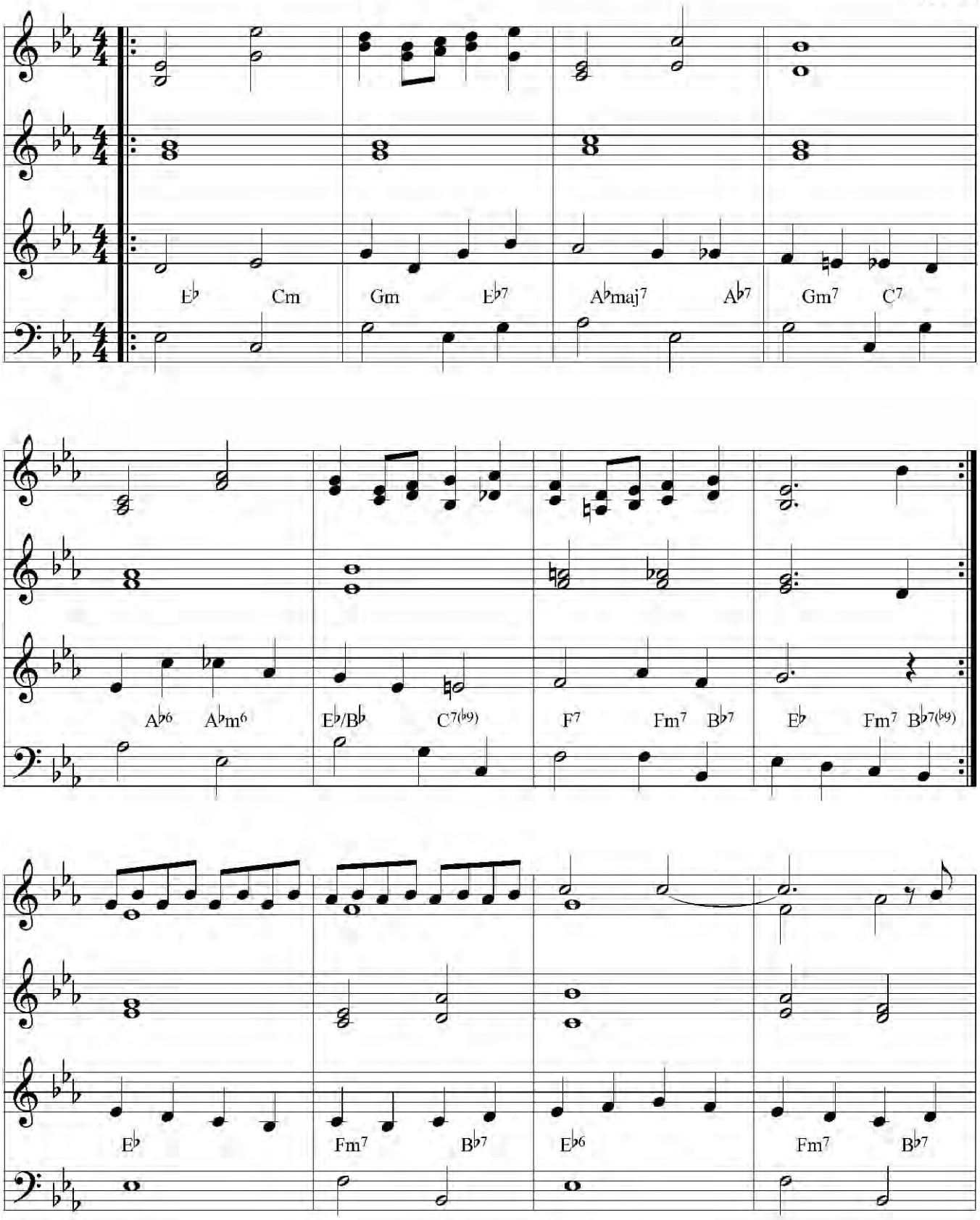
Wood/Mellin

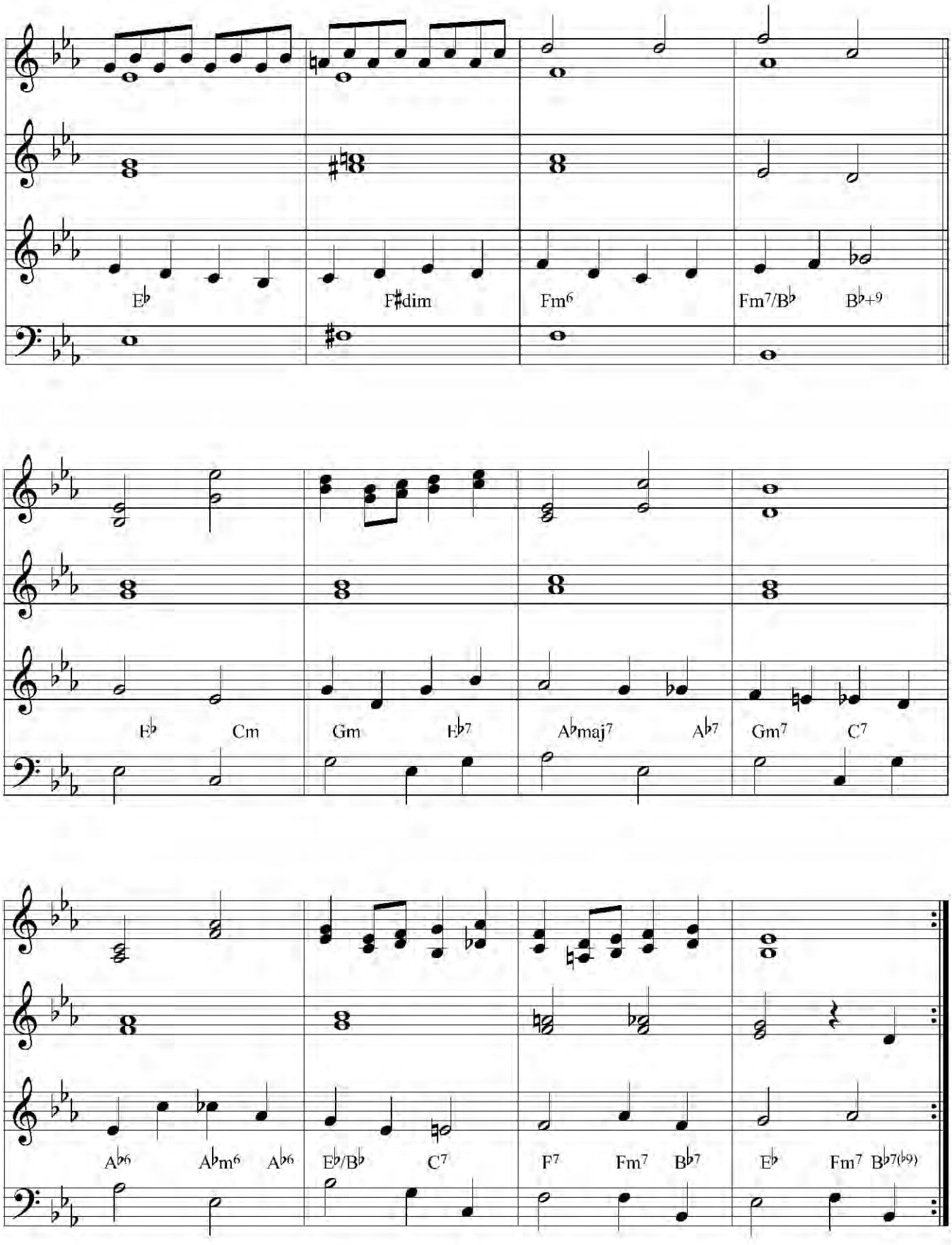


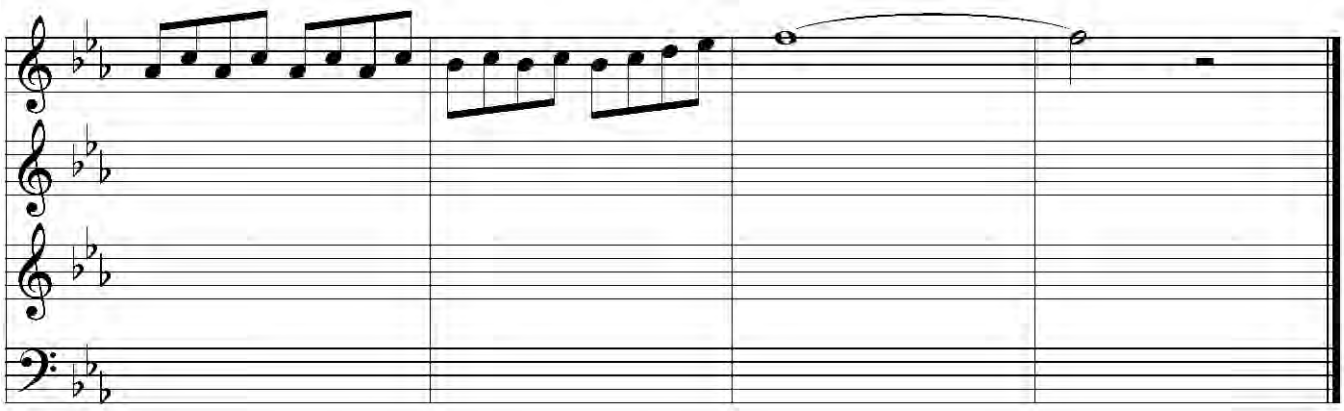

13
Em
F♯m7
B7
Em
Em(maj7)
16
Em7
Em6
Dm7
A7
Dm7
G7
19
Cmaj7
Am7
D7
G7
C
Fmaj7
G7
Em7
A7
23
D7
G7
Am7
D7
Dm7
G7(♭9)
C6
Dm7
G7

