

PROYECTO DE GRADO
ÉNFASIS DE EJECUCIÓN

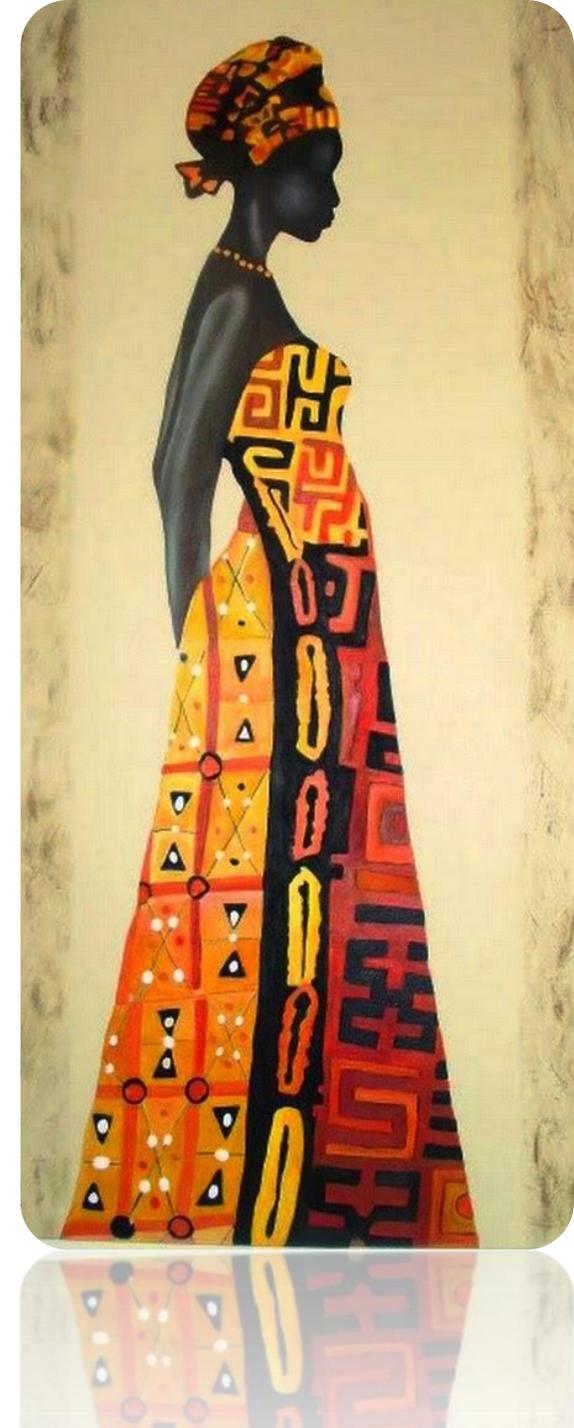
PERÍODO 2018-1

NATHALIA AURORA MORENO LOZANO

Propuesta de proyecto

Realización de 3 arreglos que integren algunos elementos musicales y vocales tanto de la música tradicional estadounidense, (Bebop, armonías jazz e improvisación), como de las músicas afrocubanas (rumba y abakuá), a temas de balada jazz, neo soul y charanga.

PERTINENCIA DEL PROYECTO

Es pertinente realizar el proyecto ya que, en la creación e interpretación de los arreglos musicales, se incluirán propuestas vocales que evidenciarán un manejo apropiado de la voz como elemento esencial y característico en cada uno de los estilos.

En adición a esto, es importante incursionar en la creación de arreglos musicales, lo cual brinda grandes herramientas para integrar los conocimientos adquiridos desde el énfasis de canto jazz y a su vez, la oportunidad de explorar e implementar la creatividad como artista.

Título del proyecto

Creación e interpretación de 3 arreglos musicales integrando algunos elementos armónicos y estilísticos del jazz y músicas afrocubanas, a temas de balada jazz, neo soul y charanga.

JUSTIFICACIÓN

La realización del proyecto tiene como finalidad obtener una propuesta artística que reúna elementos de músicas con gran influencia africana, donde la voz como instrumento, sea parte esencial en la interpretación de cada uno de los arreglos.

Objetivo general

Realizar 3 arreglos que integren elementos armónicos, melódicos e interpretativos del jazz y ritmos afrocubanos, con el fin de generar una propuesta creativa que reúna varios estilos musicales, para empezar a perfilar un estilo propio como intérprete.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Incursionar en la práctica de creación de arreglos, para adquirir experiencia y nuevas herramientas como músico profesional.
- Integrar elementos musicales de los estilos del jazz, soul y música afro cubana en los arreglos.
- Conocer y comprender los ritmos de Rumba y Abakuá desde su contexto histórico hasta su comportamiento y estructura rítmica.

METODOLOGÍA

- Escuchar y analizar temas originales con sus respectivos arreglos musicales para reconocer modificaciones de los mismos.
- Realizar una lluvia de ideas de arreglos musicales de cada tema.
- Explorar desde la intuición, conocimiento, musical y práctica, distintas posibilidades de inclusión de elementos, rítmicos, melódicos y armónicos en cada uno de los arreglos.
- Investigar sobre las músicas afrocubanas teniendo como recursos, la búsqueda bibliográfica e información obtenida por entrevistas a conocedores del tema.
- Realizar un trabajo de campo con percusionistas profesionales, para conocer e interiorizar cada uno de los ritmos a trabajar.

- Identificar e interpretar desde el canto, elementos estilísticos vocales de la música afrocubana y el jazz aplicados a los arreglos.

-Escuchar músicas afrocubanas que contengan cantos yorubas, para interiorizar el estilo y poder implementar melodías y letras en los arreglos.

-Clarificar los elementos y técnicas vocales que se implementarán en los arreglos propios de cada estilo

Marco teórico

BEBOP

El bebop es un estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de los cuarenta del siglo XX que cronológicamente sucede al swing. El bebop da origen a lo que se entiende por jazz moderno, frente al jazz clásico que se desarrolló hasta los años treinta.

Charlie Parker y Dizzy Gillespie fueron los más visibles en la generación del bebop. Uno de los elementos esenciales del bebop era el dominio técnico del instrumento: ciertamente la exigencia técnica del estilo era elevada por lo que ese dominio técnico resultaba esencial para interpretar la música.

