

Los sabores del bolero

Proyecto de grado
Felipe Alvira-X Semestre-Ejecución instrumental
Universidad el Bosque

- Propuesta del proyecto
- Justificación
- Objetivo General
- Objetivos específicos
- Metodología
- Bitácora
- Bibliografía

Contenido

El presente trabajo es un proyecto de investigación – creación que consiste en la interpretación y composición de 3 boleros en aires diferentes: bolero filling, bolero son y bolero simultáneo (2 boleros distintos interpretados simultáneamente, uno tradicional cubano y el otro compuesto, dentro de la misma estructura armónica) para un formato distinto en cada bolero, de máximo 5 músicos.

Propuesta del proyecto

Justificación

Dentro de los géneros que se abordaron en clase de instrumento a lo largo de la carrera de música, el genero con el cual me identifico más y el que mejor se acopla a mi voz, es el de las Músicas Cubanas en especial el son, la salsa y el bolero, no solo por la estructura armónica y melódica que manejan, sino por la poesía y las temáticas urbanas, cotidianas y románticas, con influencias del jazz.

Conocer bien las herramientas y características que tiene el bolero para poder apropiarme y entender cómo funciona este, mostrar todo el proceso de la universidad y las herramientas que he adquirido, además del bagaje y la investigación que estoy haciendo para lograr crear una sonoridad propia del bolero incorporándole una interpretación y las influencia que he tenido en el campo de la composición durante toda mi vida.

Objetivo General

Componer 3 boleros de diferentes aires (bolero son, bolero tradicional y bolero filling)

Objetivos específicos

- A partir de la investigación, conocer a fondo las características musicales (estructura armónica, melódica y rítmica) de estos 3 tipos de boleros.
- Encontrarle un sonido particular, desde el punto de vista instrumental y vocal.

- Llegar a interpretar adecuadamente los 3 aires del bolero
- Lograr proyectarme con un músico integral con la capacidad de no solo interpretar sino de hacer arreglos, dirigir el ensamble, participar en la producción, entre otros.
- Proponer un formato para cada bolero que vaya de acuerdo a las características analizadas y a los instrumentos propuestos.

Metodología

- Investigación de la historia del bolero tradicional, bolero filling y bolero son y cuales son sus principales exponentes en cada aire .
- Escoger varios referentes de cada uno de los géneros del bolero.
- Buscar un tema preferiblemente de los referentes que contenga una melodía corta para armar el bolero simultaneo
- Transcribir la melodía y armonía para analizar y comparar los elementos musicales en cada uno de los temas y tener un concepto claro a la hora de componer.
- Analizar la interpretación en cada uno de los temas para entender los fraseos, rubatos, cambios melódicos, etc, para entender mas a fondo la esencia de cada bolero.

- Componer 3 temas bajo los parámetros ya estipulados anteriormente (un bolero son, un bolero filling y el otro bolero tradicional para el bolero simultaneo)
- Construcción de arreglos (Re armonización, fills, dinámicas, cortes, puentes, intros, solos, producción general) de cada uno de los temas.
- Ensamble primario con guitarra para ajustes iniciales de la estructura de cada canción
- Ensamble general y programación de ensayos.
- Entrega final y recital de grado.

Bitácora

- 1. Investigación**
- 2. Bolero Simultáneo**
- 3. Bolero Filling**
- 4. Bolero Son**

1. Investigación

¿Qué es bolero simultáneo?

Este tipo de bolero consiste en cantar dos boleros diferentes sobre la misma armonía cuya característica principal es que las melodías y las frases de los temas sean cortos, para que se puedan interpretar libremente. No hay un registro sonoro del bolero simultáneo puesto que es una tradición que pasa de manera oral de generación en generación.

¿Qué es Bolero filin?

Este es un género situado dentro de la canción cubana, que tiene una notable influencia de la música norteamericana. Como su nombre lo indica, lo que el intérprete ofrece tiene sentimiento y emoción. Además es un movimiento social y cultural. Una canción es reconocida como un bolero filin, si fue compuesta en la época en que duró el movimiento que llevaba su nombre. La característica musical de este tipo de bolero está en su armonía que es compleja, ya que la armonía está sujeta a la interpretación del músico ejecutante.

Bolero Son

El bolero son es un subgénero de la música cubana producto de la mezcla entre el bolero que se hacía finales de los años 20 con el son cubano. La característica musical de éste es que se utiliza como base el patrón rítmico del son cubano, con clave de son en compás de 4/4.

2. Bolero Simultáneo

Para componer este bolero el primer paso fue buscar un bolero tradicional cubano que tuviera unas frases melódicas cortas para hacer mi composición sobre esa armonía. Mis opciones fueron:

Me Faltabas tu

<https://www.youtube.com/watch?v=SxsgYFu9NIs>

Tu me acostumbraste

<https://www.youtube.com/watch?v=D4GLQ3vOhg>

Interpretación

- En cuanto a la interpretación de este bolero, evidencié que:
 - El fraseo es corto
 - Se engola la voz
 - Se utiliza la voz de pecho

TU ME ACOSTUMBRASTE

Frank Dominguez

Chords and measures shown in the score:

- Staff 1: A (1-3), Ebm7 (4-5), Ab7 (6-7), Dbmaj7 (8-9)
- Staff 2: Bbm7 (10-11), Ebm7 (12-13), Ab7 (14-15), Dbmaj7 (16-17)
- Staff 3: Ebm7 (18-19), Ab7 (20-21), B (22-23), Dbmaj7 (24-25), Ddis (26-27), Ebm7 (28-29), Ebm7D (30-31)
- Staff 4: Csemi (32-33), F7 (34-35), Bbm7 (36-37), Eb7 (38-39), Ab7 (40-41), Gbm7 (42-43)
- Staff 5: A (44-46), Ebm7 (47-48), Ab7 (49-50), Dbmaj7 (51-52)
- Staff 6: Bbm7 (53-54), Ebm7 (55-56), Ab7 (57-58), Abm7 (59-60)
- Staff 7: Dbm7 (61-62), C (63-64), Gbmaj7 (65-66), Gdis (67-68), Dbmaj7 (69-70)
- Staff 8: Bbm7 (71-72), Ebm7 (73-74), Ab7 (75-76), Dbmaj7 (77-78)

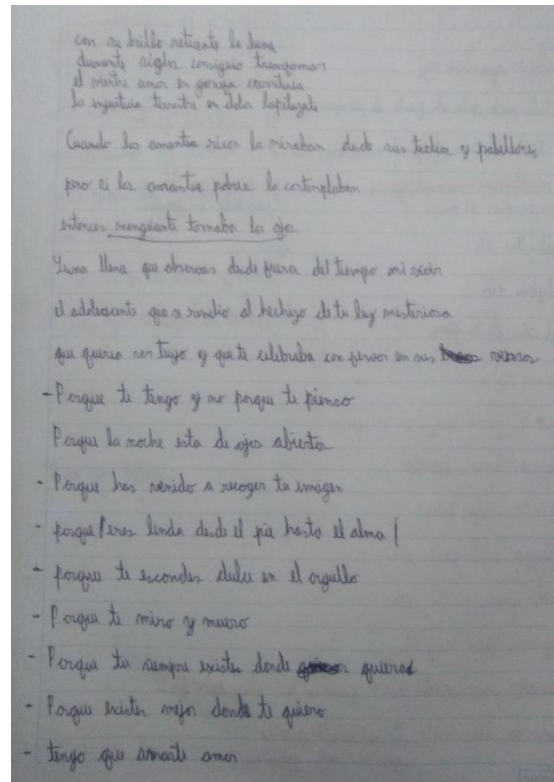
Después de la investigación y transcripción de algunos temas elegí “TU ME ACOSTUMBRASTE” de FRANK DOMÍNGUEZ.