Over the Rainbow

H. Arlen

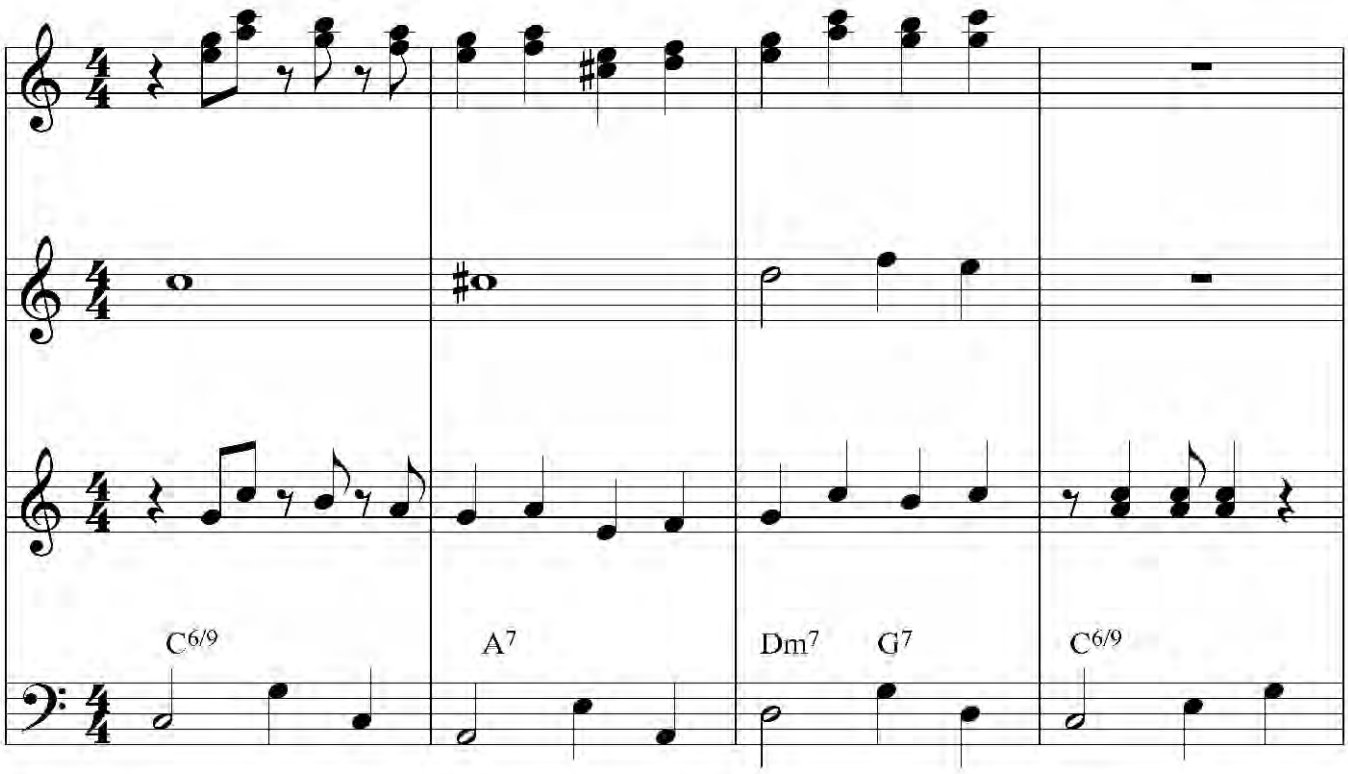


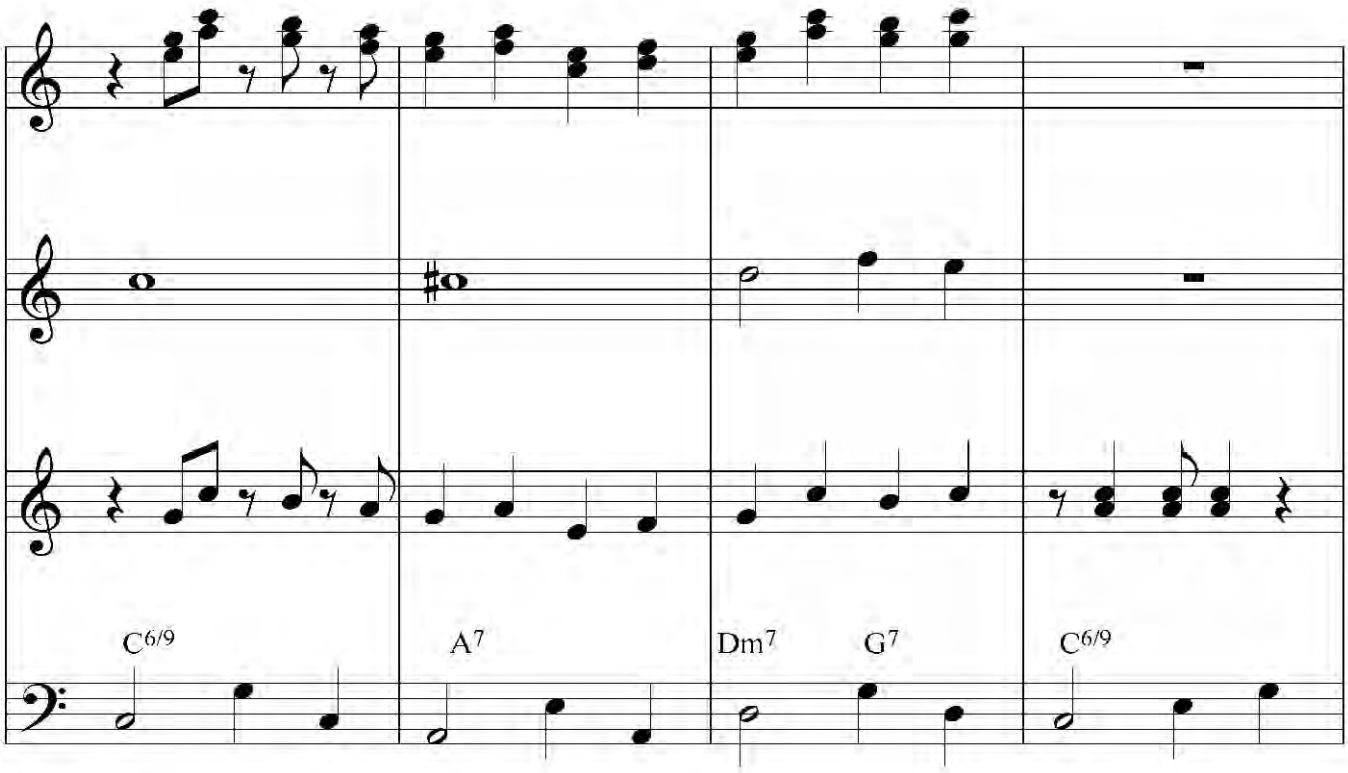

E♭
F♯dim
Fm6
Fm7/B♭
B♭+9
E♭
Cm
Gm
B♭7
A♭maj7
A♭7
Gm7
C7
A♭6
A♭m6
A♭6
E♭/B♭
C7
F7
Fm7
B♭7
E♭
Fm7
B♭7(♭9)