A diferencia del swing, “el formato de las bandas de bebop oscilaban normalmente entre los tres y siete músicos, siendo el quinteto la formación standard. El esquema formal de las interpretaciones bebop era casi siempre el mismo: se tocaba al principio la melodía al completo, se seguía luego con la improvisación solista y, finalmente, se re-exponía la melodía inicial. Muchas veces se tomaba prestada la estructura de sucesión de acordes de un tema ya conocido para, reescribiendo por completo su melodía, crear una pieza nueva. Así sucede, por ejemplo, con composiciones como *Antropology (I Got Rhythm)*, *Ornithology (How High The Moon)* o *Donna Lee (Indiana)*, a esto se le denomina “contrafact”. De todos modos, cuando no se tomaba prestada la estructura armónica de un tema conocido solían utilizarse esquemas compositivos sencillos y ya muy interiorizados por el público, como la forma de canción AABA y el blues, verdaderos pilares compositivos del bebop. El bebop es una música más compleja y pone un énfasis mayor en la interpretación de diferentes ritmos a la vez; es rápido, frenético, y la improvisación es parte de su esencia.” 1

“El bebop evolucionó a una gran velocidad. Esta creatividad fue posible gracias al entorno en el que se interpretaba. Músicos de diferentes grupos se reunían para tocar juntos o para enfrentarse en duelos musicales. Al tocar juntos, los músicos compartían entre ellos sus conocimientos musicales y sus trucos, lo que permitía que la música siguiera evolucionando.” 2

1. Historia del jazz (2008) Recuperado el 9 de Mayo de 2018. En <http://www.jazzitis.com/articulos/bebop-35-la-musica/>

2. Revista independiente del jazz y otras músicas (2016). Recuperado en <http://www.jazzeando.com.ar/estilos-e-historia-del-jazz/237-bebop>

“La principal característica del bebop consistió en utilizar, esencialmente, la síncopa rítmica, explorando poli-ritmos a un grado sin precedentes, con melodías que contenían contornos imprevisibles. Además, extendió el vocabulario del jazz explorando un nuevo territorio armónico por medio de los acordes alterados y acordes sustituidos (usando acordes diferentes a la composición original, como acordes disminuidos, quinta disminuida o bemol y nota de blues). Eso dio al bebop la reputación de ser una música muy compleja y difícil de ejecutar.”³ Básicamente las melodías usaba aproximaciones cromáticas, escalas Bebop, uso arpeggios, delineamiento armónico y colores como #4 #5 b13 b9 etc.

Los percusionistas se basaron menos en el pulso métrico del bombo y se concentraron más en el platillo “ride” y el “hi hat”. Por otro lado, los bajistas se ocupaban de mantener el pulso tocando casi exclusivamente la línea de “walking” su mayoría en un ritmo de negras. Los pianistas, usaron un touche más ligero en el teclado, y su mano izquierda ya no estaba obligada a definir el ritmo o tocar las raíces de los acordes como sucedía en el swing. Se volvió común en los músicos tocar la melodía de un tema al unísono y luego tomar turnos para realizar solos siguiendo la progresión armónica del tema. La técnica de “alternar cuatros” (trading fours), también se volvió común, en donde los solistas intercambiaban solos cada cuatro compases entre sí y el baterista. Es importante mencionar que el bebop se convirtió en el primer estilo de jazz que no se utilizó para el baile. Si bien muchos en la comunidad de jazz no aceptaron el bebop con entusiasmo en el momento de su aparición, hoy se considera la corriente principal del jazz. *Revista escena* (2008)

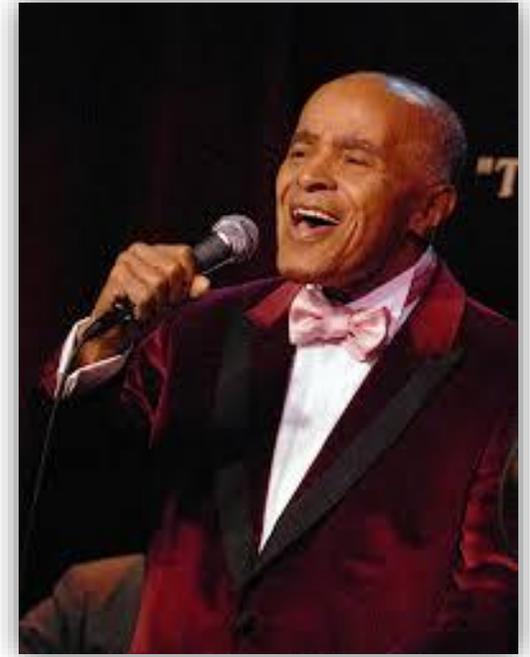
Es importante mencionar que, de acuerdo a los anterior, las melodías bebop complejas y la interpretación de las mismas a unísono, son unas de las características que este estilo aporta en la creación de los arreglos musicales del proyecto. Así mismo, el elemento de la improvisación estará presente en la ejecución de los mismos.

Vocalese

El vocalese es una técnica la cual consiste en cantar una pieza instrumental de jazz con una letra establecida sobre la melodía. El fundador del estilo y su intérprete más prolífico fue Eddie Jefferson, cuya versión de "Body and Soul" de Coleman Hawkins fue un éxito. La palabra fue acuñada por el crítico de jazz Leonard Feather para describir el primer álbum de Lambert, Hendricks y Ross, *Sing a Song of Basie*. En ese álbum, se usó la sobre grabación para que los tres cantantes que usaban la letra de Jon pudieran reemplazar toda la sección de cuerno de la Orquesta de Count Basie.

Otro de los representantes de este estilo fué el cantante y letrista de jazz Jon Hendricks, quien como parte del trío Lambert, Hendricks & Ross también se popularizó por agregar letra a piezas instrumentales. Al principio, a mediados de la década de 1950, formó un dúo con Lambert, un cantante de bebop al que admiraba y con el que tuvo éxitos como "Four Brothers" and "Cloudburst." A ellos se sumó en 1957 la cantante inglesa Ross, conocida por su letra vocalese de "Twisted" de Wardell Gray, el cual es uno de los temas más reconocidos de esta técnica y que hará parte de uno de los arreglos del presente proyecto incluido como "mash-up".

Es importante mencionar que Hendricks ganó un Grammy en 1985 al mejor artista vocal de jazz por su trabajo con Bobby McFerrin en "Another Night in Tunisia", del álbum "Vocalese" de Manhattan Transfer. Hendricks escribió todas las letras del álbum, con música de Ray Charles, Quincy Jones y otros. 4

Rumba

“Es una de las manifestaciones musicales cubanas de mayor prestigio folklórico y popular, que se extendió hacia otras naciones y fue declarada, recientemente, Patrimonio Cultural de la isla. Sus principales protagonistas fueron los negros libres y sus descendientes, integrantes de distintas etnias africanas: lucumí, ganga, arará y gangá-bantú. La rumba cubana, compuesta por toques, cantos, bailes y pantomima, generalmente tiene un carácter improvisado. Surgió durante la dominación española en Cuba, mientras se producía la expansión azucarera. Era típicamente una danza folklórica afrocubana que servía como un baile de fertilidad. De ella se tienen referencias históricas desde los siglos XVIII y XIX, en barracones y dotaciones de esclavos, y en los campos y zonas suburbanas.”⁴

Instrumentos característicos :

Tambor Salidor: De sonoridad grave, encargado de la base del ritmo.