Ven que tal vez esta noche
 esta de fiesta el corazón
 la luna nos dirá si sabemos el amor
 abre tus alas dejame ver el color de tu alma
 y veras que tengo un jardin para ti
 tu eres el reflejo del amor
 existir mejor donde te quiero
 me rindo al hechizo de tu luz amor
 des queremos tu y yo y el destino esta vez me sorrio
~~que la luna sabe~~ lo que es vivir sin ti.
 no puedo vivir
 no se que hacer

Ven que tal vez	la luna es la mensajera
Esta noche esta de fiesta de corazón	la luna son guioneros de
La luna nos dirá	si el destino
si el amor me dirá	si cupido no flecha
si sabemos el amor	y veras que tengo
abre tus alas	guardado un jardín
dijame ver	con
el color de tu alma	
y así nacies	
que los cielos lajan en mi pecho	
si solo amor me	
y ahora solo feliz	
porque estoy junto a mi	
solo quiero que tu sepas	
que me haces muy feliz	
amada mía cada noche pienso en ti, estoy loco por ti	

Ven que tal vez
 esta noche la luna sera mi aliado
~~me dirá~~ me contara sus secretos que entre tu y yo
 existe y solo ella lo sabe
 abre tu corazón
 dejame ver en tu alma y veras
 que soy yo la razón de tu ser

Paralelo a esto escogí una temática en la que se basara el bolero que yo buscaba componer, esta fue mi primera propuesta para la letra del tema y algunas correcciones hechas por mi directora de proyecto.

Después de haber elegido el bolero y teniendo una temática clara de la que hablaría mi canción, el siguiente paso sugerido por mi directora de proyecto de Grado, fue leer poesía acorde al tema escogido y escribir las frases que llamaran mi atención.

<https://www.poemas-del-alma.com/hombre-que-mira-la-luna.htm>

<https://www.poemas-del-alma.com/corazon-coraza.htm>

Chords: Ebm7, Ab7, Dbmaj7

Tu me acostumbraste a todas esas cosas
 Ven que tal vez esta noche esta de fiesta el corazón
 Y tu me enseñaste que son maravillosas
 La luna nos dirá si seremos el amor

Chords: Ebm7, Ab7, Dbmaj7, Ddis, Ebm7, Ebm/Db

Sutil llegaste a mí como la tentación
 Abre tus alas déjame ver el color de tu alma
 Llenando de inquietud mi corazón
 Y sabras que tengo Un jardín para ti.....

Chords: C, F7, Bbm7, Eb7, Ab7, Gb7

En el tercer paso, tomando como base la partitura del bolero “Tu me acostumbraste”, en los espacios entre una frase y otra empecé a componer y a acomodar mi bolero.

8 Eb7 A7 Dbmaj7 D dis Eb7 Ebm/Db

12 C# F7 Bbm7 Eb7 A7 Gb7

©

4 Bb7 Ebm7 A7 Dbmaj7

16 Fm7 Edis Ebm7 A7 Dbmaj7

20 Bb7 Ebm7 A7 Abm7

—

Teniendo en cuenta lo que hacía la melodía del primer tema yo buscaba hacer melodías contrastantes y así enriquecer aún más el estilo que voy a interpretar.

Análisis melódico

A

Tu me
acostumbraste

La luna

Chord progression: Ebm7, Ab7, Dbmaj7, Bb7, Ebm7, Ab7, Dbmaj7.

Measure 1: Ebm7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: whole note Eb4. Fingering: T.

Measure 2: Ab7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 9 T 9 T.

Measure 3: Ab7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 9 T 9 11.

Measure 4: Dbmaj7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 9 3 9 3 9 T.

Measure 5: Bb7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 5 b13 5 11.

Measure 6: Ebm7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 3m.

Measure 7: Ab7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: T 7m T 7m 13.

Measure 8: Dbmaj7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: T.

Measure 9: Bb7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 11 5.

Measure 10: Ebm7. Melody: quarter notes G4, A4, Bb4, C5. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 3m 9 T 9.

Measure 11: Ab7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 3m.

Measure 12: Dbmaj7. Melody: quarter notes C5, Bb4, A4, G4. Bass: quarter notes Eb4, F4, G4, A4. Fingering: 5 11.

B

11 5 _____

B

5m 7 1 7 5m _____

5 _____ 11

8 Ebm7 Ab7 Dbmaj7 D dis Ebm7 Ebm/Db

T T 7M t 7M b13 3m 3M 3m 5 11

9 3m _____ T 7M T 7M 13 7M b9 7m b13 3m 9 3m 11 9

12 C[♯] F7 Bbm7 Eb7 Ab7 Gb7

T 5 3m 5 11 9 5 7m 13 5

11 3m _____ 7M 11 b13 T 9 T 13 3M #9 9

C

Fm7
E^{dis}
Ebm7
Ab7
Dbmaj7

16

Bb7
Ebm7
Ab7
Abm7

20

D

D

24 D $\flat$ 7 G $\flat$ maj7 G dis D $\flat$ maj7

3M 11 3M 3m 11 3m 13 7M 13 $\flat$ 5 13 T 13

5 3M 11 5 7M 13# 11 5 11 3M 5 /M 13 7M

28 B $\flat$ 7 E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 D $\flat$ maj7

5 T 7m 13 5 9 5 5 13 7m 13 T

$\flat$ 9 T T 9 t 9 T 3M

Bolero Simultaneo

(Tú me acostumbraste-La luna)

Tu me acostumbraste a todas esas cosas
Ven que tal vez esta noche esta de fiesta el corazón
Y tu me enseñaste que son maravillosas
La luna nos dirá si seremos el amor
Sutil llegaste a mí como la tentación
Abre tus alas déjame ver el color de tu alma
Llenando de inquietud mi corazón
Y sabras que tengo Un jardín para ti.....
Yo no comprendía como se quería
Tu eres el reflejo del amor existes mejor donde te quiero
En tu mundo raro y por ti aprendí
Me rindo al hechizo de tu luz amor
Dos seremos tu y yo y el destino esta vez me sonrió
Por eso me pregunto al ver que me olvidaste
Porque no me enseñaste como se vive sin ti.....
No se que hacer sin ti.....

La luna

(Felipe Alvira)

Ven que tal vez.... esta noche
Está de fiesta el corazón
La luna nos dirá, si seremos el amor

Abre tus alas, déjame ver
El color de tu alma y sabrás
Que tengo un jardín para ti

Tu eres el reflejo del amor
Existe mejor donde te quiero
Me rindo al hechizo de tu luz amor

Dos seremos tu y yo
Y el destino esta vez me sonrio
No se que hacer sin ti

Para lo anterior tuve en cuenta que mi canción debía tener un sentido melódico y lírico. Este fue el resultado que tuve.

Bolero Simultaneo

A

Tu me
acostumbraste

La luna

4

B $\flat$ 7 E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 D $\flat$ maj7

B

8

E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 D $\flat$ maj7 D dis E $\flat$ m7 E $\flat$ m/D $\flat$

12

C $\flat$ F7 B $\flat$ m7 E $\flat$ 7 A $\flat$ 7 G $\flat$ 7

2

Bolero Simultaneo

C

16

Fm7 Edis E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 D $\flat$ maj7

20

B $\flat$ 7 E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 A $\flat$ m7

D

24

D $\flat$ 7 G $\flat$ maj7 Gdis D $\flat$ maj7

28

B $\flat$ 7 E $\flat$ m7 A $\flat$ 7 D $\flat$ maj7

Bolero filin

Para componer mi bolero filin el primer paso fue investigar sobre la historia de este aire, y de acuerdo a eso escoger unos referentes en los cuales pudiera basar mi composición. Elegí algunos temas de Pablo Milanés, Martha Valdés, José Antonio Méndez y Omara Portuondo, para lo cual encontré que los frases están muy rubateadas y la interpretación de este no es tan técnica como en los tradicionales.

Una semana sin ti

Vicente Garrido
Arreglo: Pablo Milanes
Transcripcion: Felipe Alvira

A

Section A consists of two staves of music in 4/4 time, key of D major. The first staff contains measures 1-4 with chords Emaj7, F#, Amaj7, B7, and Emaj7. The second staff contains measures 5-8 with chords D#m7b5, G#7(9), C#m, D#m7(b5), G#7(9), and C#m. The melody features triplet eighth notes in measures 1, 3, 5, 7, and 9.

B

Section B consists of two staves of music in 4/4 time, key of D major. The first staff contains measures 9-12 with chords Bm7, E7, Amaj7, A#m7(b5), D#7, and G#m7. The second staff contains measures 13-16 with chords Bmaj7, F#m7, F#7, and B7. The melody features triplet eighth notes in measures 10, 12, 14, and 16.