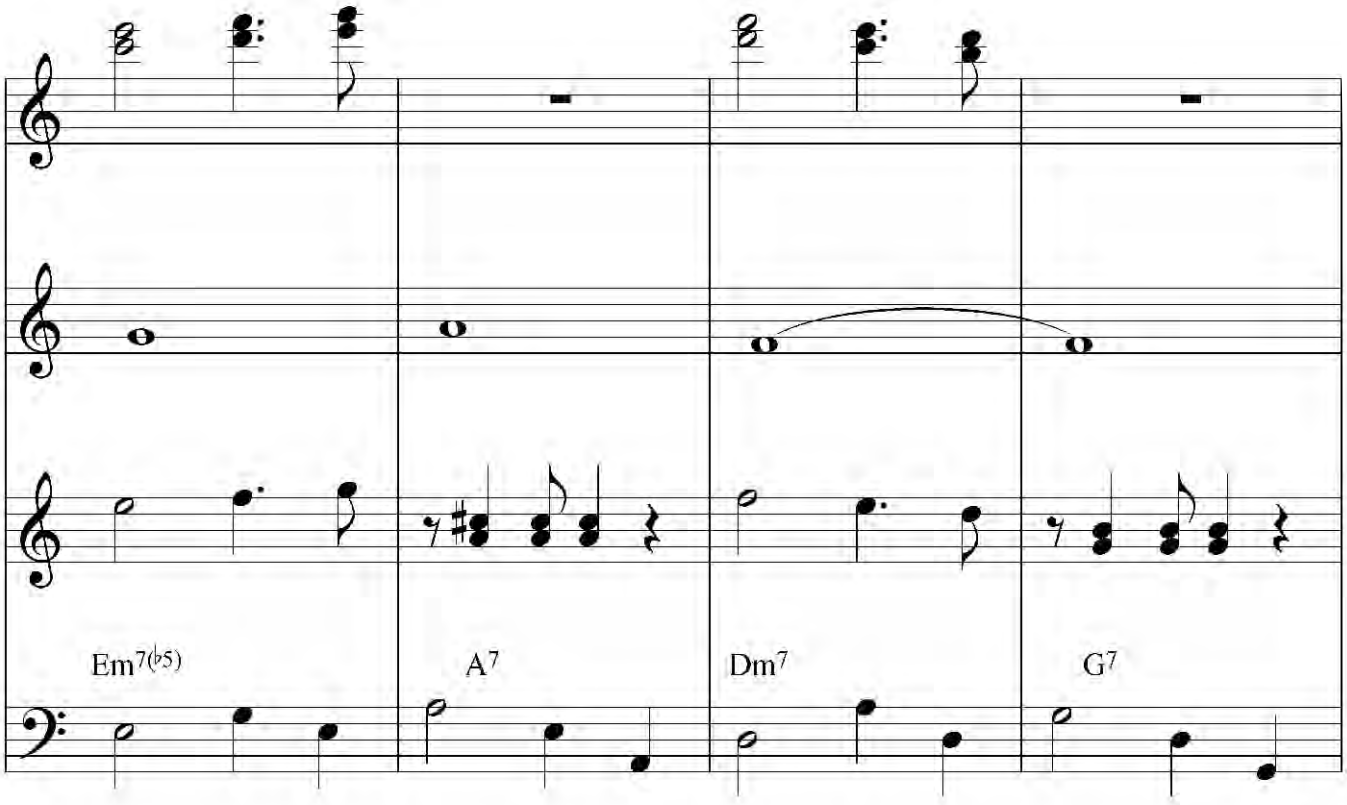


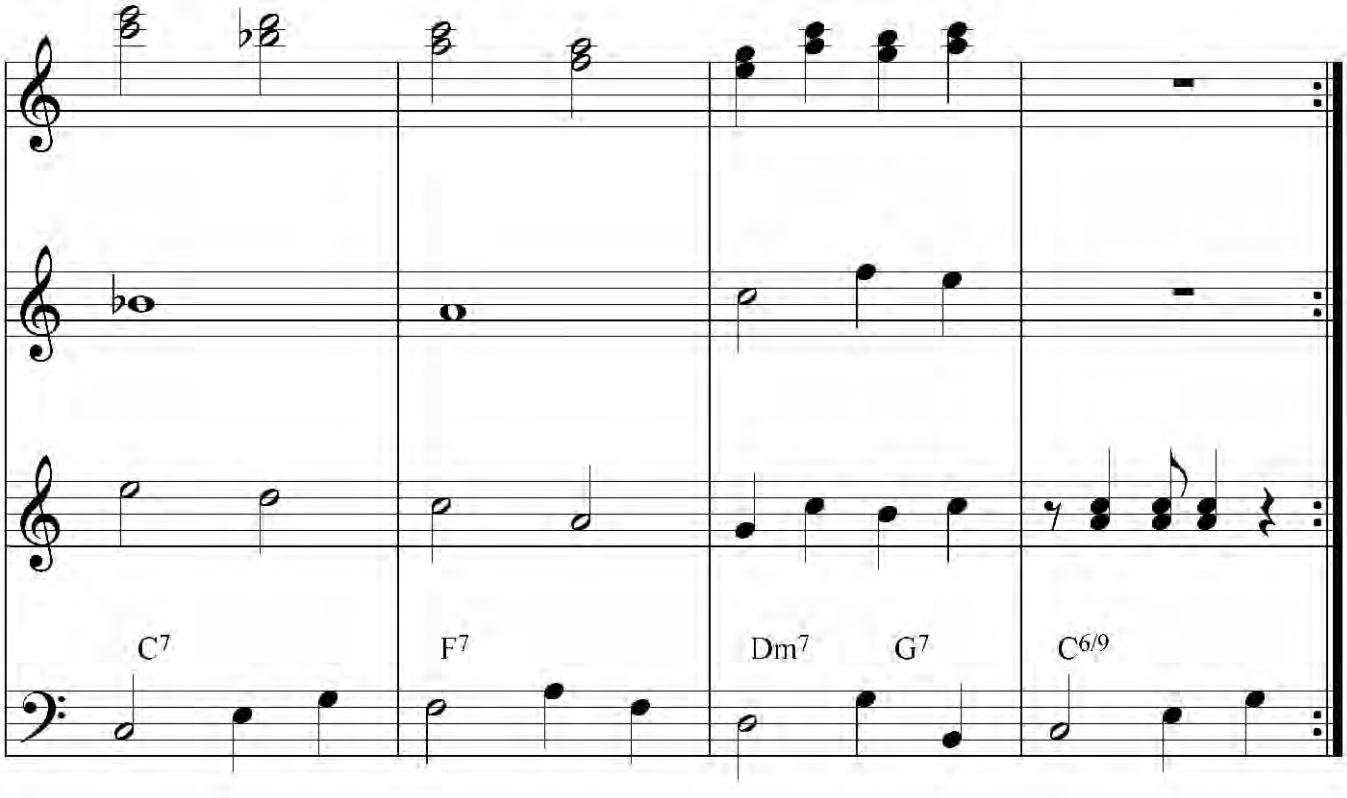
Saint Thomas

Sonny Rollins



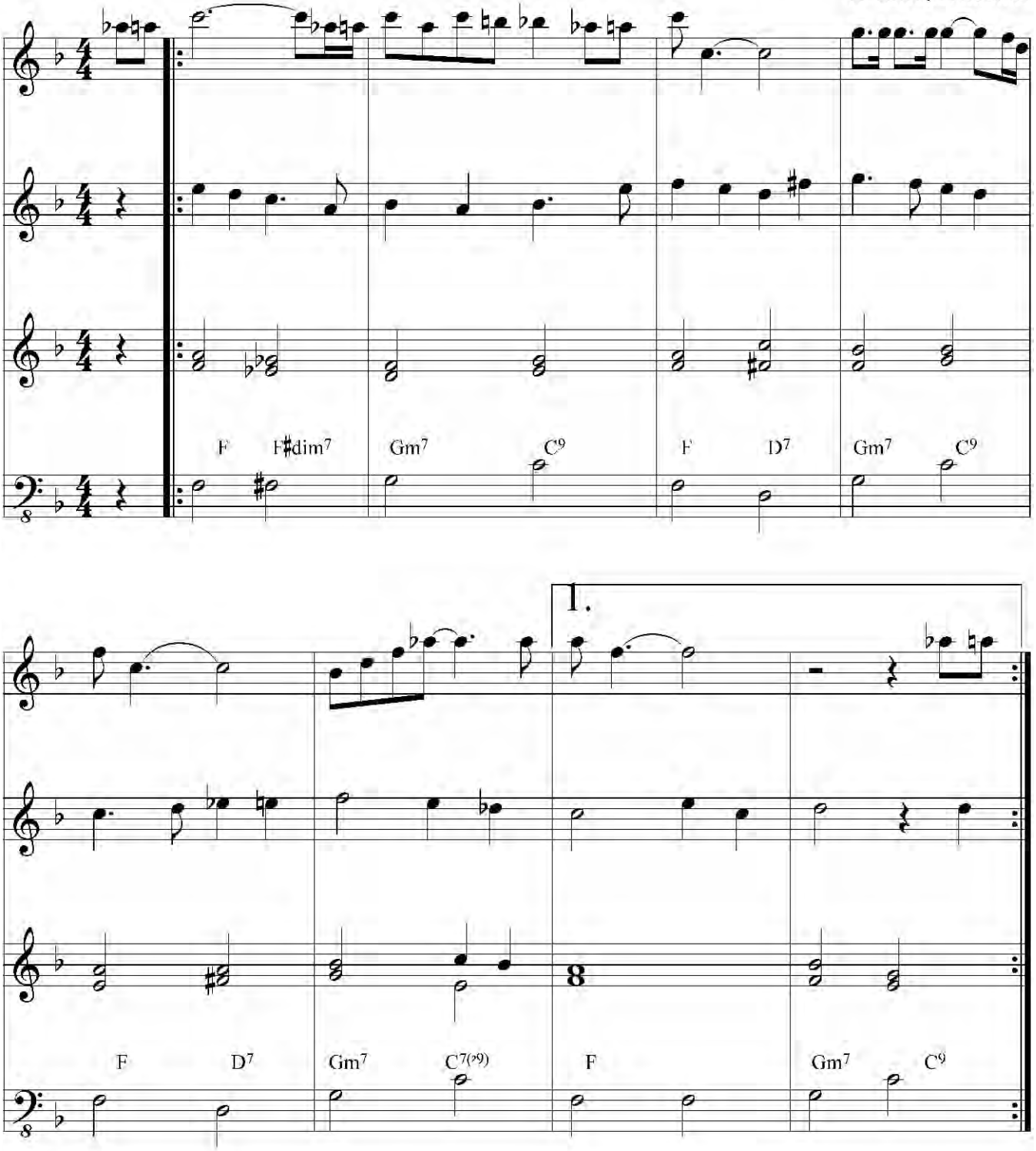