Tambor Tres-dos: De sonoridad media. Completa la base del Salidor.

Tambor Quinto: De sonoridad Aguda. Si bien su toque es libre, improvisa respetando figuraciones típicas. Es el encargado de entretejer los toques del Salidor y el Tres-dos siguiendo cada movimiento hecho por los bailarines.

Katá o Guagua: Caña ahuecada Aguda. Si bien su toque es libre, improvisa respetando figuraciones típicas y es el encargado de entretejer los toques del salidor percutido con dos baquetas.

Claves: Dos palos de entrechoque de madera dura y sonora. Su toque es el esqueleto del ritmo, la columna vertebral de todo el ensamble. Generalmente tocada por el cantante.”⁵

El complejo musical y danzario de la rumba presenta tres formas principales: el Guaguancó, la Columbia, y el Yambú.

The image shows a musical score for five instruments: CLAVE, KATA, SALIDOR, TRES-DOS, and QUINTO. Each instrument has a staff with rhythmic notation and letter-based rhythmic patterns. The CLAVE staff shows a simple rhythmic pattern. The KATA staff shows a more complex pattern with letters P, D, P, D, A, P, D, S, A, P, A, P. The SALIDOR staff shows a pattern with letters D, D, P, D, D, A, D, A, D, D. The TRES-DOS staff shows a pattern with letters D, D, P, D, D, A, D, A, D, D. The QUINTO staff shows a pattern with letters A, S, S, S. The word 'IMPROVISA' is written at the bottom of the QUINTO staff.

⁴ Rumba cubana (s.f) Recuperado el 9 de Mayo en <http://www.fiestadeltamborpopular.com/musica/generos-musicales/rumba>

⁵ Rumba yambú (s.f) Recuperado el 9 de Mayo de 2018. En <http://www.mundopercusion.com/percusion-latina/mundo-latino/302-la-rumba-en-cuba.html>

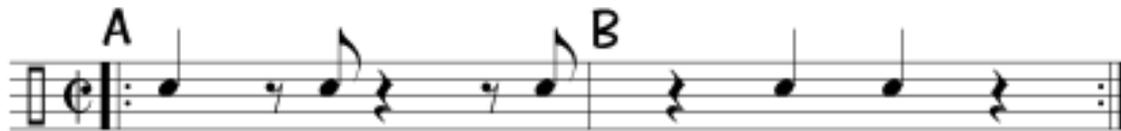
Rumba yambú

El yambú se baila en pareja, y se “caracteriza por ser un baile sensual, cadencioso, que simula la conquista. Se diferencia fundamentalmente en que es una danza más lenta, más suave, y se distingue del guaguancó en que se no se practica *el vacunao*. Se inicia con un “lalaleo” coreado (sílabas repetidas a manera de clarinada) llamado Diana, y luego el solista canta unas estrofas.”⁶

Este estilo de rumba se implementará en uno de los arreglos, pues su ritmo y características de sus cantos, serán elementos que se incluirán en el proceso de creación.

Este estilo de rumba Yambú se apropiará en el arreglo de la balada jazz, Good Morning Heartache, ya que el tempo lento de la rumba y su clave serán la base del arreglo, en donde, al igual que en cualquier rumba, se incluirá el lalaleo al inicio del tema e improvisación en sílabas del solista. Debido a la inclusión de la clave de rumba, el fraseo de la melodía del tema se modificará para que esté acorde a la base rítmica y estilística.

CLAVE DE RUMBAS 3 - 2

La columbia:

Este tipo de rumba, al igual que el yambú, es originaria de la provincia cubana de Matanzas, pero sus diferencias empiezan con que tiene fuerte influencia y raíces congoleas.

Se puede decir que las tres etapas de la rumba, la Columbia es la de ritmo más rápido y de alguna forma más juvenil. “En la columbia los cantos están formados por frases cortas, impregnadas de vocablos africanos, donde el cantante solista introduce los llamados lloaos o lamentos, en medio de sus cantos, a los que el coro contesta con un estribillo.” 7

El guaguancó

Es la rumba más popular y más conocida fuera de Cuba originario de la Habana. Se caracteriza por ser el de ritmo más rápido el cual se conoce como un baile de seducción y conquista.

En el guaguancó, el hombre intenta conquistar a la mujer con unos movimientos que se llaman “*el vacunao*”.

En el caso de los cantos, el guaguancó tiene un texto más trabajado que el de la columbia y del yambú. Su canto, a diferencia de los anteriores estilos, es enteramente en español, ausente de vocablos africanos. En los cantos propios del guaguancó hay cierta influencia marcada con el punto cubano. 8

7. Rumba cubana (s.f). Recuperado el 9 de Mayo de 2018. En <http://www.udance.es/bailar/rumba-cubana/>

8. Rumba cubana (s.f). Recuperado el 9 de Mayo de 2018. En <http://www.udance.es/bailar/rumba-cubana/>

Charanga

Tipo de orquesta que aparece a principios del siglo XX. Llamada también orquesta típica o francesa. En un inicio, la charanga estaba formada por una flauta, violín, contrabajo, timbal y güiro. Hoy en día, la formación ha evolucionado con la presencia de uno o varios violines. Su origen se debe a la inclusión de instrumentos europeos del Danzón, tales como los violines y la flauta. Los ritmos derivados del Danzón, como el Chachachá, son tocados por Charangas, aunque el nombre se popularizó en los sesentas gracias a la controversia generada en Nueva York por su similitud nominal con la Pachanga.⁹

“El himno de Cuba es la habanera, hay un cinquillo un baqueteo que caracterizó a las charangas. El ciclo del danzón que es desde las habaneras que originalmente se tocaron con laúd y después e cambian los instrumentos de cuerda y se empiezan a involucrar los instrumentos como la flauta y el violín y también digamos lo que cambian de las charangas originalmente francesas, es que esa flauta y ese violín, Todo lo que escuches en este sentido con flauta y violín es un formato charanguero, a eso es lo que se le llama charanga originalmente en Francia, pero como cubano quería jugar mucho con las síncopa y eso lo buscó en la percusión entonces por eso adoptó los timbales, como un formato adicional dentro de lo que ya se venía escuchando en la música, además que esto entró como música de cámara, obviamente a la Havana, música que venía puramente europea pero viene esa otra parte y viaja a Matanzas y allí es donde empiezan a reinterpretarlo con este baqueteo. “ Nelso Cano Martinez (Entrevista transcrita).