C

Section C consists of two staves of music in 4/4 time, key of D major. The first staff contains measures 17-20 with chords Bm7, E7, Amaj7, A#m7(b5), and E# D#m7(b5) D7. The second staff contains measures 21-24 with chords C#m7, F#7, B7, and Emaj7. The melody features triplet eighth notes in measures 18, 20, 22, and 24.

Una semana sin ti -version pablo milanes
<https://www.youtube.com/watch?v=u2X0LIQlwVI>

Escogí algunos temas de ellos para comprender los giros armónicos y melódicos que ellos manejan y así basarme en esto para componer mi tema.

SI ME COMPRENDIERAS

JOSE A. MENDES

PABLO MILANES

TRANSCIPCION : FELIPE ALVIRA

Sheet music for "Si me comprendieras" (version) by Pablo Milanes. The music is written in 4/4 time and features complex chord progressions.

Section A:

- Chords: D^bMAJ⁷, G^{DIM}, F^{M7}, B^{b7}, E^{bM7}, G^{bM7}, B⁷, F^{M7}, B^{b7}

Section B:

- Chords: D^{M7}, A^{b7}, A^{DIM}, D^{bMAJ7}, D^{bMAJ7}
- Chords: D^{bMAJ7}, G^{DIM}, F^{M7}, B^{b7}, E^{bM7}, A^{9/B}, A^{9/E}, A^{b9/A}, A^{b9/D}
- Chords: B^{bM7/E^b}, E^b, E^{bM7}, A^{b7}, A^{DIM}
- Chords: D^{bMAJ7}, G^{DIM}, F^{M7}, B^{b7}, E^{bM7}, G^{bM7}, B⁷, F^{M7}, B^{b7}
- Chords: D^{M7}, A^{b7}, A^{bM7}, D^{b7}, G^{DIM}

Section C:

- Chords: G^{bMAJ7}, B⁷, F^{M7}, B^{b7}
- Chords: E^{bM7}, A^{b7}, D^{bMAJ7}

Si me comprendieras-(version) Pablo Milanes

<https://www.youtube.com/watch?v=Tz7eBc8OBfs>

Tu, mi delirio

Canción

Portillo de la Luz

Moderato

Musical score for 'Tu, mi delirio' (Moderato). The score is written in G major, 4/4 time. It features a melody with various chords and triplets. The lyrics are in Spanish.

Chords: Gmaj7, C7(#11), Bm7, Eb13, Am7, Bm7, C9, Eb9, Gmaj7, Bb6, Ebmaj7, F13, Am11, Ab7(b5), D7#9, Gmaj7, Cmaj9, Dm11, G13, G7+5, C6, F13, C6, Em7, A7, A7+5, Am11, D11.

Lyrics: Si pu - die - ra ex - pre - sar - te co - mo es - de in - men - so en el fon - do de mi co - ra - zón mia - mor por ti. Es - tea - mor de - li - ran - te quea - bra - sa mial - ma es pa - sión quea - tor - men - ta mi co - ra - zón.

Continuation of the musical score for 'Tu, mi delirio'. The score continues with the same melody and chords. The lyrics are in Spanish.

Chords: Gmaj7, Bb6, Ebmaj7, F13, Am11, Ab7(b5), D7#9, Bm7, E7#9, E7+5+9, Am11, Fm7, Bb9, Gmaj7/B, A13/Bb, Am11, Ab7(b5), D7, Bm7, E7#9, Am11, Fm7, Bb13, Gmaj7/B, A13/Bb, Am11, F13, Cmaj7, G6.

Lyrics: Siem - pre quees - tás con - mi - go en mis tris - te - zas es - tás en mia - le - grí - a yen mi su - frir por - queen ti seen - cie - rra to - da mi vi - cla, si noes - tás con - mi - go mi bien no soy fe - liz es pa - sión de - li - rios dees - tar con - ti - go y yo soy di - cho - so por - que me quie - res tam - bién.

Tu mi delirio-(version)pablo milanes

<https://www.youtube.com/watch?v=-gxYFKMUsZU>

Y Con Tus Palabras

Bolero
Adagio

Martha Valdés

1 D9add. Gm9 Bb9add.

3 D9add. Emin7 Bbmaj7 D9add. G9 Pa - la-bras, qui -

6 Abm11 Db7 F#min7 Cmaj.9 B7(b9) sis - te con pa - la-bras en - ga - ñar-me, fin - gien-do que te - ní - as sen - ti -

9 Em9 Bb°7 A7+5 F#m11 F7(#11) mien-to, fin - gien-do que te - ní - as co - ra - zón.

12 Em9 Ebmaj7 D9add. G9 Abm11 C#7#9 No tra - tes de ha - cer que mue - ra en mí la des-con -

15 Cmaj7 B7(b9) Em9 fian-za, la cul-pa, la mal-dad de tus pa - la-bras, se -

18 Bb°7 A7+5 D9add. D9 Bmin7 Bb9 lla - ron el fi - nal de es - ta lu - sión. Per - do - na - mees-leor -

21 Am9 D13 Gmaj.9 C13 gu - llo, por mi sin - ce - ri - dad per - dón te pi - do,

24 G9 E13 Bmin7 E13 pe - ro te has en - con - tra - do con es - te co - ra - zón que ha com - pren -

27 Emin7 Em11 Eb7b5 D9add. Gmaj.9 di - do que en ti, so - lo hay e - go - ís - mo. Pa - la-bras, a -

30 Abm11 C#7#9 Cmaj7 B7(b9) le - ja - te de mí con tus pa - la-bras, a - le - ja - te bien pron - to de mí

33 Em9 Bb°7 A7b5 Fmaj7 vi - da y bus-ca un co - ra - zón que las re - ci - ba.

36 Ebmaj7 D9add.

Deja que siga solo

Canción

Martha Valdés

♩. 78

1 De-ja que si - ga so - lo, tu fal se dad mees-pan - ta, prefe-

5 ri - ble se - rá que tea - le - jes de mi pa - ra siem-pre.

9 Que-ro re-cor-dar que has hun - ta - do dei - lu - sión mi so - le - dad,

13 , quierool-vi-dar loin - fe - liz que me has he - cho con tu men - tir.

17 De-ja que si - ga so - lo, co-mo tual fin me ha - llas - tes no in - te -

21 rumpas en mí, el im-pulso fe liz de bo - rrar el do-

25 lor queen mi vi-da pu - sis tes, lacruel-dad queen el al - ma me due-le yoi-vi-

29 dar to - das las co - sas tris - tes que tu e - res.