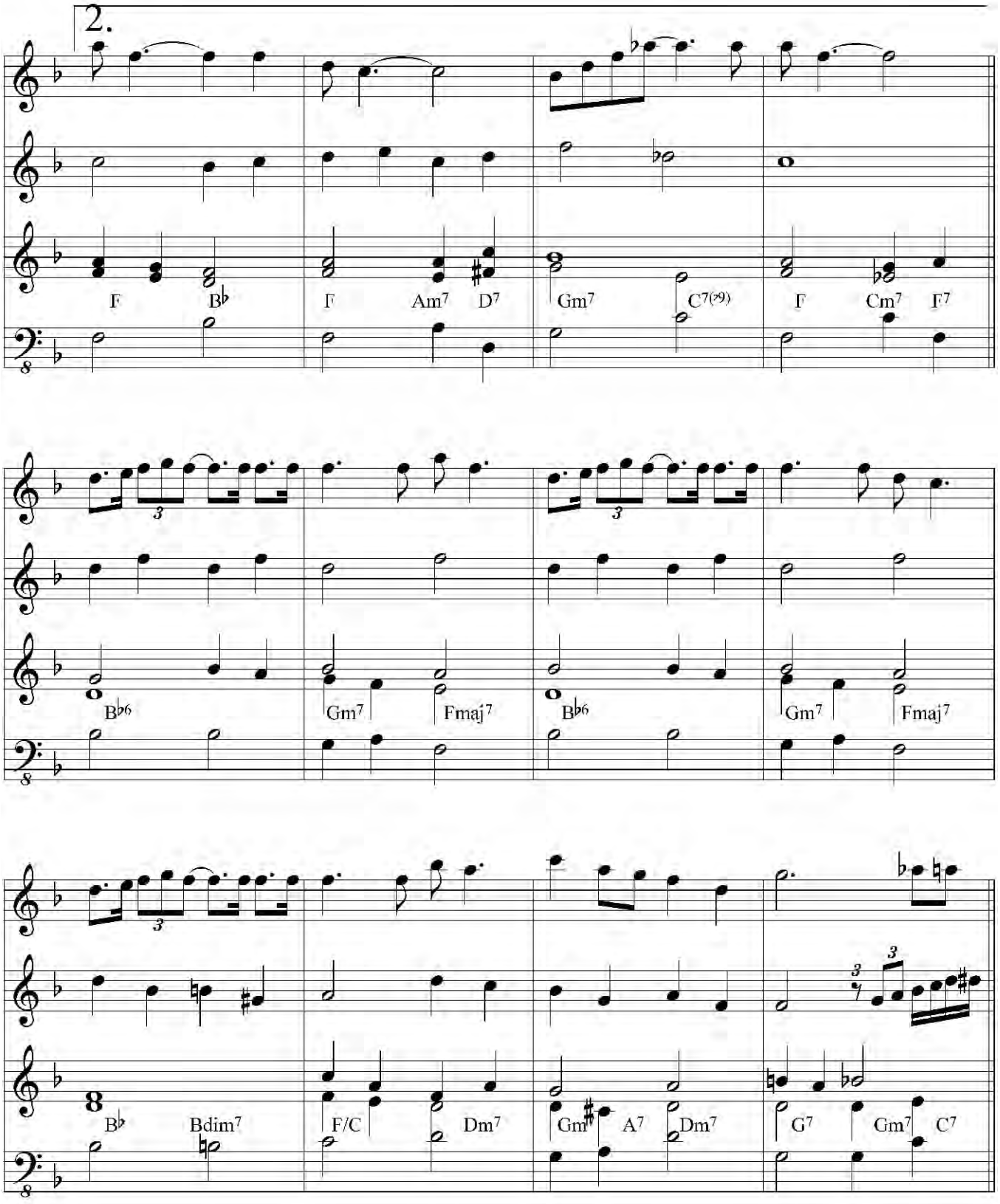

Em7(♭5)
A7
Dm7
G7

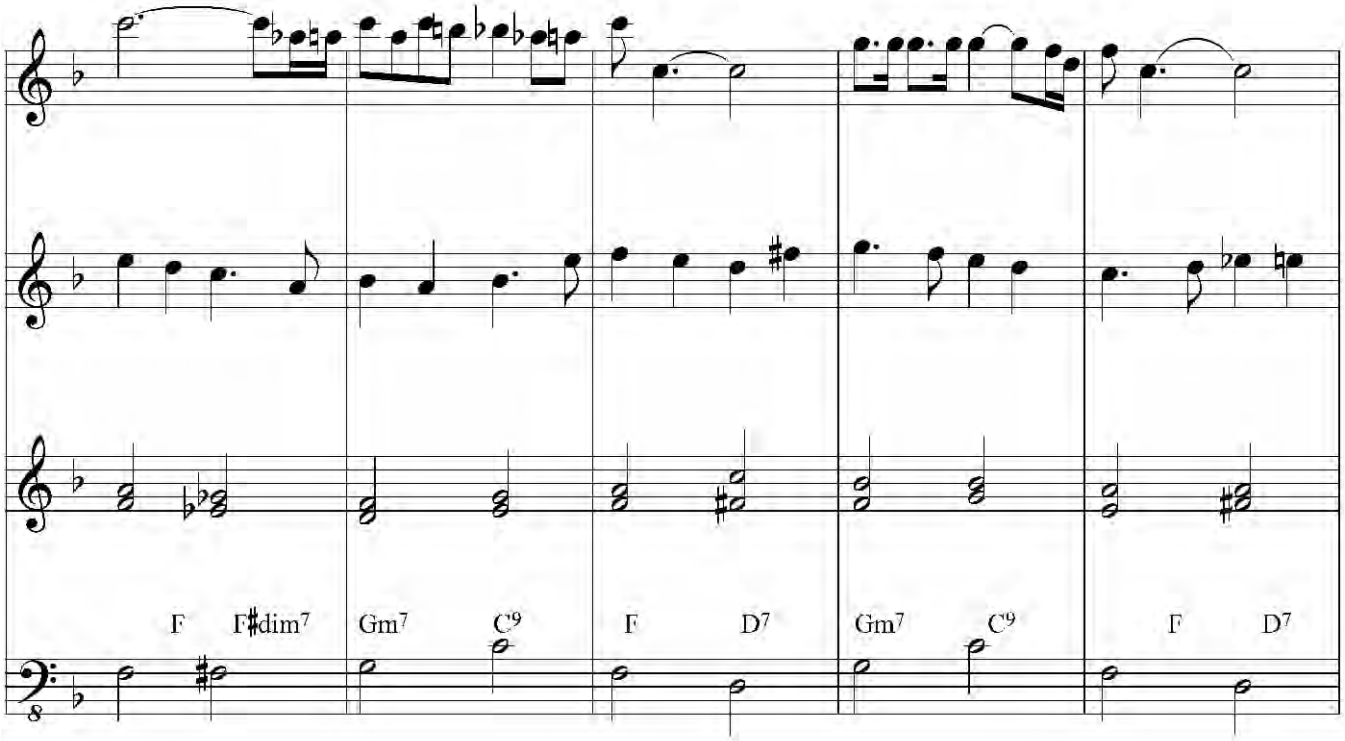

C7
F7
Dm7
G7
C6/9

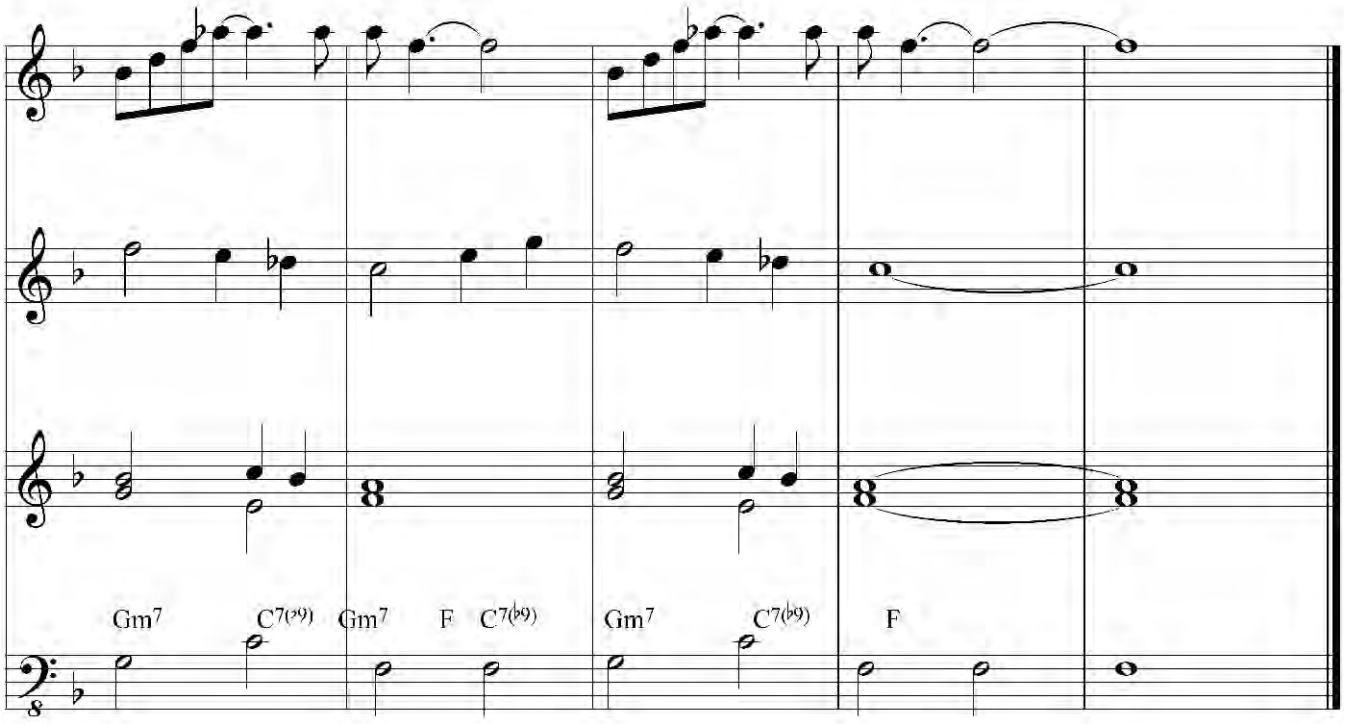