El tema “Para ti” de Mongo Santamaría, es una charanga la cual originalmente participa la flauta como elemento particular de este estilo. En el arreglo, las melodías serán interpretadas por el saxofón y voz al unísono, variando el formato del tema original.

Abakuá

Lo Abakuá tiene que ver con lo que fue una sociedad estado secreta cerca del río Cross en África, Se conoce a sus miembros como abakuás o ñáñigos

La clave africana se pidió prestada al Abakuá, ritmo ritual carabalí. De lo Abakuá se entiende también que es un tipo de ritual litúrgico.

La sociedad secreta Abakuá se desarrolló en Cuba hacia el 1820 entre los esclavos negros recién llegados de Calabar o Carabalí (actual Nigeria). Las condiciones económicas, las necesidades crecientes de mano de obra por una parte, y el proteccionismo que rodeaba a las clases acomodadas en los mejores barrios de la capital, facilitaron por otra parte el nacimiento de una organización sociopolítica como la de los Abakuá.

No puede desvincularse de las creencias africanas, acerca de la influencia que ejercen los antepasados (espíritus), por lo que en todas sus ceremonias religiosas se les convoca para garantizar el desarrollo del acto ritual, según rigurosas normas litúrgicas. 10

Lo Abakuá es el antecesor de la rumba cubana, así pues, la rumba cubana empezó a alimentarse de muchos de los toques del Abakuá.

Algunos de los mejores percusionistas de Cuba perfeccionaron su arte mediante las prácticas religiosas de origen africano o del Caribe, tales como *santería*, *abakuá* y *palo monte*. La percusión afrocubana a menudo retiene un elemento de espiritualidad. 11

CLAVE ABAKUÁ o ÑÁÑIGO

10. El abakuá (s.f) Recuperado el 13 de Mayo de 2018. En https://www.ecured.cu/Sociedad_Secreta_Abaku%C3%A1

11. Latin jazz (s.f) Recuperado el 13 de Mayo de 2018. En <https://es.scribd.com/document/258602730/Latin-Jazz-n-pdf>

Mitología y cantos Yoruba

La mitología yoruba es la gama mundial de deidades de creencias y religiones yoruba, procedente de África, principalmente en Nigeria y Benín, y que han influido o ha dado a luz a varias religiones en el resto del mundo, como la Santería en Cuba o el Candomblé en Brasil, además de las propias religiones del pueblo yoruba. La religión de las sociedades yorubas tradicionales se caracteriza por el culto a un dios superior y a un conjunto de divinidades intermedias, cuya intervención y voluntad rige la vida humana. Los orixás fueron ancestros que en vida acumularon un poder y un saber sobre las fuerzas naturales y humanas en virtud del cual transitaron un día de la condición de hombres a la de dioses. Según la religión Yoruba cuando una persona muere su alma entra en el reino de los antepasados desde donde ellos continúan teniendo influencia sobre las cosas de la tierra.

Lo más característico en la música de los yoruba es el predominio de los tambores y especialmente la presencia de los tambores batá (familia), una creación exclusiva del pueblo yoruba. Es una orquesta de tres tambores Iyá (madre), Itótele y Okóngolo percutidos a la vez por tres tamboreros. Para los yoruba "los batás hablan lengua" y cada uno de sus toques -sagrados (toques de batá) o no (toques de bembé) se inspiran en leyendas atribuidas a los orixás.

A la música de los batá se unen coros y danzas litúrgicas. Los coros secundan a los tambores y las danzas son ejecutadas por bailarines que imitan las fuerzas naturales y los poderes atribuidos a los orixás.

La integridad sonora y sinfónica de los batá (sonoridad vegetal, por la madera de los tambores; animal, por los cueros con que se sujetan y afinan; mineral, por el conjunto de cascabeles y campanillas), unida a las voces humanas, obedece a un criterio mágico por medio del cual los yoruba evocaban la integridad de las potencias cósmicas.

NEO SOUL

Género musical que fusiona el R&B contemporáneo y el soul de los años 70' con elementos del Hip-hop. Es un movimiento que manteniendo los elementos básicos de Soul, le da un toque más vanguardista, debido al tipo de instrumentación y mezclas de estilos. El término Neo-soul", se originó con Kedar Massenburg en Motown Records a finales de la década de 1990.

“Para el cantante Alex Boyd, la música Soul está sumida en el alma y sus mejores canciones son aquellas que tienen una fuerte narrativa, instrumentación orquestada por los metales, el coro. Amy Winehouse es el mayor ejemplo de esto, un cantante blanco que simplemente establece el nuevo estilo a principios de 2000. Neo Soul contiene elementos de Hip Hop, Funk y el Jazz, además de la música electrónica. La norteamericana Janelle Monáe, es una de las artistas que se destacaron por hacer esa mezcla.” 12

Latin Jazz

El Jazz Latino es una fusión de jazz con ritmos latinoamericanos en donde se combina la improvisación de este género norteamericano con la percusión latina. Se originó a finales de los años 40 cuando Dizzy Gillespie y Stan Kenton comenzaron a combinar el ritmo y la estructura de la música afro-cubana.

La historia del jazz latino es una historia de migraciones. A medida que la gente se fue desplazando entre el Caribe y las Américas — impulsada por fuerzas sociales, económicas, políticas— fue llevando consigo ritmos, bailes, melodías e instrumentos que influyeron en el ambiente musical allí donde fueron. Y cuando el jazz se entrelazó con la música afrocubana, produjo un nuevo sonido en el cual se acentuó aún más la herencia africana de ambos, así mismo la incorporación del saxofón, en la música popular cubana, aportó nuevas sonoridades. Después de 1940 los instrumentos musicales del Caribe, fundamentalmente las congas, se unieron a instrumentos de jazz para crear sonidos y ritmos más complejos.

Gillespie también ayudó a fomentar el género del jazz latino, trabajando con otros músicos de bebop, tales como el saxofonista Charlie Parker, para hacer grabaciones que presentaban solos en estilo bebop sobre una sección de ritmo latino.

13

Por otro lado, El Cubop (bebop cubano) Cubop, jazz afrocubano, es un sonido de Nueva York, asociado especialmente con el trompetista y líder de banda Dizzy Gillespie. New York fue el lugar donde el jazz se mezcló con la música bailable del Caribe por primera vez. El nuevo sonido se desarrolló en los salones de baile, y clubes de Harlem y el sur del Bronx, y luego en toda la ciudad. Este movimiento es de gran influencia en el proyecto ya que se incorporarán ritmos afro cubanos y melodías bebop en los arreglos.

