

“Modelos Formales” en el ámbito de la Música Moderna y el Jazz

El concepto de **Modelo Formal** en el ámbito de la música moderna y el Jazz se refiere a la “célula formal básica” con la que está construido un tema o canción y sobre la cual normalmente se desarrollan los solos o las distintas variaciones (Coro de arreglista, “trades”, etc...). Se trata pues de su “estructura básica esencial”, su “embrión”, y típicamente sirve como “rueda de acordes” para desarrollar un arreglo o desplegar una versión. Suelen ser estructuras de 12, 16 o 32 compases nada más.

Con frecuencia este concepto (Modelo Formal) se confunde con el de **Arreglo global**. Es necesario remarcar bien las diferencias ya que este último puede incluir; *Intros, interludios, Codas, Solos y Desarrollos* varios que, las más de las veces, no han sido compuestos por el autor original y son propios (y únicos) de una versión concreta.

El “Modelo formal” de, pongamos por caso “Take the A Train”, es siempre el mismo: Coro tipo “Standard” AABA de 32 compases. Sin embargo el arreglo, la “estructura global” o forma... (y aquí empieza el lío..) de una versión concreta de “Take the A Train”, puede ser bien distinta a la de otra versión del mismo tema.

Esto contrasta con el concepto de **forma** tal como se estudia en el ámbito de la “Música Clásica” tradicional europea, donde normalmente una pieza (Sonata, Concierto, Sinfonía...) tiene la misma estructura de arriba abajo, independientemente de su interprete o versión.

En música moderna y Jazz se “barajan” tres tipos de “modelos formales” básicos:

1-El Blues

2-El **Binario Simple**, tipo canción con **A-Estrofa** (“Verse”) **B-Estribillo** (“Chorus”). El concepto de Estrofa y Estribillo va muy ligado a la letra y el título de la canción. Esta estructura es muy común en estilos como el Pop, el Rock, el Folk o la Música tradicional popular.

3-El **Binario Compuesto**: este incluye los Coros (“Chorus”) de canciones tipo “Standard” americano (Great American Songbook) con estructuras tipo **AABA** de 8 compases por sección o **A A'** de 16 compases por sección. Esta última normalmente se desglosa en **abab'** o **abac** de 8 compases por sección. Estas estructuras son muy comunes en el Jazz.

Existen también modelos más abiertos y libres que empezaron a ser usados a partir del Post-Bop (años 50-60), donde no se repiten secciones de una forma tan estricta (melodía y armonía exactamente iguales) de modo que van generando secciones nuevas en cada frase de la melodía (ABCD...). Dichos modelos reciben el nombre de “**Through Composed**” y, aunque no repiten secciones de forma literal, sí desarrollan sus motivos melódicos como “línea argumental” o sustento formal. Pueden estar basados en un solo motivo, o en un motivo **a** como “antecedente” y otro **b** como contraste o “consecuente”. Como es de imaginar, resultan más difíciles de analizar y catalogar.

Con todo, estos “modelos formales” presentados son, tal como su nombre indica, *modelos*; Clichés de referencia perfectos, regulares y siempre iguales en su versión “abstracta”. En el “mundo real”, una canción, un tema o un fragmento de música contiene con frecuencia imperfecciones (desde el punto de vista formal), irregularidades, combinaciones, etc. que hacen de cada pieza una obra única y diferente. Supongo que en eso consiste el arte...