Stormy Weather

H. Arlen/T. Koehler



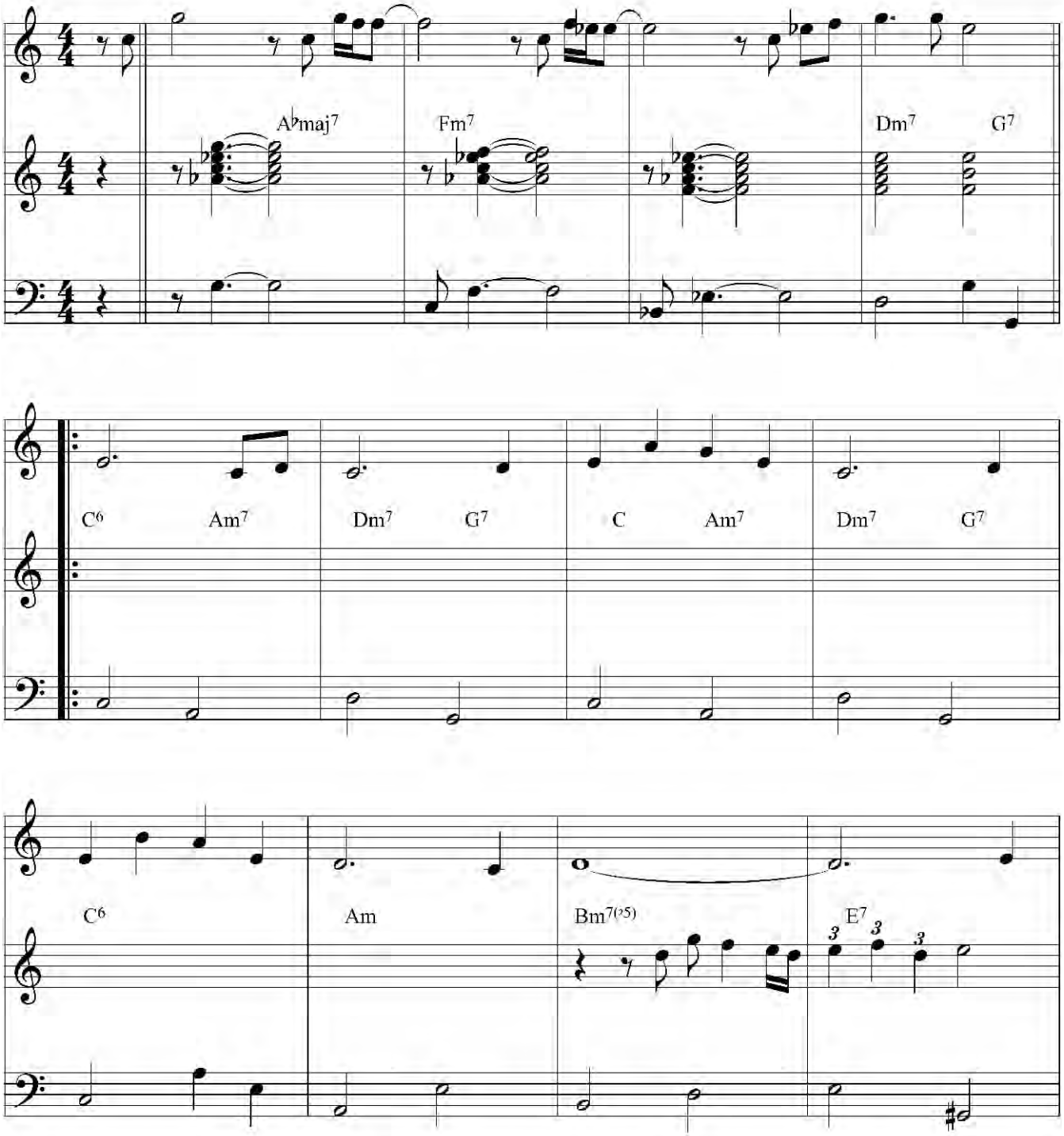

2.
F
B♭
F
Am7
D7
Gm7
C7(♭9)
F
Cm7
F7
B♭6
Gm7
Fmaj7
B♭6
Gm7
Fmaj7
B♭
Bdim7
F/C
Dm7
Gm
A7