REFERENTES

Dizzy Gillespie

El músico Gillespie nació el 21 de Octubre de 1917, fue un trompetista, cantante y compositor de jazz nacido en en Cheraw, Carolina del Sur. En sus primeros años como instrumentista trabajó con las grandes bandas de Cab Calloway y Earl Fatha Hines, y en 1945 colaboró con el saxofonista Charlie Parker. Se conocieron en Kansas City, y mas adelante grabaron algunas de los más revolucionarios temas de la historia del jazz.

“Fue líder de varias big-bands a mediados de los años cuarenta. Las innovaciones armónicas y rítmicas que introdujo ayudaron a transformar el lenguaje musical del jazz en una forma expresiva moderna que cautivaba a los espectadores de todo el mundo. Entre sus composiciones destacan "Salt Peanuts", "Bebop" y "Night in Tunisia".¹⁴

Fue durante toda su vida un incansable experimentador de música afroamericana, lo que le llevó a experimentar con el jazz latino, colaborando con percusionista como Chano Pozo, el calipso, la bossa nova o a colaborar con músicos externos al mundo del jazz como Stevie Wonder.”¹⁵ Así mismo, realizó trabajos musicales con Mongo Santamaría, donde también el jazz y la música cubana fueron los elementos esenciales de sus propuestas.

Gillespie es uno de los músicos referentes para este proyecto, ya que incursionó en el latin jazz, y trabajó con Mongo Santamaría, autor de uno de los temas de los arreglos del proyecto.

¹⁴ Busca biografías Dizzt Gillespy (1999). Recuperado en <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5218/Dizzy%20Gillespie>

¹⁵.. Historia del jazz (2008). Recuperado en <http://www.jazzeando.com.ar/biografias-de-jazz/24-trompetistas/105-biografia-de-dizzy-gillespie>

Mongo Santamaría

Nacido y criado en la habana, se estableció como uno de los principales congueros en la escena de las orquestas de baile de la capital de cuba.

una clara y definida combinación de temas jazzísticos, experimentales y bailables con elaborados arreglos que permiten apreciar el virtuosismo de los solistas y la calidad de las composiciones.

Mongo Santamaría llegó a los Estados Unidos en los años de 1940 después de una larga carrera como bongosero

En bandas cubanas de música bailable. Fue conguero para Tito Puente hasta 1957, cuando se fue a la costa oeste para unirse a Cal Tjader. Santamaría ha dirigido sus propios grupos de jazz latino desde principios de los años de 1960 y compuso el clásico de jazz latino. 16

Su carrera ha unido el jazz, el jazz latino, rhythm and blues y otras músicas populares

Album Cover

REFERENTES

DAYMÉ AROCENA
NUEVA ERA

DAYMÉ AROCENA: Cantante, compositora y directora de música jazz afro cubana, quien posee gran capacidad de asimilación de las más diversas corrientes musicales en especial el jazz y la canción cubana. Esta artista es de gran influencia en el presente proyecto, ya que, tanto su música, como su manera de interpretar, poseen varias características acordes a los estilos que se incluyen en los arreglos. Por un lado, implementa improvisaciones vocales en sus improvisaciones de música cubana, en donde las armonías de los temas son complejas dando un aire al estilo del latin jazz. Por otro lado, de acuerdo a las influencias musicales de la artista, se puede apreciar en muchos de sus temas una sonoridad vocal propia del soul, pues realiza glissandos y vibratos que acompañan su potente voz.¹⁶

- Al ser una cantante cubana, entre sus temas posee líricas de contexto Yoruba, lo cual la hace una artista que reúne muchos de los aspectos a implementar en el proyecto, pues la inclusión de este tipo de cantos, será incluido en uno de los arreglos.

MAYRA CARIDAD VALDEZ

Cantante cubana, hermana de Chucho Valdés e hija del célebre pianista Bebo Valdés. Posee una limpia técnica vocal y gran capacidad para la improvisación en el latin jazz, incluso para ponerle letra a un tema de Charlie Parker "Billie's Bounce". Compartió escenario con figuras significativas de la música a nivel internacional como Mongo Santamaría, Tata Guines, Dizzy Gillespie y Tito Puente.

Esta cantante es un gran referente del proyecto, ya que ha interpretado canciones jazzeadas, con rubateo e improvisaciones obligadas en temas de latin, y a su vez tiene un amplio repertorio en el que se sobresalen temas como Obatalá, Yemayá o Canto a Dios y Alma mía, de Benny Moré.

Mayra Caridad Valdés, se encuentra entre los nombres de mujeres músicos cubanas, que se escuchan en los prestigiosos festivales de Jazz Latino.

Arreglos

Título: Good Morning Heartache

Autor: Dan Fisher

Género: Balada jazz

Análisis de temas referentes: I'm confesing that I love you versión jazz standard VS versión Lizz Wright. Se analizó la armonía de ambos temas para tener una aproximación a un arrglo de un estándar de jazz el cual reduce su contenido armónico para generar un cambio en el arreglo

Elementos a incorporar: Ritmo de rumba yambú en la forma original del tema AABA, cortes y obligados rítmico-melódicos para piano y bajo, cantos característicos de la rumba en coros (alaleo) e improvisación vocal. Modificación de la melodía original adaptándola al ritmo de la clave de rumba. El tema finaliza con un double time feel, en donde se acelera el ritmo del tema y se realiza una sección de canto respuesta en español, e improvisación por parte de la voz líder.

Formato: Batería, bajo, piano, congas, 3 voces (coros), voz líder.

Confessing that I love you

Peggy Lee

Handwritten musical score for "Confessing that I love you" by Peggy Lee. The score is in 4/4 time and features a complex harmonic structure with many secondary dominants and tritone substitutes. The key signature has three flats (B-flat major). The score includes various chord symbols such as Dbmaj, Ab7, Dbmaj, Fm7, Bb7, Eb7, Absus, and Ab7, along with Roman numerals like I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. The melody is written on a single staff with a treble clef and a key signature of three flats.

I'm confesing that I love you- Peggy lee

En la armonía hay vrios V-I. Hay varias dominantes secundarias, y sustitutos tritonales. Existe mayor rítmico armónico.

