
Análisis de melodía

Identificar los componentes que definen la estructura sobre la cuál está construída la melodía. Tener la posibilidad de utilizar estos componentes durante el solo, de manera tal que el solo no sea tocar algo sobre el tema, sino que tocar sobre el tema genere algo.

El análisis de la melodía se realiza sobre la grabación, una vez que la melodía está internalizada (poder cantarla y saber la letra del tema –si la hubiere-). Es aconsejable transcribir melodía y armonía del tema, en contraposición a utilizar una partitura.

También es aconsejable escuchar muchas versiones del mismo tema. Es interesante no solo escuchar versiones de distintos músicos sino versiones del mismo músico (sobre todo para analizar los factores comunes dentro de distintos solos de la misma persona). De ser posible, tener siempre la versión original presente.

Identificación

Observar el todo, identificar las partes, aislar las partes, comprender las partes, entender cómo las partes interactúan, rearmar las partes, entender el todo. Por lo tanto, se irá de un nivel general a un nivel particular, con el objetivo de poder luego poder volver al nivel general con un entendimiento verdadero del objeto.

- Nivel coro

- Historia
 - Comprender, en la medida de lo posible, al autor en el momento histórico de la composición y las motivaciones que podría haber tenido.
- Animo
 - Identificar la sensación general del tema.
- Estructura
 - Identificar la estructura del tema.

- Nivel sección

- Animo
 - Identificar la sensación general de la sección.
- Estructura
 - Identificar cómo las frases están diagramadas por sobre la estructura del tema.
 - Identificar las frases de cada sección

- **Nivel frase**

- Rango
 - Identificar el intervalo formado entre la nota más grave y la más aguda de la frase.
- Densidad
 - Identificar la actividad rítmica de cada frase.
- Registro
 - Identificar en qué sección del registro se encuentra la frase.
- Dinámica
 - Identificar el volumen al que cada frase es tocada.
 - Identificar las variaciones de volumen a los que cada frase es tocada.
 - En lo que se refiere a análisis de melodía, una melodía que es tocada de forma armonizada se considera un tipo de dinámica.
- Planos
 - Identificar la "profundidad" de cada frase.
 - Ejemplo: En una melodía que utiliza estructura de llamada y respuesta, la respuesta suele estar en un plano distinto a la llamada.
- Motivo principal
 - Identificar el o los motivos que definen la frase.
 - Motivos posibles: intervalo preponderante, nota clave, disposición rítmica, contraste, etc.
- Time feel
 - Identificar el time feel de la frase.
- Articulación
 - Identificar los distintos tipos de acentos utilizados en la frase.

- **Nivel General**

- Utilizar el conocimiento adquirido para establecer relaciones entre frases, identificar cómo una serie de frases conforman una sección, establecer relación entre secciones e identificar de qué manera estas secciones conforman el tema.
- De cada uno de los componentes mencionados, considerar su evolución a lo largo del tema.
 - Ejemplos:
 - La sección A tiene una dinámica suave y muy estable, la sección B tiene una dinámica media que continuamente varía.
 - La sección A posee un espíritu introspectivo, mientras que la sección B posee un espíritu más animado.
 - La sección A posee frases cortas, la sección B posee frases largas.
- Analizar cada sección como si fuera una sola frase, analizar el tema como si fuera una sola frase.