Dm7
G7
Gm7
C7

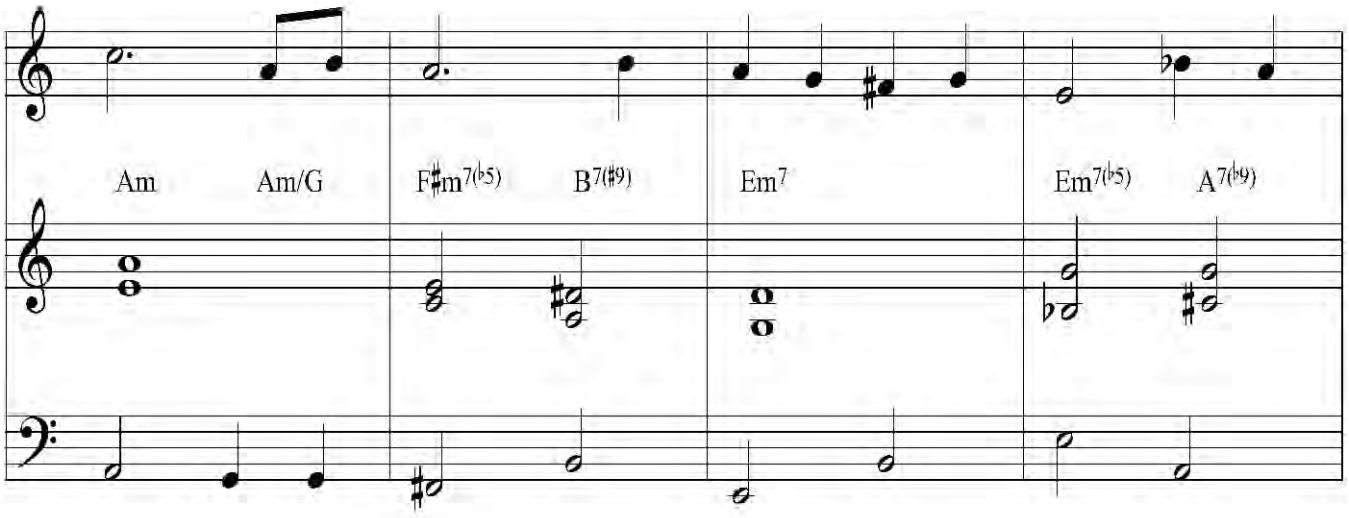

F
F♯dim7
Gm7
C9
F
D7
Gm7
C9
F
D7

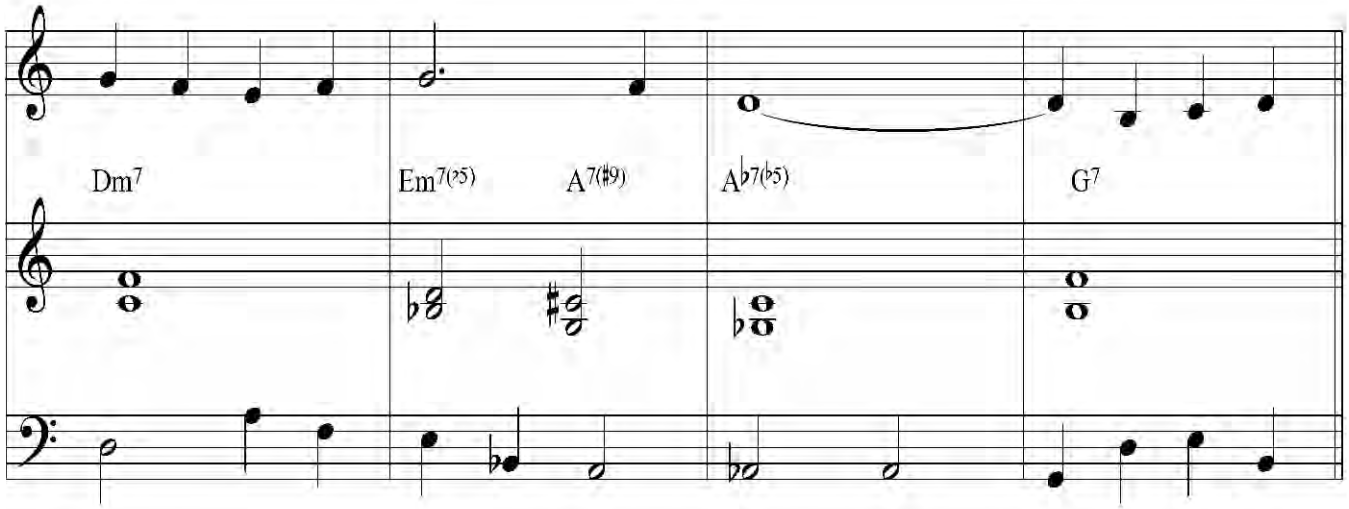

Gm7
C7(♭9)
Gm7
F
C7(♭9)
Gm7
C7(♭9)