Confessing that I love you

Peggy Lee

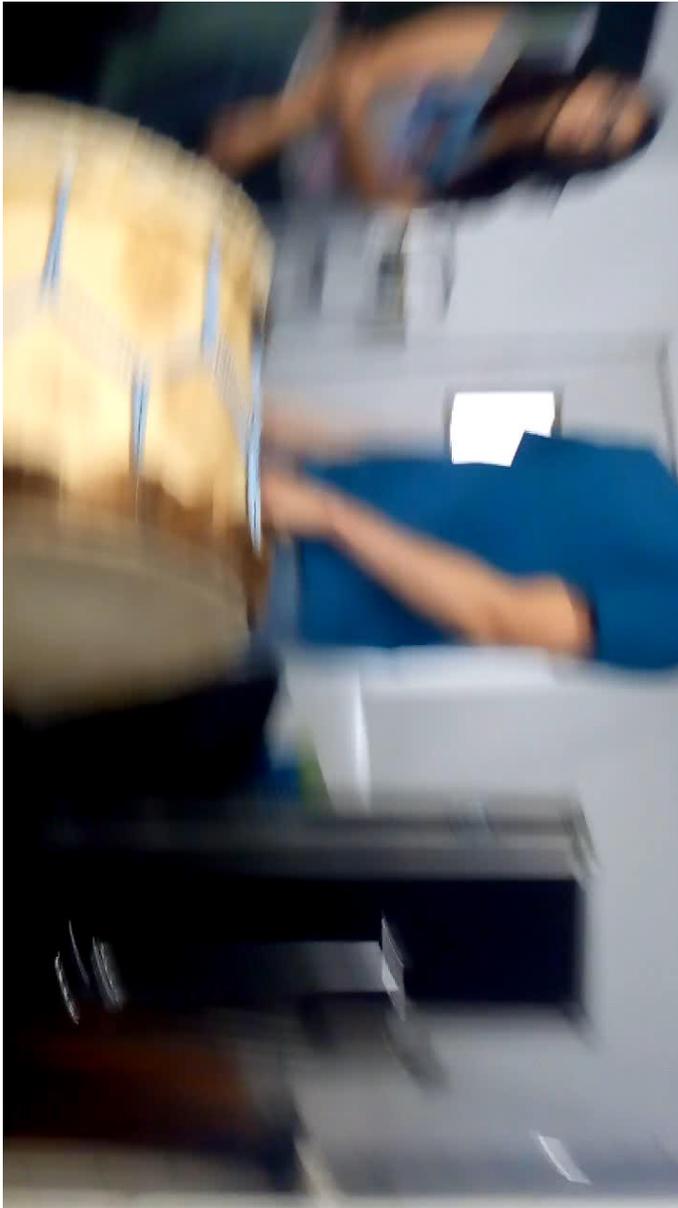
Handwritten musical score for "Confessing that I love you" by Peggy Lee. The score is in 4/4 time and features a complex harmonic structure with many secondary dominants and tritone substitutes. The key signature has three flats (B-flat major). The score includes various chord symbols such as Db, Fm, Ebm7, Ab7, Db, Gbmaj, Ebm, Eb7, Ab7, Gbmaj, Db, Fm, Ebm, Ab, and Db, along with Roman numerals like I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. The melody is written on a single staff with a treble clef and a key signature of three flats.

I'm confesing that I love you versión Lizz Wright
 Se toca más lento, hay pocos II-V
 Hace énfasis en el IV en la B
 Hay varios compases manteniendo el mismo acorde.

Trabajo de campo

Aproximaciones al ritmo de Rumba

Diego Cadavid Sebelek
RUMBA
12 Febrero de 2018

Elementos musicales a incorporar: Ritmo de la rumba Yambú sobre el tema de la balada jazz.

Melodía original

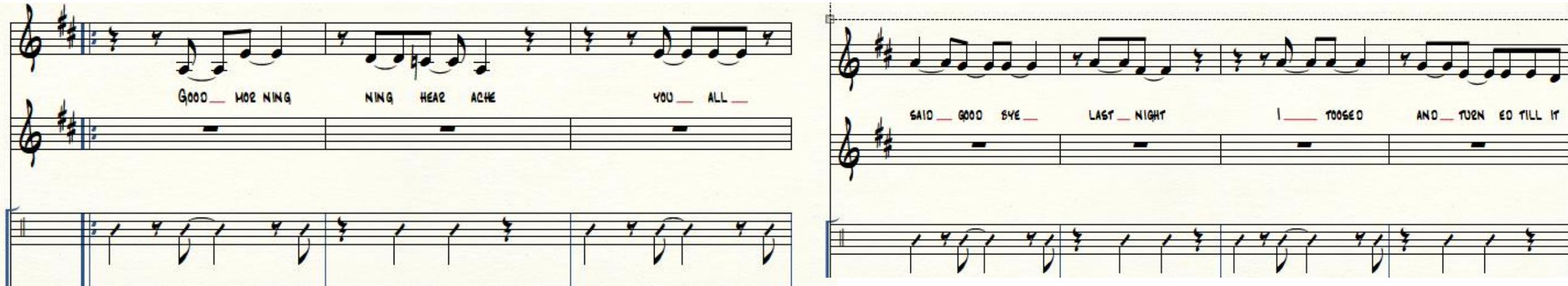

10

Good mor ning heart ache you all gloo my sight good mor ning heart ache thought we

The image shows a musical score for the original melody. It consists of a single staff in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The melody is written in a simple, folk-like style with a mix of quarter and eighth notes. The lyrics are written below the staff.

Se modificó la melodía del tema a partir de la clave rítmica que está implícita en el estilo de rumba.

GOOD MORNING NING HEAR ACHÉ YOU ALL SAID GOOD BYE LAST NIGHT I TOUSED AND TURN ED TILL IT

The image shows a musical score for the modified melody. It consists of two staves in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The melody is written in a more complex, syncopated style characteristic of rumba. The lyrics are written below the staves.

Características vocales voz líder:

Fraseo: Legato, sincopado

Matices y dinámicas: Mezzo Forte y Forte

Mecanismo: Voz de cabeza y pecho

Colocación: Voz al frente.

Improvisación: Scat y pregones.

Ideas de arreglos a partir de la voz como herramienta principal de creación

Coros Introducción

Vox.

A LA LAI A LA A LA LA

This musical score shows the vocal introduction in G major. The melody consists of quarter notes: A4, G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The lyrics 'A LA LAI A LA A LA LA' are written below the notes, with red lines under the 'A' notes.

En alaleo propio de la Rumba, se implementa al inicio del arreglo de Good morning heartache, en donde los coros entran cantando las melodías junto a la percusión, mientras la voz principal realiza improvisaciones sobre esta base inicial.

Vox.

D. S.

C. De.

PNO.

A LA LAI A LA

Dsus2 A-7 Dsus2

This musical score shows the introduction for piano, drums, and voice. The piano part features a rhythmic accompaniment with chords Dsus2, A-7, and Dsus2. The drum part shows a syncopated pattern. The vocal part continues with the melody 'A LA LAI A LA'.