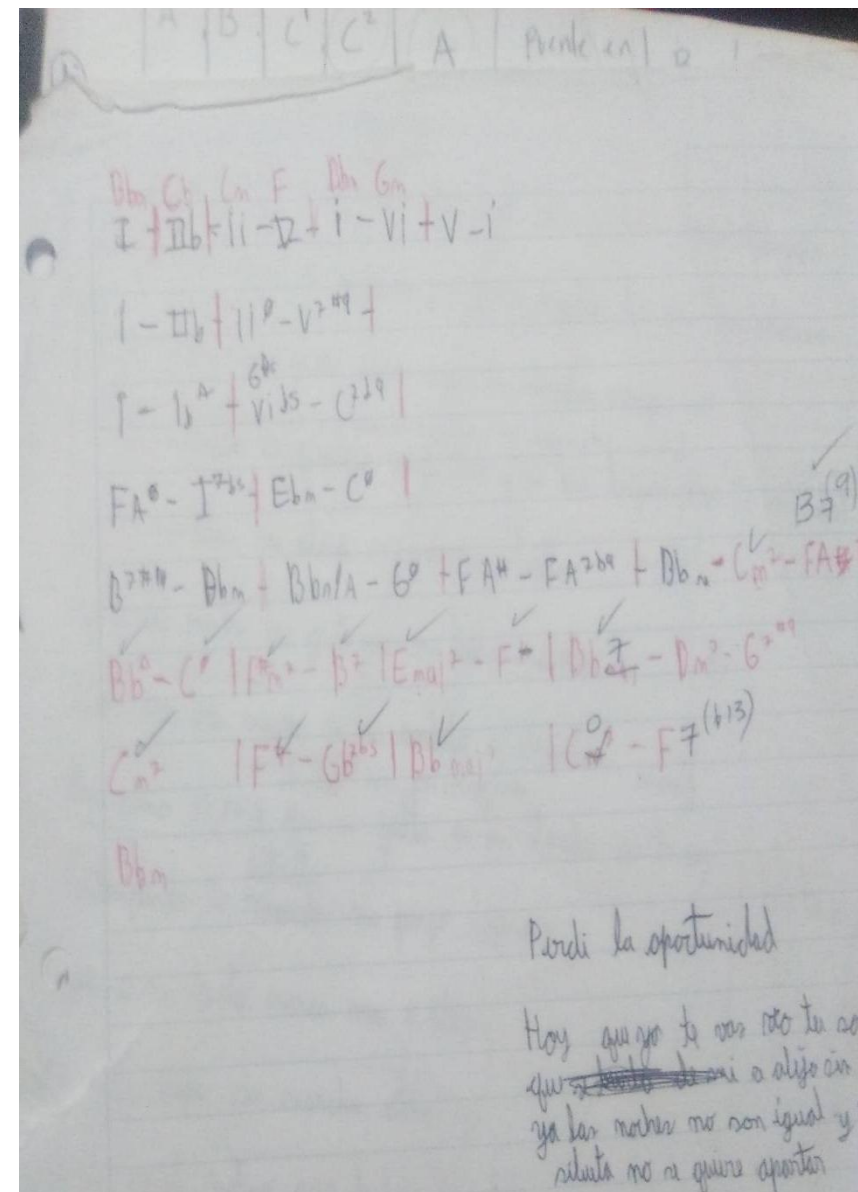
54

Chords: C⁶, Cm(maj.7)9, C⁶, Cm(maj.7)9, Em7, Eb7, Dm9, Em7(b5), A7(b9), Dm7, Dm7/C, Bm7(b5), E7, Am9, Am7/G, Gbm7(b5), Fmaj7, Am7, D9, Ebmaj7, Abmaj7, Dm9, D9, C⁶, Cm(maj.7)9, C⁶, Cm(maj.7)9, Gmin6, C⁶, Fmaj7, Gm7, G13/Ab, Am7, F, Bm11, E7+5, Am9add., Am7/G, Gbm7(b5), Fm, Bb9, Cmaj9, Bm7(b5)/F, C⁶

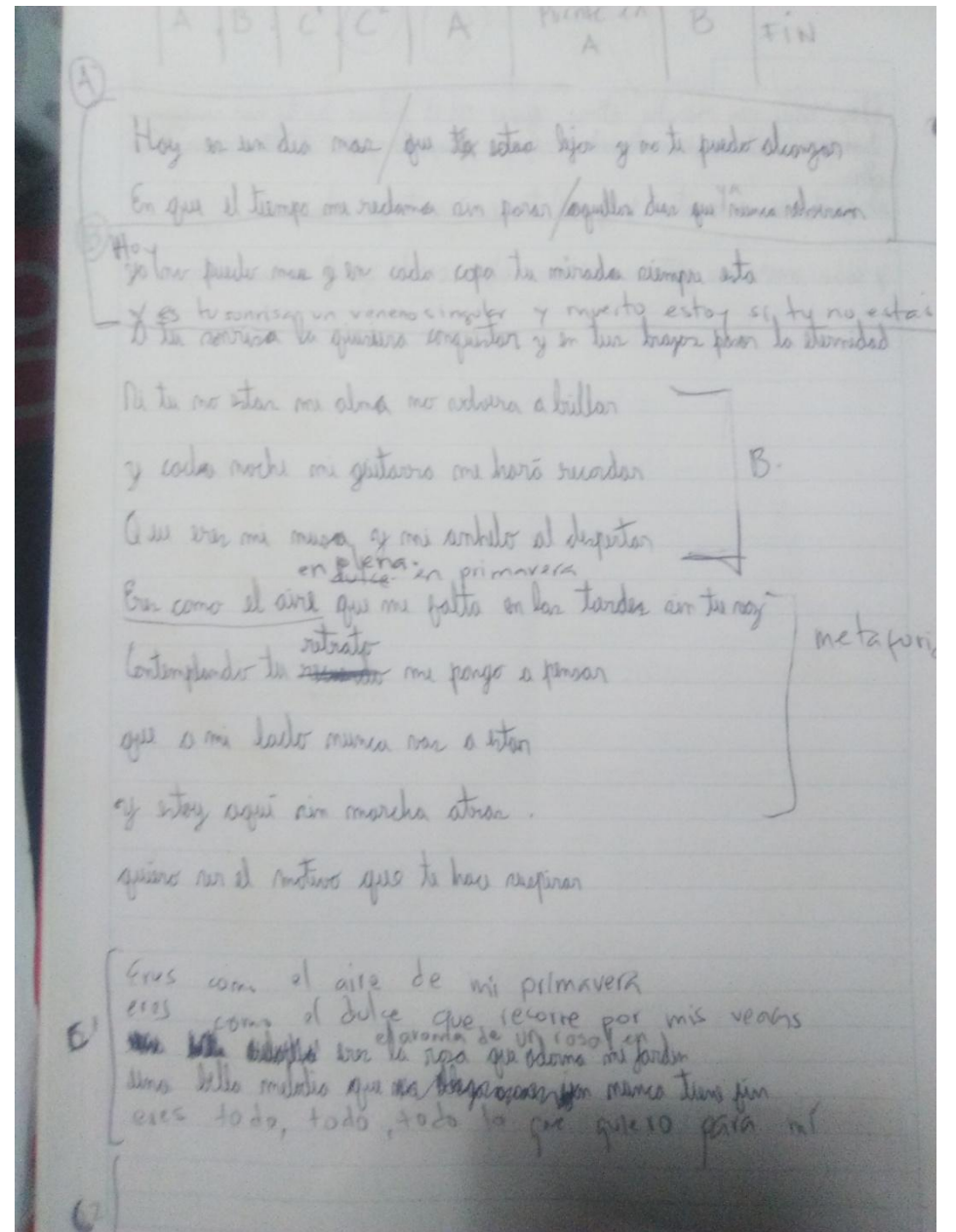
Interpretación

- Interpretación en el Bolero Filin:
 - El fraseo está rubateado
 - Se utiliza la voz de pecho
 - La colocación de la voz está ligada a la preferencia del intérprete.