F

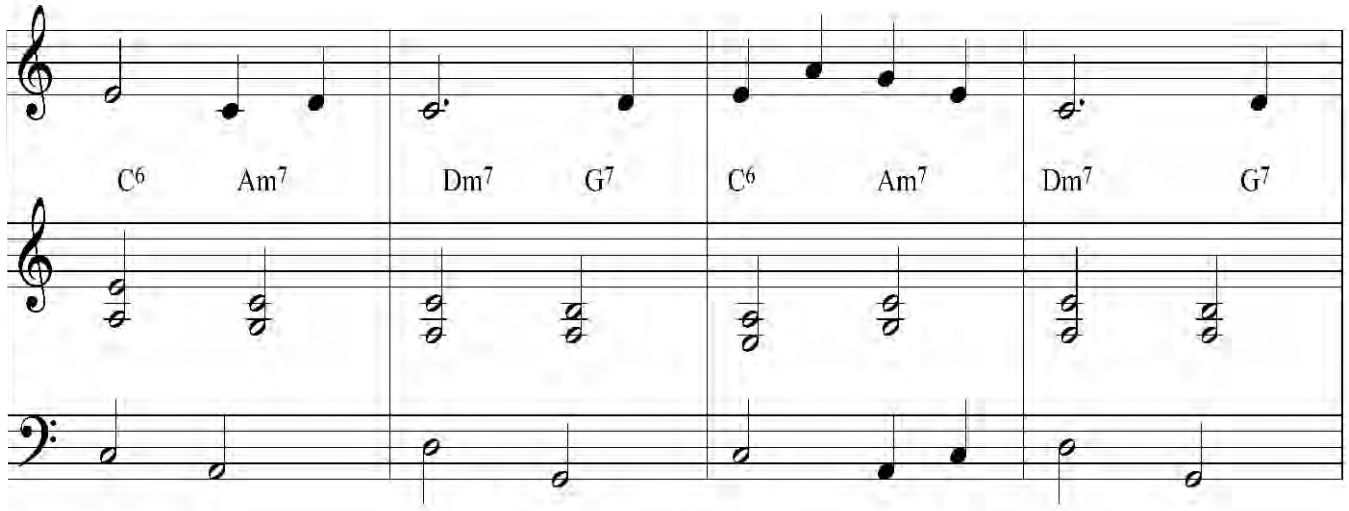
Time After Time

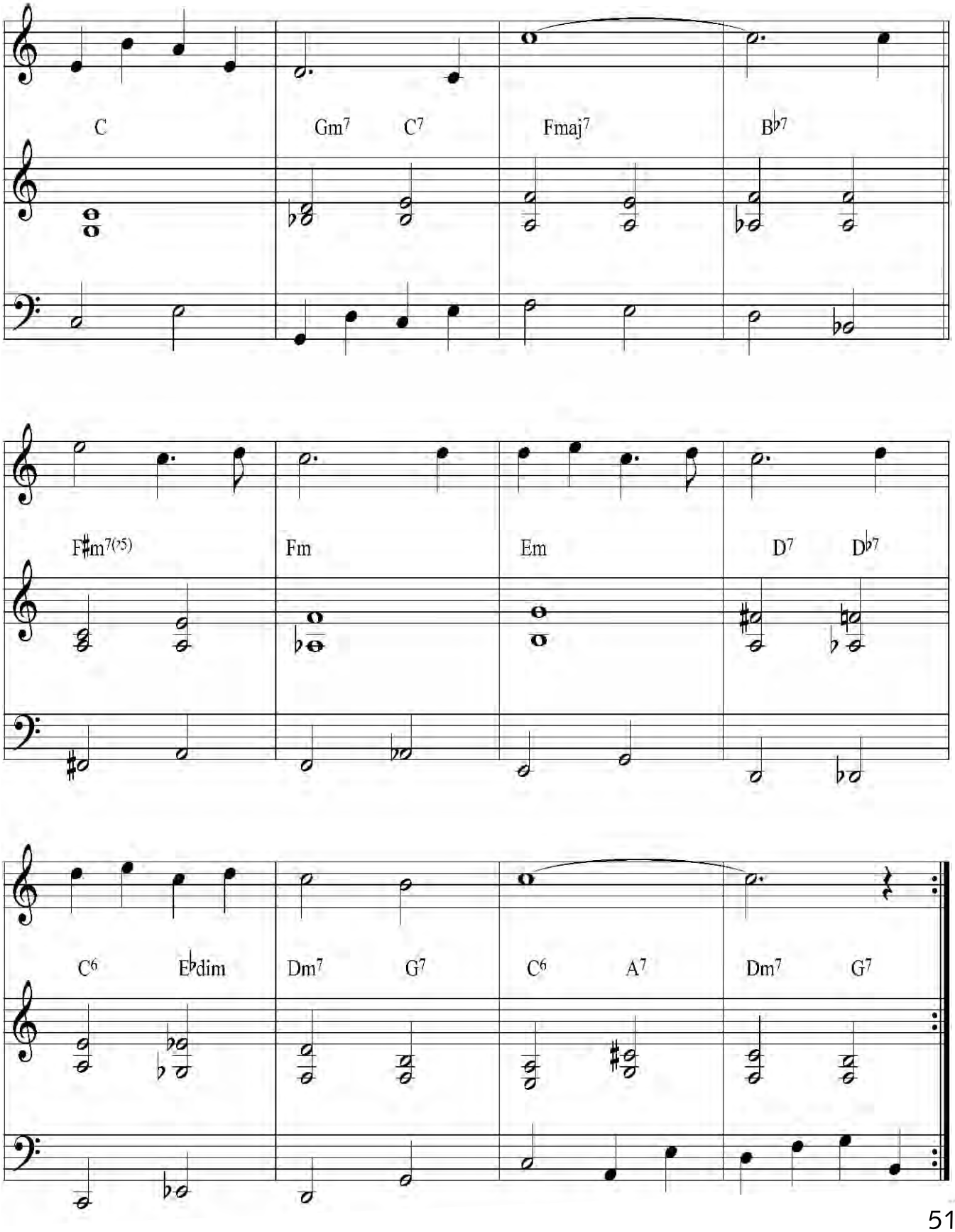
cahn/styne




Am
Am/G
F♯m7(♭5)
B7(♯9)
Em7
Em7(♭5)
A7(♭9)