Características vocales coros
Fraseo: Leggato, síncopa
Matices y dinámicas: mezzo forte y Forte
Mecanismo: Pecho
Colocación: Voz redonda, espaciosa.

Idea rítmica para piano y bajo

PNO.

D-7 G-7 CORTE D-7 G-7 CORTE

Corte para entrar a la B

Vox.

CORTE

Segunda sección de coros

Vox.

Co — MO QUE LEL CO — RA — ZON

Idea final del tema:
Ensamble coros en español y pregones, double time feel.

Título: Space of you

Autor: Njam Rosie

Género: Neo – soul

Analizar: Cantos Yoruba, ritmo abakuá

Elementos a incorporar: Ritmo abakuá 7/8 en la primera sección y luego a 6/8. Mantendrá en la interpretación de la voz principal una sonoridad de soul los coros interpretarán cantos yoruba a lo largo de las estrofas. En la sección de coros cambia el groove, el fraseo y letra de los coros, para generar un ambiente soul. En el final del tema se incluyen cantos al estilo yoruba e improvisación de la voz líder con el acompañamiento de la percusión y el bajo.

CLAVE ABAKUÁ o ÑÁÑIGO

Patrón de abakuá adaptado a 7 /8

Trabajo de campo

Primeras aproximaciones al ritmo ABAKUÁ

Andrés Orlando
Mateus
Percusionista
Universidad El
Bosque
18 Marzo 2018

Leonardo Gola
1 de Marzo de 2018

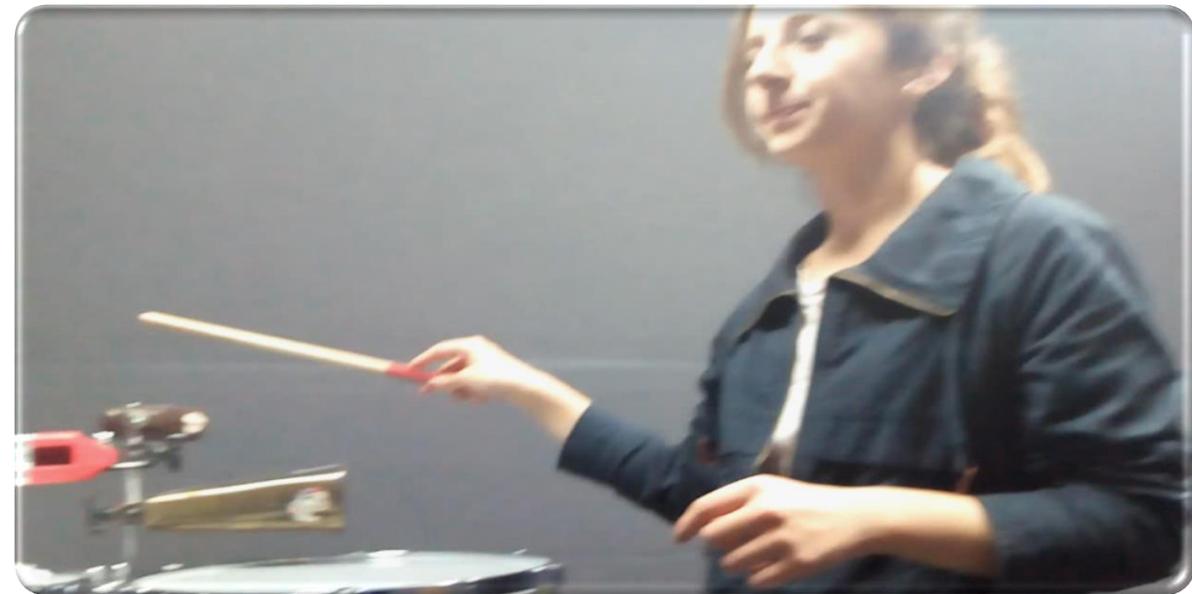
EXPLORACIÓN DE RITMOS AFRO CUBANOS EN 7/8

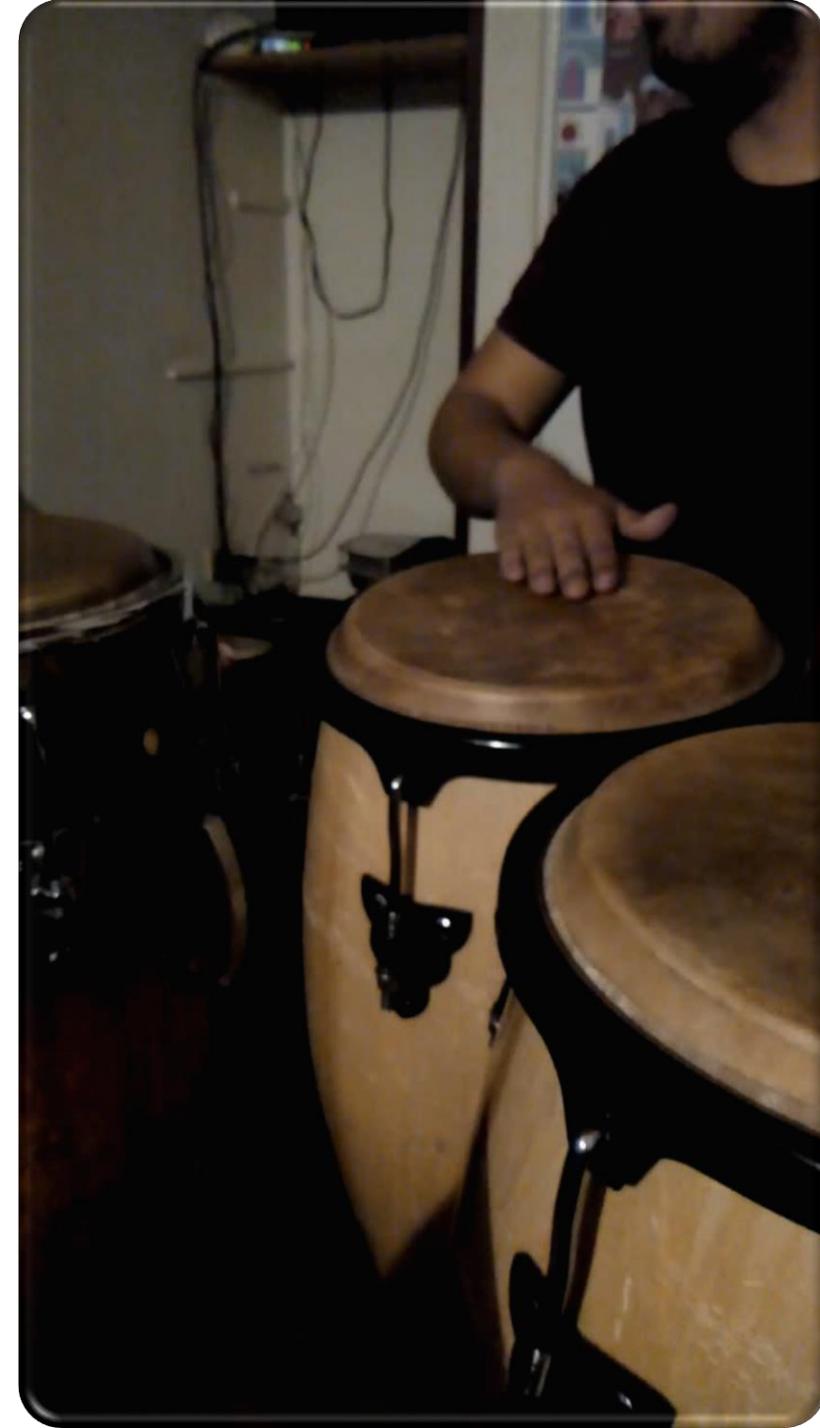
Diego Cadavid
Sebelek
Percusionista
12 Febrero 2018