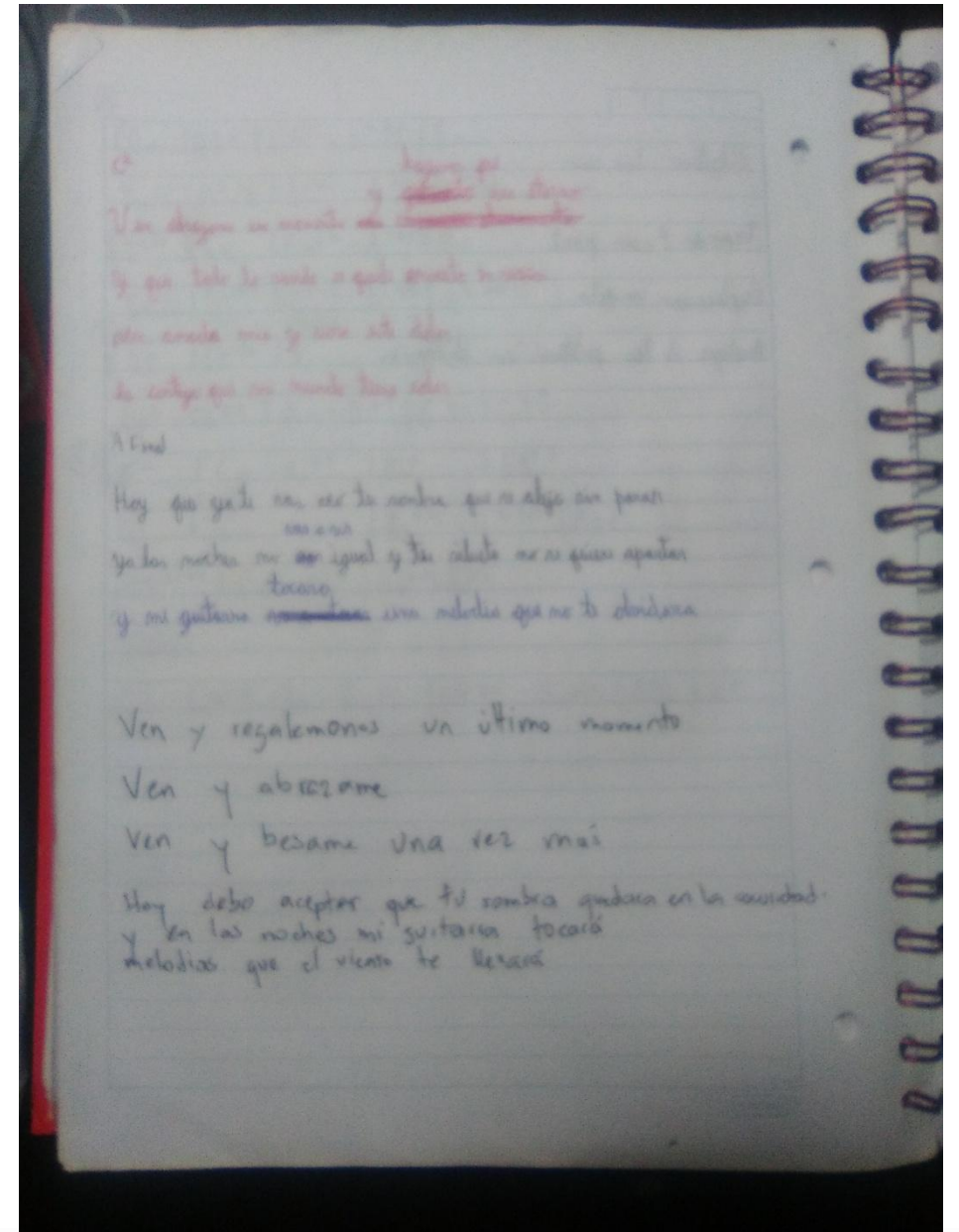
Hice una propuesta de armonía a mi Directora de proyecto y sobre esta empezar a componer una letra y una melodía en la que se viera reflejada la investigación.

También le mostré una propuesta para la letra basada en una canción que yo había hecho antes y ya con algunas influencias de las poesías que había leído antes se fue complementando.

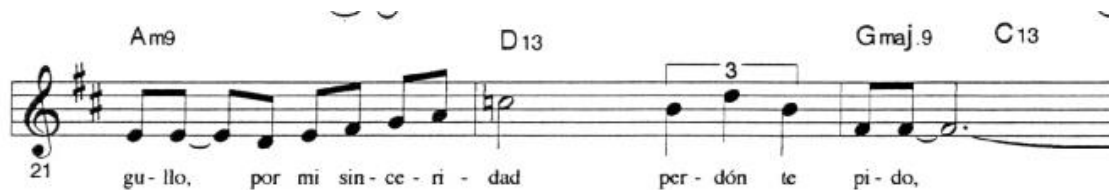

Acá algunas correcciones de la letra, en la parte C el tema modula a mayor y hay la letra toma un sentido mas alegre o nostálgico

Fragmento de deja que siga solo- Martha Valdés donde se evidencia el giro de iim7b5-V hacia Dm

Fragmento de palabras giro ii-V-IV

Lo primero que encontré es que el bolero filling no tiene la forma tradicional A B A, Lo que hice fue una propuesta inicial, después de esto empezamos a cambiar la armonía y buscar algunos giros de las canciones que escogimos de los referentes para basarnos y hacer la armonía del tema.

Fragmento de Tu mi delirio. giro iim7b5-V que cae a Gm

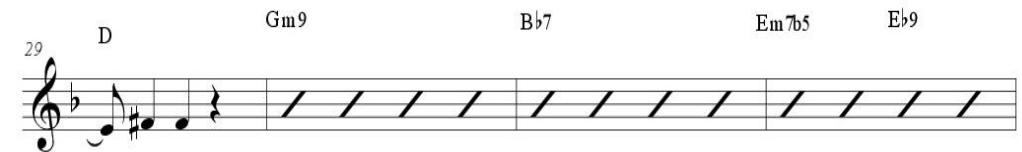
Fragmento de deja que siga solo con el giro dominante secundaria hacia Fmaj7

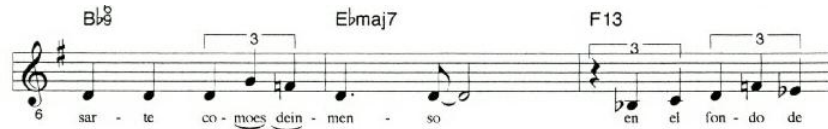
Giro armónico de iim7b5-V hacia i que es Dm este aparece varias veces en la canción

Giro armónico de ii-V hacia Bbmaj7 en ese momento por la modulación es el IV de la tonalidad

Sustito tritonal este movimiento aparece en varias partes de la canción

Fragmento de palabras- Martha Valdés

Fragmento de si me comprendieras-
versión Pablo Milanés

Fragmento de tu, mi delirio- versión
Pablo Milanés

Al mismo tiempo que se utilizaban los giros armónicos que obtuve de los referentes y los complementaba con algunas ideas armónicas, fui haciendo la melodía. Todo iba siendo supervisado por mi directora de proyecto, para esto me base en las melodías cromáticas que a veces utiliza Pablo Milanés.

Fragmentos de frases melódicas que evidencian el movimiento cromático en la canción

Fragmento de una semana sin ti
Versión Pablo Milanés

Fragmento de palabras
Martha Valdés

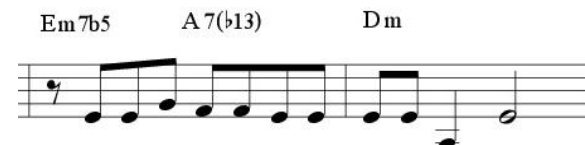
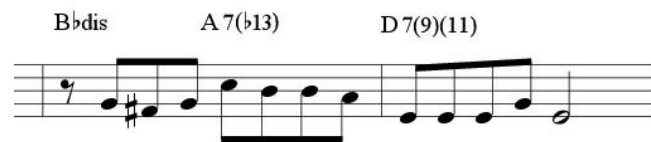

Fragmento de tu, mi delirio
Versión Pablo Milanés

Fragmento si me comprendieras
Versión Pablo Milanés

Algunos saltos de intervalos características de estas melodías complejas

Fragmentos de mi canción donde se evidencian algunos saltos por intervallos

A

Dm Ebmaj7 Em7b5 A7(b13) Dm

5 Dm/B Gm7/Bb A7(b9)(13) D7(9)

B

Después de tener estos fragmentos consolidamos la forma del tema, En la parte A del tema la canción comienza en Dm y pasa al b2 (préstamo modal del frigio), luego se hace un ii semidisminuido-V i, i con bajo en B, IV7-b6 disminuido, V7 y V/iv que resuelve en la B

9

D 7(b9) **B** Gm Em 7(b5) A 7(b13) Dm

Dm/C Bm 7b5 Em 7 Bb7(#11) A 7(13)

en la B se evidencia un comienzo en el iv, luego hace un iim7b5-V-i, un i con bajo en C. luego V/ii, ii -V/V y un V y luego modular en la letra C.

~

C

17 Dmaj7 Em7(b5) F/C Dbaug Cm7 F7

21 Bbmaj7 Eb7(9) Am Abm7b5 G7 C7(9)(b13)

en la parte C1 del tema se evidencia una modulación hacia la paralela mayor, Em7b5, despues pasa a Vmaj prestamo modal del dorico, ii-V que va hacia el Bbmaj7, ii-semidisminuido de paso que va hacia G y V para modular a F

25 Fmaj7 Cm F7(9) Bbmaj7 Eb7(9)

29 D Gm9 Bb7 Em7b5 Eb9

©

en la C2 modula hacia Fa luego hace un giro armónico de ii-V-I hacia el IV y finalmente un sustituto tritonal hacia D y luego un iv-VI-ii semidisminuido- sustito tritonal para volver a Dm

Análisis berklee

HOY

Felipe Alvira

The image shows a handwritten musical score for the song "HOY" by Felipe Alvira. The score is written on two staves in 4/4 time. The first staff contains the melody, and the second staff contains a bass line. Above the staves, there are handwritten notes and symbols indicating harmonic analysis. The first staff has a circled 'V' above the first measure, a boxed 'A' above the second measure, and a circled 'Eb maj 7' above the third measure. The second staff has a circled 'Bb' above the first measure, a circled 'G m 7/Bb' above the second measure, a circled 'A 7(b9)(13)' above the third measure, and a circled 'D 7(9)' above the fourth measure. There are also handwritten Roman numerals and other symbols indicating harmonic analysis.

Handwritten harmonic analysis notes:

- Staff 1: Dm , Eb maj 7 , Em 7b5 , A 7(b13) , Dm
- Staff 2: Bb , G m 7/Bb , A 7(b9)(13) , D 7(9)

Handwritten musical notation on two staves, featuring various chords and melodic lines. The notation includes handwritten annotations and Roman numerals.

Staff 1:

- Chords: D7(b9), Gm, Em7(b5), A7(b13), Dm.
- Handwritten annotations: A box containing "B" above the Gm chord, and "Dm" written above the Em7(b5) chord.

Staff 2:

- Chords: Dm/C, Bm7b5, Em7, Bb7(#11), A7(13).
- Handwritten annotations: Roman numerals II, III, and IV are written above the staff. A circled "C" is written to the left of the Dm/C chord. A circled "D" is written to the left of the Bm7b5 chord. A circled "C" is written below the staff at the beginning. A circled "D" is written below the staff at the end.

Handwritten musical notation on two staves, featuring chord names and Roman numerals.

Staff 1 (Measures 17-20):

- Measure 17: Dmaj7 (Roman numeral I)
- Measure 18: $\text{Em7}(\flat 5)$ (Roman numeral II)
- Measure 19: F (Roman numeral III, circled)
- Measure 20: Cm7 (Roman numeral IV) and F7 (Roman numeral V)

Staff 2 (Measures 21-24):

- Measure 21: Bbmaj7 (Roman numeral I)
- Measure 22: $\text{Eb7}(9)$ (Roman numeral II)
- Measure 23: Am (Roman numeral III)
- Measure 24: $\text{D7}(9)$ (Roman numeral IV) and G7 (Roman numeral V)
- Measure 25: $\text{C7}(9)(11)$ (Roman numeral VI)

Additional handwritten notes include "V.I.R.I.W." above measure 19 and "90000" below measure 22.

Handwritten musical notation on two staves, featuring various chords and melodic lines. The notation includes handwritten annotations and Roman numerals.

Staff 1 (Measures 25-28):

- Measure 25: $F\text{maj}7$ (with handwritten I above)
- Measure 26: Cm (with handwritten II/V above)
- Measure 27: $F7(9)$ (with handwritten III above)
- Measure 28: $Bbmaj7$ (with handwritten IV above)
- Measure 29: $E\flat7(9)$ (with handwritten V above)

Staff 2 (Measures 29-32):

- Measure 29: D (with handwritten VI above)
- Measure 30: $Gm9$ (with handwritten $IIIm$ above)
- Measure 31: $B\flat7$ (with handwritten IVm above)
- Measure 32: $Em7\flat5$ (with handwritten V above)
- Measure 33: $E\flat9$ (with handwritten VI above)

Additional handwritten notes include "SAD" and "SAD" written above the notes in measures 28, 31, and 32.

HOY

Felipe Alvira

Handwritten musical score for the song "HOY" by Felipe Alvira. The score is written on a single staff in 4/4 time, featuring a key signature of one flat (Bb). The melody is composed of eighth and quarter notes, with rests. The score is divided into measures, with measure numbers 5, 9, 17, 21, 25, and 29 indicated. Chord progressions are written above the staff, including Dm, Ebmaj7, Em7b5, A7(b13), Dm, Gm7/Bb, A7(b9)(13), D7(9), D7(b9), Gm, Em7(b5), A7(b13), Dm, Dm/C, Bm7b5, Em7, Bb7(#11), A7(13), Dmaj7, Em7(b5), Cm7, F7, Bbmaj7, Eb7(9), Am, D7(9), G7, C7(9)(11), Fmaj7, Cm, F7(9), Bbmaj7, Eb7(9), D, Gm9, Bb7, Em7b5, and Eb9. Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) and other symbols (e.g., bII, bIII, bIV, bV, bVI, bVII, bVIII, bIX, bX, bXI, bXII) are used to denote scale degrees and chord functions. The score ends with a double bar line and a final chord of Eb9.

HOY

Felipe Alvira

A

Dm Emaj7 Em7b5 A7(♯13) Dm

5 Dm/B Gm7/B♯ A7(b9)(13) D7(9)

B

9 D7(♯9) Gm Em7(♯5) A7(♯13) Dm

Dm/C Bm7b5 Em7 B♭7(♯11) A7(13)

C

17 Dmaj7 Em7(♯5) F/C D♭aug Cm7 F7

21 B♭maj7 E♭7(9) Am A♭m7b5 G7 C7(9)(♭13)

25 Fmaj7 Cm F7(9) A♭maj/B♭ E♭7(9)

29 D Gm9 B♭7 Em7b5 E♭9

©

2 **A** HOY

Dm Emaj7 Em7b5 A7(♯13) Dm

37 Dm/B Gm7/B♯ A7(b9)(13) D7(9)

B

41 D7(♯9) Gm Em7(♯5) A7(♯13) Dm

Dm/C Bm7b5 Em7 B♭7(♯11) A7(13)

C

Al final en mi bolero la forma quedo A B C1 C2 A2 B2. En cuanto a los giros melódicos se evidencia una influencia de Pablo Milanés en las partes donde la melodía se mueve cromáticamente, y a Martha Valdés en el fraseo de la canción.

Hoy

Felipe Alvira

Hoy es un día mas que estas lejos y no te puedo alcanzar

En que el tiempo me reclama sin parar aquellos días que ya nunca volverán

Hoy no puedo mas y en cada copa tu mirada siempre esta

Es tu sonrisa un veneno singular y muero estoy si tu no estas

Eres como el aire de mi primavera, eres como el dulce que recorre por mis venas

Eres el aroma de un rosal en mi jardín, eres todo todo lo que quiero para mi

Ven y regalémonos un ultimo momento, ven y abrazame, ven y besame una vez mas

Hoy debo aceptar que tu sombra quedara en la obscuridad y en las noches mi guitarra tocara

melodías que el viento borrara

Hoy no puedo mas y en cada copa tu mirada siempre esta

Es tu sonrisa un veneno singular y muero estoy si tu no estas

BOLERO SON

Este fué el último tema que compuse en mi proyecto de grado. Al final del semestre pasado tenía como compromiso traer una propuesta de la forma, acordes y letra. Comencé haciendo transcripción armónica de dos temas y para el fraseo tuve como referencia Lágrimas negras.

Sin Palabras

Grupo Niche

A

Cm9 D♭9 Cm9 D♭9 Cm9 D♭9 Cm9 D♭9 Fm7

6 Fm7 D♭ D♭ Cm9 G♭ C7(♭9)

B

Fm7 B♭7 E♭maj7 G♭ C7(♭9)

15 Fm7 Cm7 G7(♭9) Cm7

Pregón

19 D♭ G7(♭9) Cm7 F7 D♭ G7(♭9) Cm7 F7

En un beso la vida

Orlando Contreras
Transcripción: Felipe Alvira

A

Dm Gm7 A7 Dm

5 Dm Gm7 A7 Dm

B

D7 Gm7 Dm

Dm Gm7 A7 D

C

17 D7 Bm7 Em7 A7

D7 Bm7 E A F♯

D

25 Em A D D B♭

Em A D D F♯

E

33 Em A D D7 G A♭♯

37 D B Em A Dm

Estas son las armonías transcritas para entender los giros tienen estos boleros y cual es la forma. El bolero presenta una armonía convencional donde es común encontrar i-ivV-i y en la parte B siempre tienen una variación. En su mayoría tienen pregones en donde el estilo pasa a ser son cubano.

Lagrimas Negras

Son tradicional Miguel Matamoros

145

Bm7(b5) E7#9

Aun - que

Am9add Em7(b5) A9 Dm9add Dm7/C

3 tu mechas e - cha-do en el a - ban - do - no

Bm7(b5) Dm7/A G13 D9

6 aun - que ya has muer - to to - das mis i - lu -

Cmaj9 Bm7(b5) E7#9 Am9add

9 sio - nes en vez de mal - de -

Em7(b5) A9 Dmin Dm#7 Dm7 Dm6

12 cir - te con jus - to en co - no en mis sue - ños te

Am9add Fmaj7

15 col - mo, en mis sue - ños te col - mo

Bm7(b5) E7(b9)/F Am9add E7#9 E7(b9)

18 de ben - di - cio - nes

Am9add Em7(b5) A9 Dmin Dm7/C

21 Su - fro la in - men - sa pe - na de mies - tra - vi - o,

76

Bm7(b5) Dm7/A G13 D9

24 sien - to el do - lor pro - fun - do de tu par -

Cmaj9

27 ti - da y llo - ro sin que

B7(b9) Bm7(b5) E7(b9)

30 se - pas que el llan - to mi - o, tie - ne la - gri - mas

Am9add Fmaj7

33 ne - gras, tie - ne la - gri - mas ne - gras co - mo mi

Bm7(b5) E7 Am9add D9 Am9add E7#9

36 vi - da, Tu me

Am9add Bm7(b5)

39 que - res de - jar yo no que - ro su - frir

E7 Dm9 G13 Cmaj9 F13

42 con - ti - go me voy mi san - ta aun - que me

Bm7(b5) E7+5 Am9add E7(b9)

45 cues - te mo - rir, Tu me

Opcional E7

47 cues - te mo - rir, Fine

Lagrimas...-2-

77

https://www.youtube.com/results?search_query=lagrimas+negras+daniel+santos

Lagrimas Negras-versión Daniel Santos

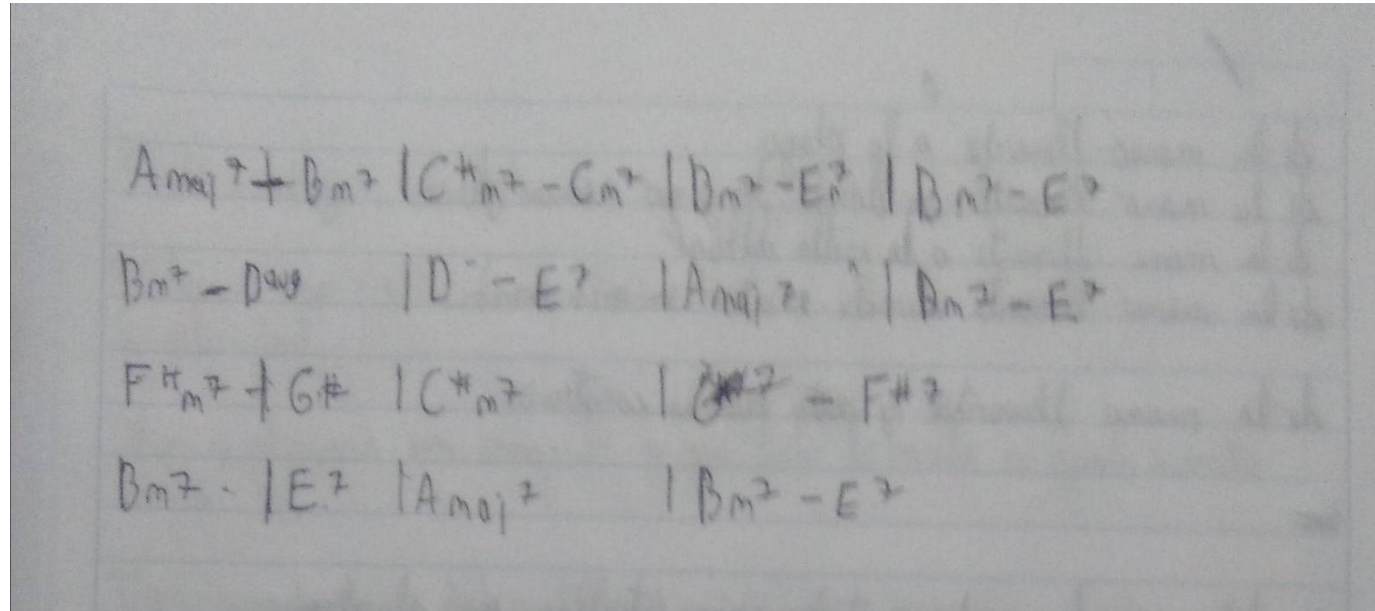
<https://www.youtube.com/watch?v=eFq8njahXdl>

Lagrimas Negras- versión Celia Cruz

Para el fraseo me remití a una partitura de lagrimas negras y escuche algunas versiones para ver que elementos tenia, encontré que el fraseo del bolero son esta ligado a la clave del son cubano ya sea 3-2 o 2-3 y el fraseo suele ser corto.

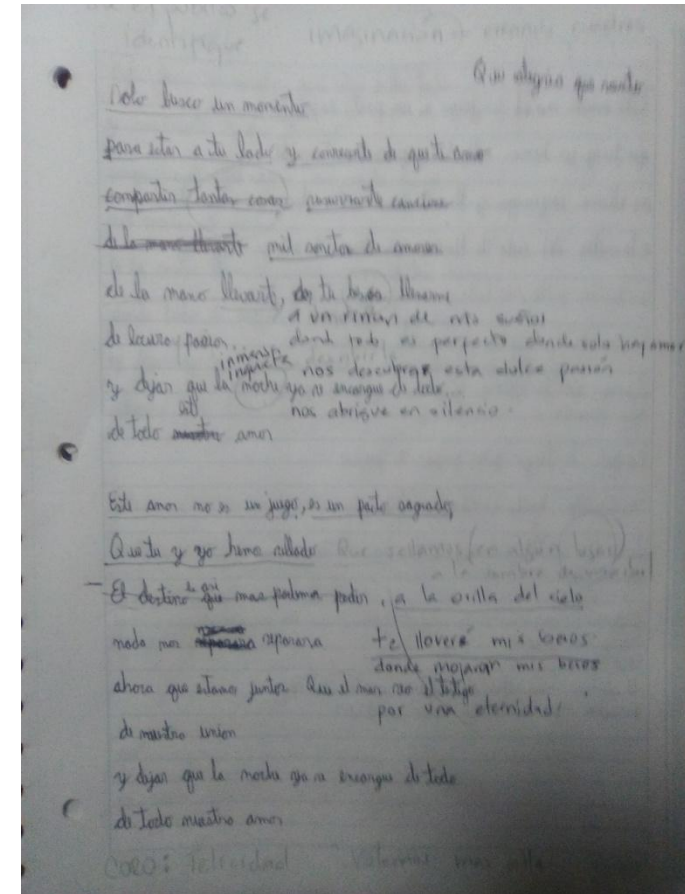
Interpretación

- Interpretación en el Bolero Son:
 - La voz tiende a ser un poco nasal
 - Se utiliza la voz de pecho
 - El fraseo está ligado a la clave del son Cubano

Después de la búsqueda y la investigación, empecé planteando una propuesta inicial de armonía y forma usando giros armónicos de bolero tradicional que se caracteriza por algunos movimientos de ii, V , acordes de paso.

Una vez propuesta la armonía empecé a componer la letra teniendo como base el tema Amor, nutriéndome de las lecturas de poesía que ya había hecho en los anteriores boleros. La idea era crear unas frases en verso y rima que fueran flexibles al cantarlas con la clave.

Comienzo y Final de una Verde Mañana

Pablo Milanes

A Cmaj7 B^b E7(9) Am7 Am7 F A7 Dm7

9 G F Cmaj7 cmaj7 F A7 Dm7 Gsus G7

B Cmaj7 B^b E7(9) Am7 Am7 F D7 Gsus G7

23 F/G F/G Cmaj7 Cmaj7 F A7 Dm7 G7

C Cmaj7 B^b E7(9) Am7 Am7 F A7 Dm7 Dm7 C/E F D/F#

41 G F Cmaj7 Cmaj7 D7 D7 Gsus G7

49 F Em7 F G Cmaj7

<https://www.youtube.com/watch?v=1-UAzVUMizs>

Comienzo y final de una verde mañana- Pablo Milanés

Partitura de la armonía y forma

Luego de tener esa armonía y letra base, mi Maestra sugirió tomar otra referencia de son contemporáneo para darle unas dinámicas armónicas más modernas. El tema en el que nos basamos fue comienzo y final de “Una verde mañana”, que sirvió como instrumento de re armonización a la propuesta que yo le había traído. Luego pasamos a revisar la letra y darle la intención adecuada según la clave 3-2.

Solo besos en momento para estar a tu lado
 y consciente de que te amo
 comportar todas esas, seguramente sonarás
 mil sonidos de amor
 De la mano llevarte, a un rincón de tus sueños
 donde todo es perfecto, donde solo hay amor
 y digan que la inmensa noche me abrigue en silencio
~~revelar~~ esta dulce pasión

Este amor no es un juego, es un pacto sagrado
 que tú y yo hemos sellado y promete entregarte
 mi eterna confianza y llevarte en mis alas ^{un lugar mejor}
 a la cilla del cielo te llorare mis besos ^{hacia un rincón del cielo}
 por una eternidad ^{te entregaré}
 a la cilla del cielo te llorare mis besos...

un sin fin de ilusiones eterna confianza
 mi corazón sin cadenas seguridad
 te regalaré lo que soy fidelidad
 un todo en un todo comprensión
 un perfecto - alas

Este amor no es un juego es un pacto sagrado
 que tú y yo hemos sellado y promete entregarte
 mi eterna confianza y llevarte en mis alas ^{un lugar mejor}
 a la cilla del cielo te llorare mis besos ^{hacia un rincón del cielo}
 por una eternidad ^{te entregaré}
 a la cilla del cielo te llorare mis besos...

Porque te tengo y no puedo te pienso
 En donde habita el fondo de tu alma
 donde las estrellas te voy a descubrir y te me cuenta de
 cómo a des

Y como a mentarte a la soledad para crear un espacio donde
 nos vamos a amar
 Y como a mentarte a la soledad para crear un espacio donde
 nos vamos a amar

Y como a mentarte a la soledad para crear un espacio donde
 nos vamos a amar

Correcciones, adición de frases, palabras que rimen y sentido general del tema.

Recibe mi corazón en cachemay, ten un ojo de ilusiones.

Vednos mas allá de nuestros caminos donde encontramos
la felicidad

Ven y abrazame un momento y que todo lo vivido se quede envuelto
en sueños

Ven amado mío dale sentido a mi corazón porque los rostros
que mi mundo tiene color

Las estrellas brillan por tu presencia

de la mano llevarte a la playa
de la mano llevarte ~~en~~ donde tu y yo somos felices
de la mano llevarte a la culla del lago
de la mano llevarte donde existes en mis sueños

de la mano llevarte y esta historia construir

y dejan que la noche y todas sus estrellas me alumbrén

y dejan que la noche con su ^{dulce} aroma y estrellas

y dejan que la noche en su oscura condena

y dejan que la noche ~~sea~~ todo coqueto

que tu y yo hemos rullado a la culla del mar

que tu y yo hemos rullado en ~~starday~~ ^{en el parque}
un día de abril

Que tu y yo hemos rullado al lado de la buena luna

A

Cmaj7

B

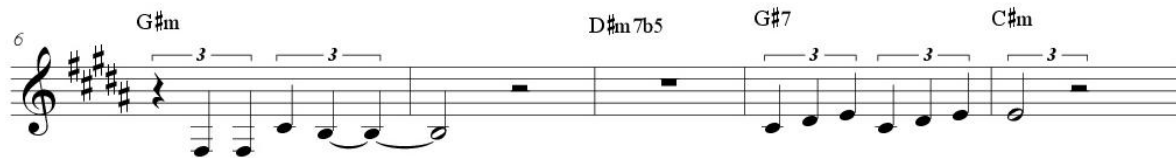
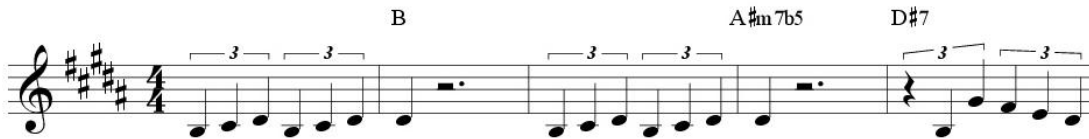
E7(b9)

Am7

Am7

Fragmento de la canción Comienzo y final de una verde mañana donde se evidencia el giro característico de mi canción

Fragmento de Volemos mas allá donde se evidencia el uso del giro armónico.

Volemos mas allá

Felipe Alvira

Bolero Son

A

B A#m7b5 D#7

6 G#m D#m7b5 G#7 C#m

11 F#7 B

B

16 A#m7b5 D#7 G#m Fm7b5

21 A#7 D#m G#7

26 C#m F#7 G

La forma de mi canción quedo A-B-A-B y una sección de pregones. La armonía quedó re-armonizada con respecto a la primera propuesta. El fraseo está atresillado y más corto.

Bolero Son

A

Chord progression for Bolero Son (Section A):

Measures 1-4: B, A#m7b5, D#7

Measures 5-8: G#m, D#m7b5, G#7, C#m

Measures 9-12: F#7, B

The melody consists of eighth notes with triplets indicated by a '3' over the notes.

Esta es la sección A del tema que arranca en I, hace el giro iim7b5-V que va hacia iv, luego iim7b5-V hacia el ii y finalmente V-I.

B

16 A#m7b5 D#7 G#m Fm7b5

21 A#7 D#m G#7

26 C#m F#7 G

Esta es la sección B que arranca con iim7b5-V7 del iv, luego hace un iim7b5-V7 hacia el iii, luego V7/ii, V y sustituto.

Pregones

60

B maj7 G#7 C#m7 F#7 B maj7 G#7 C#m7 F#7

La sección de pregones se evidencia que la melodía ya no esta atresillada y la armonía esta compuesta por: Imaj7-V7/ii-ii-V7 y vuelve y repite

BOLERO SON

Solo busco un momento, para estar a tu lado

Y convencerte de que te amo....

Compartir tantas cosas, susurrarte canciones

Mil sonetos de amores

De la mano llevarte a un rincón de tus sueños

Donde todo es perfecto , donde solo hay amor

Y dejar que la inmensa noche nos abrigue en silencio

Esta dulce pasión

Este amor no es un juego, es un pacto sagrado

Que tu y yo hemos sellado...

Y prometo entregarte mi eterna confianza y llevarte en mis alas

Hacia un lugar mejor

A la orilla del cielo te lloveré mis besos

Te entrego lo que soy

Un humilde poeta, un tonto enamorado que esta loco por vos..

Pregones

Volemos mas alla de nuestros sueños mi vida

escucha mis latidos que bailan con el soñ

Finalmente mi canción quedo así.

Volemos mas allá

Felipe Alvira

Bolero Son

A

B A#m7b5 D#7

6 G#m D#m7b5 G#7 C#m

11 F#7 B

B

16 A#m7b5 D#7 G#m Fm7b5

21 A#7 D#m G#7

26 C#m F#7 G

A

31 B A#m7b5

35 D#7 G#m D#m7b5

39 G#7 C#m F#7

B

43 A7 G# Fm7b5

47 A#7 D#m

51 G#7 C#m

55 F#7 G

Pregones

60 Bmaj7 G#7 C#m7 F#7 Bmaj7 G#7 C#m7 F#7

Bibliografía

<https://www.poemas-del-alma.com/hombre-que-mira-la-luna.htm>

<https://www.poemas-del-alma.com/corazon-coraza.htm>

Libro Real Book Cuban Feak Book

<http://tiempodeboleros.eu/historia/bolero-filin>

<https://www.ecured.cu/Bolero>