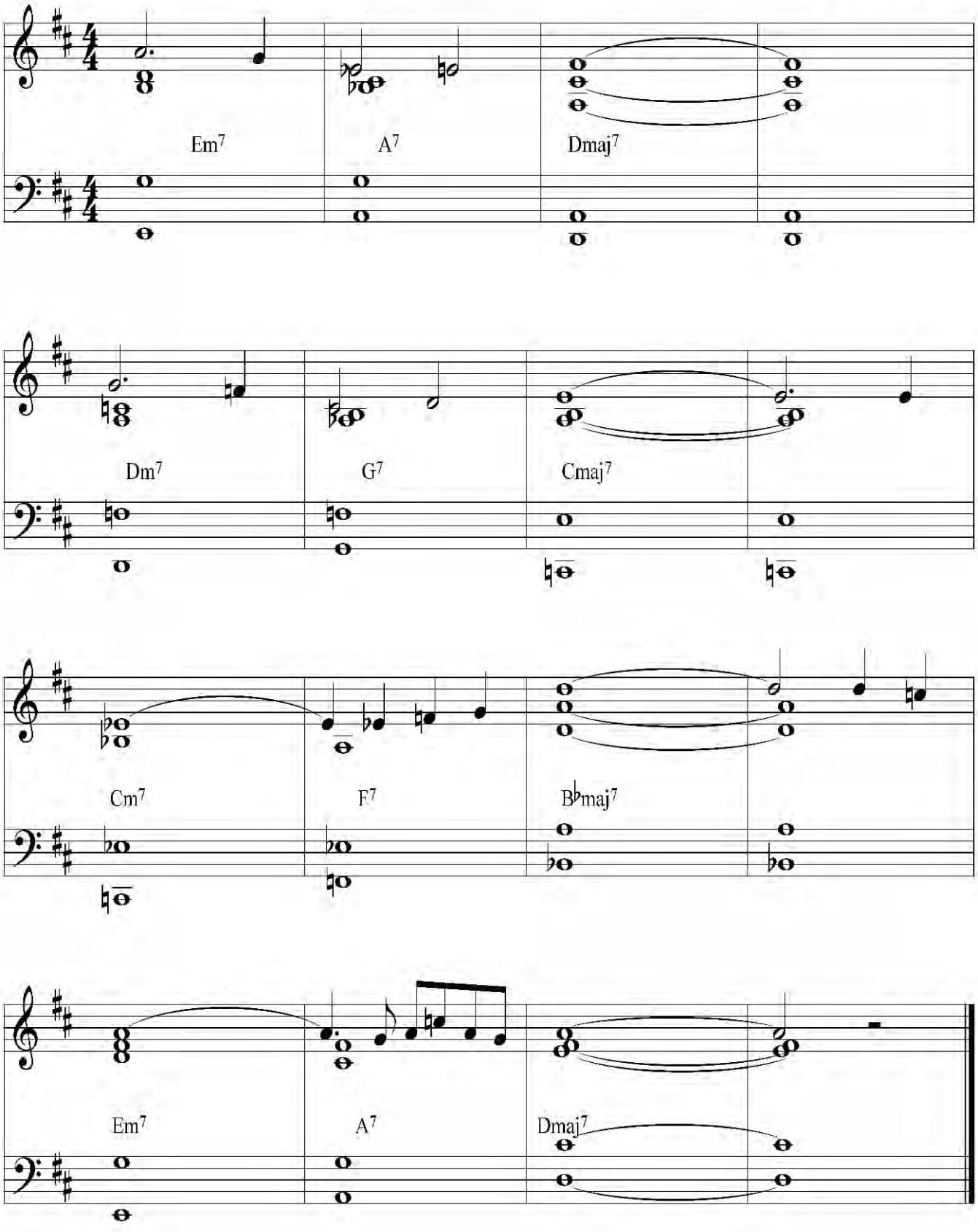

Dm7
Em7(♭5)
A7(♯9)
A♭7(♭5)
G7


C6
Am7
Dm7
G7
C6
Am7
Dm7
G7


C
Gm7
C7
Fmaj7
B♭7
F♯m7(♭5)
Fm
Em
D7
D♭7
C6
E♭dim
Dm7
G7
C6
A7
Dm7
G7

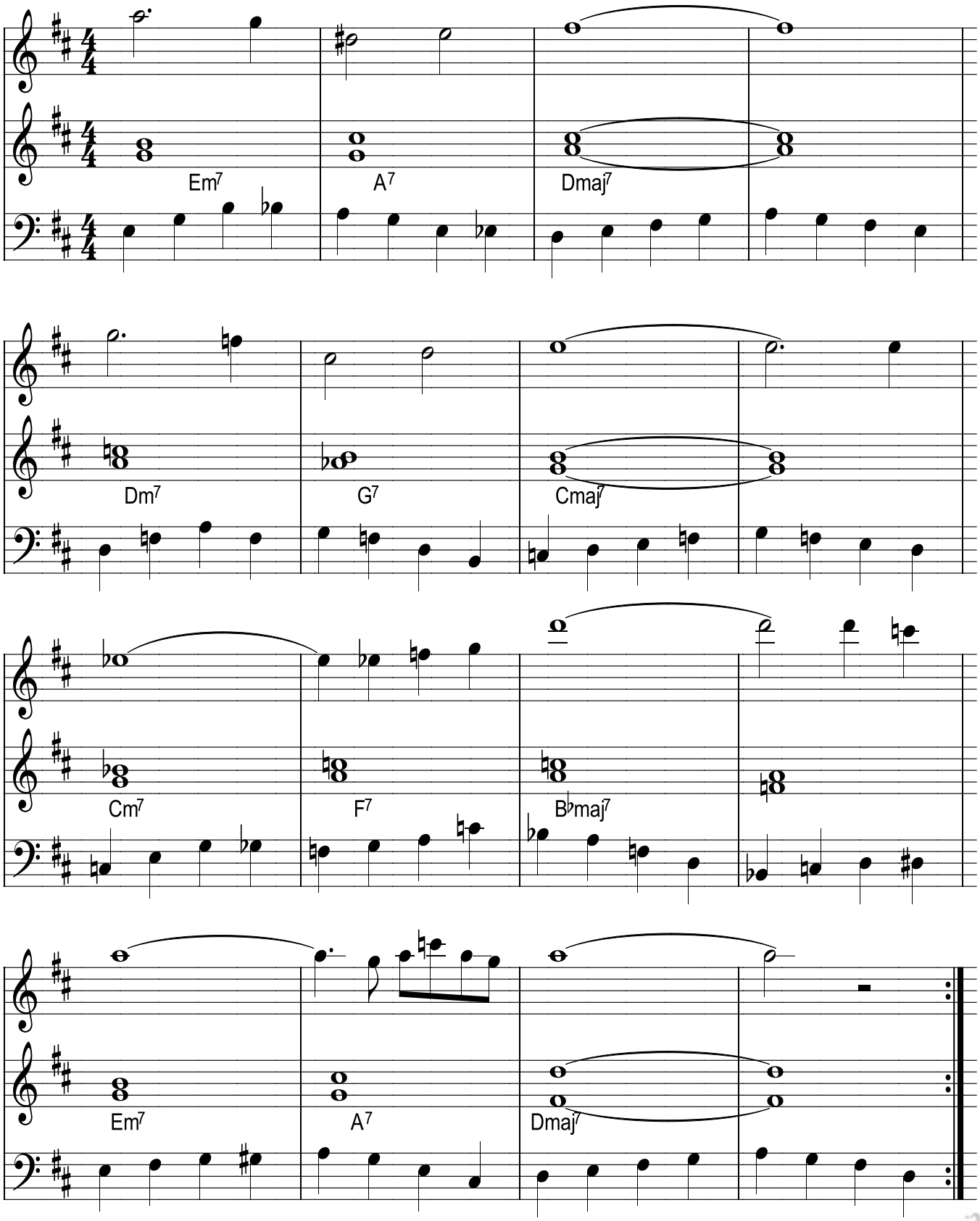
Tune Up

E. Vinson/M. Davis



Tune Up

E. Vinson /M. Davis



2012 Departamento DISCURSOS MUSICALES
Diseño:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL