

RHYTHM OF FOLK

13 Easiest folksongs to improvising on jazz and latin styles

13 cançons populars molt fàcils per improvisar en el jazz i estils llatins

by Carolina Rius - Francesc Quintana

BLUES • JAZZ • FLAMENCO • BOSSA NOVA • SALSA • RUMBA CATALANA

Instrumental
Play-Along
Audio
by Carolina i
Francesc

Rhythm of folk

1a edició: desembre 2020

© Carolina Rius - Francesc Quintana

© DINSIC Publicacions Musicals, S.L.

Magatzem: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Seu social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com - www.dinsic.com

Il·lustracions i coberta: Marc Monés Cera

Maquetació: DINSIC GRÀFIC

Imprès a: SERVIFORM

Av. de los Premios Nobel, 37 – P.G. Casablanca

28850 – Torrejón de Ardoz (Madrid)

Dipòsit legal: B 11252-2021

ISMN: 979-0-69238-966-8

La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, compresa la reprografia i el tractament informàtic, i també la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, resten rigorosament prohibides sense l'autorització escrita de l'editor o entitat autoritzada, i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.

Distribueix: DINSIC Distribucions Musicals, S.L.

Magatzem: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Seu social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com

www.dinsic.com

Per al meu fill Lluís,
a qui la música encén els ulls i omple l'esperit:
apassiona't i desperta la teva imaginació!

Un especial agraïment per la seva generositat i col·laboració a,

Carlos Uguet, David Leiva, Carlos Torijano i Lluís M. Bosch, mestres i músics, que m'han ajudat a donar vida a les meves idees musicals

Èlia Bastida, Paula Carrillo, Pepe Ferrer, Josep M. Gálvez, Adrià Heredia, Francesc Puig, magnífics intèrprets i companys que han participat en la gravació de les cançons, improvisacions i solos

Pilar Daniel, per la seva atenta lectura

Andrea Motis, un dels talents creatius més admirats del país

Francesc Quintana, per la seva saviesa com a intèrpret i productor musical. Moltíssimes gràcies, amic meu!!

ÍNDEX

Pròleg.....	9
Introducció.....	11
Com utilitzar el llibre.....	12
Abans de començar	14
Consideracions finals.....	15
Cançons:	
1. LES CAMPANES DE SALOM - Ding, Dong, Blues	Tradicional catalana RHYTHM AND BLUES 16
2. RAC, RAC, CATARRAC - Come In, Jazz	Tradicional catalana JAZZ BLUES 18
3. ARA VE NADAL - Latin Christmas	Tradicional catalana SON CUBANO 3:2 20
4. QUATRE PEDRES - The Catalan Stonehenge	Tradicional catalana SON CUBANO 3:2 22
5. L'AVI MARINER - The Beat of the Gershwin Waves	Popular catalana JAZZ 24
6. UN ESQUIMAL - Three Eskimos Turnaround	Tradicional francesa JAZZ 26
7. ANI KUNI - Iroquois Lullaby	Tradicional del poble Iroquès TANGOS FLAMENCOS 28
8. NOIA, SI ET VOLS DIVERTIR - Come With Me... ..	Tradicional hongaresa TANGOS FLAMENCOS 30
9. CANT DE SORTIDA - Anita's Song	Popular catalana RUMBA CATALANA 32
10. GARROTINS - Saint John's Eve	Tradicional espanyola RUMBA CATALANA 34
11. LA LLUNA, LA PRUNA - The Moon of Ipanema	Tradicional catalana BOSSA NOVA 36
12. LA TARARA - Let's dance, Mr. Jobim?	Tradicional espanyola BOSSA NOVA 38
13. BLAU D' ESPÍGOL - Lavender's Blue	Tradicional anglesa BALADA EVEN EIGHTHS 40
Glossari.....	42

PLAY ALONG AUDIO - Track List

			full ensemble	percussion only	slow backing track	a tempo backing track
1. LES CAMPANES DE SALOM Ding, Dong, Blues	Tradicional catalana	RHYTHM AND BLUES	1	2	3	4
2. RAC, RAC, CATARRAC Come In, Jazz	Tradicional catalana	JAZZ BLUES	5	6	7	8
3. ARA VE NADAL Latin Christmas	Tradicional catalana	SON CUBANO 3:2	9	10	11	12
4. QUATRE PEDRES The Catalan Stonehenge	Tradicional catalana	SON CUBANO 3:2	13	14	15	16
5. L'AVI MARINER The Beat of the Gershwin Waves	Popular catalana	JAZZ	17	18	19	20
6. UN ESQUIMAL Three Eskimos Turnaround	Tradicional francesa	JAZZ	21	22	23	24
7. ANI KUNI Iroquois Lullaby	Tradicional del poble Iroquès	TANGOS FLAMENCOS	25	26	27	28
8. NOIA, SI ET VOLS DIVERTIR Come With Me...	Tradicional hongaresa	TANGOS FLAMENCOS	29	30	31	32
9. CANT DE SORTIDA Anita's Song	Popular catalana	RUMBA CATALANA	33	34	35	36
10. GARROTINS Saint John's Eve	Tradicional espanyola	RUMBA CATALANA	37	38	39	40
11. LA LLUNA, LA PRUNA The Moon of Ipanema	Tradicional catalana	BOSSA NOVA	41	42	43	44
12. LA TARARA Let's dance, Mr. Jobim?	Tradicional espanyola	BOSSA NOVA	45	46	47	48
13. BLAU D' ESPÍGOL Lavender's Blue	Tradicional anglesa	BALADA EVEN EIGHTHS	49	-	-	50

* **BONUS TRACK:** L'Àvi Mariner i Un esquimal trobem una pista extra amb els acompanyaments sense la melodia principal, donat que l'activitat és tocar el baix i no la melodia (51 i 52 respectivament).

Èlia Bastida (violin), Paula Carrillo (saxophone), Pepe Ferrer (glockenspiel, marimba), Josep M. Gálvez (bass, electric bass), Adrià Heredia (guitar, electric bass), Francesc Puig (clarinet), Francesc Quintana (trumpet, tribal flute), i Carolina Rius (piano). Mixed by Francesc Quintana.

PRÒLEG

He tingut la sort de pertànyer a una generació on la improvisació ha format part de la meua educació musical des d'un bon principi. A l'Escola Municipal de Música de Barcelona de Sant Andreu, on vaig començar, vaig poder improvisar en combos de jazz, i a les classes d'instrument. Més endavant, a la Sant Andreu Jazz Band.

Això no ha impedit que improvisar em fes molt respecte, fins i tot por. Tenia molts dubtes i no em vaig sentir còmoda fins al cap d'un bon temps d'intentar-ho. Em va ajudar molt conèixer l'estil i gestionar el llenguatge. En el meu cas, tocava repertori de jazz clàssic amb la trompeta, i vaig aprendre molt amb la transcripció de solos i amb la imitació dels músics que més m'agradaven.

Improvisar conjuntament amb els companys i companyes de l'escola en els grups de combos, fou una motivació extra enorme. Això em va permetre una aproximació molt natural al fet d'improvisar.

A dia d'avui, encara continuo explorant, practicant i gaudint. És un procés que no té límits un cop l'inicies. I val molt la pena començar-lo ben aviat quan ens posem en contacte amb la música.

Per això m'alegro molt que hi hagi mestres, com la Carolina i el Francesc, que incorporin al seu treball a les escoles (i a casa!) el joc d'improvisar amb l'instrument des del principi. És un treball enriquidor per a nens i nenes, que els farà passar una estona sensacional, els divertirà i encantarà als adults que els acompanyin en l'aprenentatge.

Moltes felicitats per aquest projecte i a continuar l'aventura amb molts més protagonistes de l'improvisació!!

Andrea Motis

PREFACE

I have been fortunate enough to belong to a generation where improvisation has formed part of my musical education from the outset. At the Escola Municipal de Música de Barcelona in Sant Andreu, where I started, I was able to improvise in jazz combos and in instrument classes and, later on, in Sant Andreu Jazz Band.

That has not stopped me from being respectful, even fearful, of improvisation. I had many doubts, and it was not until after a long time trying that I began to feel comfortable. It helped me hugely to become familiar with the style and manage the language. In my case, I played classical jazz repertoire on the trumpet, and I learnt a lot from transcribing solos and copying my favourite musicians.

Improvising together with schoolmates in combo groups was a huge extra motivation. This allowed me to adopt a very natural approach to improvisation.

I continue to explore, practice and enjoy to this very day. Once you get started, the process knows no bounds. It is well worth starting it as soon as we become involved with music.

It is for this reason that I am so happy that there are teachers like Carolina and Francesc who incorporate the game of improvisation with instruments into their work in schools (and at home!) right from the beginning. It is inspiring work for children, which will provide them with a fantastic experience and entertain them, while delighting adults who accompany them in their learning.

Many congratulations for this project, and may the adventure continue with many more stars in the world of improvisation!

Andrea Motis

INTRODUCCIÓ

El llibre que teniu entre mans vol oferir un recull de cançons tradicionals arranjades en diferents estils musicals, per gaudir fent música i improvisant des del primer moment amb l'ajut de bases enregistrades d'acompanyament.

S'adreça a tots aquells qui s'inicien en l'estudi de l'instrument i, per la senzillesa de les cançons, també permet destinar-lo a conjunts Orff; a grups de flautes de bec; o fins i tot emprar-lo per cantar a l'escola. Partint de la idea de construir un material fàcilment assimilable per l'alumnat, els àudios d'acompanyament de les cançons a diferents velocitats els procurarà un aprenentatge progressiu i divertit.

El repertori és un dels principals motius pel qual els alumnes volen aprendre a tocar un instrument. Una acurada selecció de cançons tradicionals maridades amb estils i ritmes de la música actual, servirà per enamorar-los des dels inicis, i esdevindrà l'impuls necessari que els engresqui a recórrer un llarg camí.

Les propostes pedagògiques de cada cançó són fruit de la nostra experiència docent. Cadascú pot adequar-les al seu context, projectes i objectius de treball, incorporant els recursos propis, o fins i tot inventar-ne de nous que sorgeixin de les dinàmiques del grup. La vostra experiència, imaginació i creativitat seran fonamentals per dinamitzar les sessions des del joc.

En resum, teniu a la vostra disposició un material ric i versàtil que permet diverses línies de treball: tocar les cançons sobre els àudios, sobre l'acompanyament de piano, improvisar solos, fer música en petits combos, cantar, ballar... En definitiva, sentir l'experiència integral de fer música i que això esdevingui una vivència emocionant.

Desitjem que gaudiu d'aquest llibre fent nous descobriments dins l'infinit món de la música. Apassioneu-vos!!

INTRODUCTION

The book you have before you aims to offer a collection of traditional songs arranged in different musical styles in order to immediately enjoy creating music and improvising, with help from recorded accompaniment tracks.

It is intended for all those who are starting to study an instrument and, due to the simplicity of the songs, it can also be used for Orff ensembles, recorder groups or even for singing at school. Based on the idea of creating material that is easily assimilated by students, the audio accompaniments of the songs, at different tempos, will provide them with a progressive and enjoyable learning experience.

Musical repertoire is one of the main motives students have for wanting to learn to play an instrument. A careful selection of traditional songs, paired with styles and rhythms of contemporary music, will make them fall in love with it from the very beginning, and will provide the necessary impetus to encourage them to go a long way.

The teaching-based proposals for each song stem from our teaching experience. Everyone can adapt them to their own context, projects and work objectives, adding their own resources, or even inventing new ones that arise from group dynamics. Your experience, imagination and creativity will be essential to energise the classroom through play.

In essence, you have a rich and versatile piece of material at your disposal, enabling several lines of work: playing the songs over the audio tracks, over the piano accompaniment, improvising solos, creating music in small combos, singing, dancing, and so on. Essentially, it is about feeling the whole experience of making music so that it becomes an exciting experience.

We hope that you enjoy this book as you make new discoveries in the limitless world of music. Unleash your passion!

COM UTILITZAR EL LLIBRE

CANÇÓ

Cada cançó la trobem amb tres caselles de repetició. La primera repetició està pensada per tocar la melodia de la cançó tradicional; la segona repetició per improvisar o fer-ne una variació/creació; i la tercera repetició, per tornar al tema amb uns petits canvis rítmics de la melodia segons l'estil de l'arranjament (la proposta de variació estilística la trobem en la partitura de l'acompanyament de piano). La cançó hauria de ser un material polivalent i flexible per fer música, sense fer de la lectura l'objectiu principal. Prenem les tres repeticions dels acompanyaments per jugar; cantant, picant, tocant; sigui per grups, solistes, o tots alhora.

IMPROVISACIÓ

Per iniciar-nos en la improvisació i la creació suggerim experimentar amb les propostes pedagògiques com a idees per assolir aquest objectiu, ajudant-nos dels patrons rítmics, del material melòdic, i combinant-lo entre si. Podem inventar petits motius rítmics de 2 o 3 pulsacions amb paraules curtes com a primer pas. Podem gravar les improvisacions i/o transcriure-les en els pentagrames en blanc. Atrevir-nos a tocar d'oïda els solos dels companys, del professor o dels audios, fent-ne un repte divertit.

PATRONS RÍTMICS I MATERIAL MELÒDIC

Cada cançó va associada a un patró rítmic estàndard a l'estil de l'arranjament (Swing, Bossa nova, Blues, Tangos flamencs, Son cubano, Rumba catalana), i a un material melòdic per improvisar. Hi ha dues cançons de cada estil musical, per tant dos patrons que són intercanviables entre ells i que es poden fer polirítmicament a la vegada. També podem buscar altres patrons rítmics de l'estil d'aquell arranjament. Si utilitzem instruments de percussió petita: claus, maraques, cajón, o percussió corporal, aconseguirem donar més color i riquesa a la interpretació i acostar-nos a cada estil.

ÀUDIO

Trobareu els acompanyaments de les cançons gravats per un petit combo amb la col·laboració de solistes. Cada cançó té assignades quatre pistes d'àudio; una primera pista de mostra full ensemble, amb un solo d'exemple; una segona

HOW TO USE THE BOOK

SONG

Each song has three repeat blocks. The first repetition is intended for playing the melody of the traditional song; the second repetition is for improvising or making a variation/creation; and the third repetition is for returning to the track with some small rhythmic changes to the melody according to the style of the arrangement (the proposal for stylistic variation is found in the piano accompaniment score). The song should be a multi-faceted, flexible piece of material for making music, without making reading music the main objective. We use the three repetitions of the accompaniments to play; singing, beating, playing; whether in groups, solo, or all together.

IMPROVISATION

To get started with improvisation and creation, we suggest experimenting with the teaching-based proposals as ideas for achieving this objective, making use of the rhythmic patterns and melodic material, and combining them together. As a first step, we can invent small rhythmic motifs of 2 or 3 beats with short words. We can record the improvisations and/or transcribe them in the blank staves. We can dare to play by ear the solos played by our classmates, the teacher or from the audio, making it a fun challenge.

RHYTHMIC PATTERNS AND MELODIC MATERIAL

Each song is accompanied by a standard rhythmic pattern in the style of the arrangement (swing, bossa nova, blues, flamenco tangos, Son Cubano, Catalan rumba) and melodic material for improvisation. There are two songs for each musical style, hence two patterns that are interchangeable with each other and that can be performed poly-rhythmically at the same time. We can also look for other rhythmic patterns from the style of that arrangement. If we use small percussion instruments: claves, maracas, cajon or body percussion, we will be able to impart more colour and richness to the performance and bring ourselves closer to each style.

AUDIO

The song accompaniments have been recorded by a small combo with

pista de bases rítmiques; una tercera pista amb bases d'acompanyament a velocitat lenta; i una quarta pista d'acompanyament a tempo de concert. Si volem ampliar el nombre de repeticions de la base d'acompanyament, ho podem fer descarregant els àudios i editant-los. Un dels objectius del llibre és fer jocs d'improvisació acompanyats per les bases d'àudio (*backing tracks*), tant a l'aula com a casa.

ACOMPANYAMENT DE PIANO

Tenim l'opció d'acompanyar-los en directe amb el piano si no volem fer ús de l'àudio. Aquest acompanyament de cada cançó és una reducció simplificada de l'arranjament del combo. En cas de no disposar de piano, el baix d'aquesta reducció pot funcionar com a segona veu, per tal que el professor, amb el seu instrument, pugui acompanyar els alumnes a l'aula.

contributions from soloists. Each song is assigned four audio tracks: a first full ensemble demonstration track, with an example solo; a second track of rhythmic backings; a third track with slow-tempo accompaniment backings; and a fourth accompaniment track at concert tempo. Should we wish to increase the number of repetitions of the accompaniment backing, we can do so by downloading the audio tracks and editing them. One of the goals of the book is to create improvisational games with accompaniment from the backing tracks, both in the classroom and at home.

PIANO ACCOMPANIMENT

We have the option of accompanying them live with the piano if we do not wish to use the audio. This accompaniment for each song is a simplified reduction of the combo arrangement. If a piano is not available, the bass from this reduction can serve as a second voice, so that the teacher, with his instrument, can accompany the students in the classroom.

ABANS DE COMENÇAR

Abans d'abordar el material directament, aproximarem els diferents elements musicals sensorialment a l'alumnat.

ESCOLTANT la pista *full ensemble* de la cançó que tocaran, o bé al professor fent un solo diferent a la pista d'acompanyament. Escoltant altres temes de l'estil musical de la cançó. Indispensable: crear expectativa, jugar amb el gest, fer notar...

BALLANT i sentint el ritme amb el cos de manera lliure. Podem cercar altres temes de referència del mateix estil. Creant pautes de moviment, i/o inventant coreografies significatives. Mirant vídeos per imitar com es mouen els músics o com ballen els diferents estils (swing, flamenc, salsa, etc.).

CANTANT fins que flueixi la cançó. Fent jocs per frases, ecos, trencaclosques, etc. Respectant la lletra original i tenint cura de la pronunciació en cada idioma. Aprenent la cançó amb el nom de les notes i de memòria. Sincronitzant a la vegada: cantar tot picant el patró rítmic, i caminar seguint la pulsació (per exemple).

PERCUDINT i aprenent sensorialment els patrons rítmics, ajudant-nos recitant paraules o frases. Buscarem la precisió i justesa rítmica, així com la regularitat en la pulsació. Serem expressius en els accents quan n'hi hagi i, sobretot, no en farem si no estan indicats. Utilitzarem instruments de percussió petita i, si és possible, instruments de percussió propis de cada estil musical.

MEMORITZANT cada element a treballar i, al final de tot, tocant amb la partitura per introduir la lectura des de la decodificació comprensiva.

BEFORE STARTING

Before tackling the material directly, we will bring the different musical elements closer to the students from a sensorial perspective.

LISTENING to the full ensemble track of the song they will play, or even the teacher performing a different solo over the backing track. Listening to other themes in the musical style of the song. Essential: create expectation, play with gestures, make it noticeable, etc.

DANCING and freely feeling the rhythm with the body. We can look for other example tracks in the same style. Creating patterns of movement and/or inventing meaningful choreographies. Watching videos to mimic how musicians move or how different styles of dance are performed (swing, flamenco, salsa, etc.).

SINGING until the song flows freely. Creating games using phrases, echoes, puzzles, etc. Respecting the original lyrics and taking care with the pronunciation in each language. Learning the song and the names of the notes by heart. Synchronising at the same time: singing while tapping the rhythmic pattern, and walking to the beat (for example).

BEATING and learning the rhythmic patterns from a sensory perspective, reciting words or phrases to help us. We will look for rhythmic precision and accuracy, as well as consistency in the beat. We will be expressive with the accents when they are present and, most importantly, we will not perform them if they are not instructed. We will use small percussion instruments and, if possible, percussion instruments specific to each musical style.

MEMORISING each element to be worked on and, ultimately, playing with the score to introduce reading from the standpoint of comprehensive decoding.

CONSIDERACIONS FINALS

- Atès que es tracta d'un material obert i polivalent és indispensable adaptar les melodies de les cançons a la tècnica pròpia de cada instrument (digitacions, transport, octava...) i a les necessitats de cada alumne i grup.
- En el procés d'improvisació i creació, inicialment, deixarem de banda el concepte errada, no les corregirem, igual que no corregim un dibuix lliure d'un nen. Podem comentar la interpretació i la improvisació; cercant matisos, provant més opcions i ampliant el ventall de recursos.
- Ajudem-nos amb la narració d'un petit conte inventat; d'una vivència real; d'una sensació com a guió inspirador per a les improvisacions i creacions. Fer-ne després la posada en escena o dramatització a l'aula pot ser divertit i significatiu. Segur que aquest joc ens ajudarà a ser més comunicatius quan toquem davant del públic.
- Valorem la possibilitat de deixar escrit el *solo* encara que sigui amb notació gràfica a sobre el pentagrama en blanc.
- Enregistrem amb àudio i/o vídeo les *Jam Sessions* per gaudir-les, o fer-ne una avaluació conjunta.
- Quan toquem plegats, siguem un exemple fent petites variacions sorpresa per mantenir l'atenció i l'interès de l'alumnat, i mostrar amb naturalitat la infinitat d'exemples, variacions i motius musicals possibles.
- Fem de la sessió un joc il·lusionant i engrescador, estimulant, creatiu, encoratjador i sobretot amb petites fites a assolir, amb grans dosis de flexibilitat i amb molta imaginació.
- Busquem que el procés d'ensenyament i aprenentatge passi per donar exemple essent un més del grup, tocant, ballant, picant, o cantant, i que la nostra funció vagi més enllà de dirigir i liderar el grup exclusivament, a fluir fent música junts. És a dir, canviem els rols en determinats moments, possibilitant-los d'adquirir responsabilitats i autonomia per ajudar-los a créixer.

FINAL CONSIDERATIONS

- Since it is an open, multi-faceted piece of material, it is essential to adapt the melodies of the songs to the specific technique employed by each instrument (fingerings, transposing, octave, etc.) and the requirements of each student and group.
- Initially, during the process of improvisation and creation, we will set aside the concept of error. We will not correct them, in the same way that we would not correct a child's free drawing. We can comment on the performance and improvisation; looking for nuances, testing more options and increasing the range of resources.
- We can help ourselves by narrating a short made-up story, a real-life experience or a feeling, to use as a script to inspire improvisations and creations. Afterwards, classroom-based staging or dramatisation can be fun and meaningful. This game will surely help us to be more communicative when we play in front of an audience.
- We can appreciate the chance to write the solo, even if it is only with graphic notation on the blank staff.
- We can record the *Jam Sessions* with audio and/or video to make them fun or to carry out a joint review.
- When we play together, let's set an example by making small surprise variations to keep the students' attention and interest and to provide an effortless demonstration of the limitless examples, variations and musical motifs that are possible.
- We can make an exciting and encouraging game out of the session, which is stimulating, creative, encouraging and above all with small challenges to achieve, with a great deal of flexibility and imagination.
- We want the teaching and learning process to unfold by setting the example of being a part of the group, by playing, dancing, plucking or singing. In addition, our role should go beyond solely directing and leading the group, to becoming a fluid process by making music collaboratively. In other words, we change roles at certain times, enabling them to take on responsibilities and autonomy, which will help them to develop.

1. LES CAMPANES DE SALOM

Ding, Dong, Blues

Tradicional catalana

D7 G7

Ding, dong, ding, dong, les cam - pa - nes de Sa - lom to - quen a fes - ta i fan ding, dong.

D7 A7 G7 D7 1, 2. A7(#5) 3. A7(b13) D7

Ding, dong, ding, dong, les cam - pa - nes de Sa - lom to - quen a fes - ta i fan ding, dong. fan ding, dong.

Trieu una de les dues notes per improvisar variant el ritme a partir de motius de 3 o 4 pulsacions, acompanyeu-vos del Play along*. Proveu de fer el mateix joc amb l'altre nota i quan us sentiu segurs combineu les dues notes i els diferents ritmes. Analitzeu les parts de la roda de Blues.

1. LES CAMPANES DE SALOM

Ding, Dong, Blues

Tradicional catalana

Benvinguts amics a **Rhythm of Folk**, junts aprendrem a improvisar cantant, ballant i tocant!!

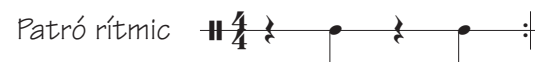

Ding, dong, ding, dong, les cam - pa - nes de Sa - lom

to - quen a fes - ta i fan ding, dong. Ding, dong, ding, dong,

les cam - pa - nes de Sa - lom to - quen a fes - ta i fan ding, dong. fan ding, dong.

Medium Swing

Material melòdic