Maestro Jorge Guzmán
Romo
1 Marzo 2018

1 Marzo de 2018,
asesoría del maestro
Jorge Guzmán Romo

Andrés Orlando
Mateus
Percusionista
Universidad El
Bosque
18 Marzo 2018

SPACE OF YOU

Vox.

YA
YE MA YA
A WO YO
YE MA YA O SUN

Idea de Coros

Iya: “Madre”

Yemayá: Principal orisha divinidad de la fertilidad,
madre de las aguas.

Awoyó: Antigua, madre de los niños

Osun: Manantial

Vox.

O RI O
YE MA YAA SE SSO

Ensamble coros

Orio: “la puedes ver”

Yemayá assesu: Madre de manantiales y
primavera

Ensayo coros, percusión y bajo.

Características vocales coros

Fraseo: Legato

Matices y dinámicas: Piano y mezzo forte

Mecanismo: Pecho

Colocación: Voz redonda, espaciosa.

Características vocales voz líder

Fraseo: Legato, glissandos, vibratos.

Matices y dinámicas: Piano, Mezzo Forte y Forte

Mecanismo: Voz de cabeza y pecho, algunos

Colocación: Twang, algunos finales con aire

Título: Para ti

Autor: Mongo Santamaría

Género: Charanga

Análisis: Twisted- Wardel Gray. Estructura melódica del bebop, y el vocalease de Annie Ross.

El formato del tema varía, pues por un lado, será un formato más pequeño que el tradicional de orquesta, y participará un saxofón alto, siendo este el reemplazo de la flauta (instrumento característico de la charanga la mayoría de las veces), el cual realizará las melodías a unísono junto con la voz. A la melodía principal del tema, se le realizó vocalease, es decir, se le agregó letra a la melodía. Y por otro lado se compusieron melodías nuevas al tema original, las cuales serán interpretadas por el saxofón alto y la voz (scat) en unísono, como característica esencial del estilo bebop. Se incorporó una sección de solos, y posteriormente un mash-up con el standard de jazz “Twisted”, en el cual la melodía se interpreta en straight. La característica rítmica de la charanga se mantiene a lo largo del tema entre los instrumentos de percusión e instrumentos armónicos. Todos los cortes, obligados y melodías, fueron creadas a partir de ideas de improvisación vocal para luego ser ejecutadas por cada instrumento.

Ideas en improvisación para crear melodías bebop

Ideas de cortes para el la introducción

Musical score for Alto Sax, Piano, and Electric Bass. The score is in 4/4 time and features a key signature of two flats (Bb and Eb). The Alto Sax part consists of quarter notes: C4, Bb3, G3, F3, E3, D3, C3. The Piano and Electric Bass parts play chords: C-9, Eb6, G-7, and D-7. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure contains the first four notes of the sax line and the first two chords of the piano and bass lines. The second measure contains the last two notes of the sax line and the last two chords of the piano and bass lines. There are grey bars above the sax staff and below the piano and bass staves, indicating specific phrasing or articulation points.

Musical score for a single instrument, likely a saxophone, in 4/4 time and two flats key signature. The score consists of a single line of music with quarter notes: C4, Bb3, G3, F3, E3, D3, C3. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure contains the first four notes, and the second measure contains the last two notes. There are grey bars above the staff, indicating specific phrasing or articulation points.

ONE DAY I MET YOU AND I FOUND THAT WE'RE MADE FOR LOVE AND
I CAN'T EXPLAIN YOU BUT YOU KNOW THAT WE'RE MADE FOR LOVE AND

Melodía original del tema: Se realizó vocalease en esta sección

A. Sax. YOU WERE A LONE AND I FOUND YOU I HEAR YOU SING ING THAT LO VING SONG THAT I MADE FOR YOU

Melodías compuestas para saxofón alto y voz a unísono

LOOK AT ME NOW AND RE MEM BER WHAT YOU FELT WHEN I SAID THAT YOU'RE MY LOVE AND I MISS YOU

Características vocales voz líder

Fraseo: Staccato, acentuado, straight, scat

Matices y dinámicas: Mezzo Forte y Forte

Mecanismo: Voz de cabeza y pecho

Colocación: Voz brillante

Improvisación: Scat

Twisted - Melodía original

Musical score for the original melody of 'Twisted'. The score is in 4/4 time, key of Bb, and consists of 8 measures. The first measure is a whole rest, followed by a repeat sign. The melody features triplet eighth notes in measures 2, 4, and 6. Chord symbols A, Bb, and Eb7 are placed above the staff. Lyrics are provided below the staff.

my a na lyst told me that I was right out of my head the way he des
My a na lyst told me that I was right out of my head he said I need

Twisted-Melodía straight

Musical score for the straight melody of 'Twisted'. The score is in 4/4 time, key of Bb, and consists of 8 measures. The melody is a simplified, straight version of the original, with no triplets or fermatas. The background is highlighted in yellow.

Se variaron algunas articulaciones y acentos de la melodía original del tema como la eliminación de tresillos y la sensación de corchea swing.

CONCLUSIONES

Después de haber realizado el proceso de investigación creación, es pertinente decir que finalmente se logró generar una propuesta musical en donde se integraron algunos elementos armónicos, melódicos e interpretativos del jazz y ritmos afrocubanos, en 3 temas de neo soul, balada jazz y charanga.

Para lograr la realización de los arreglos, fue necesario realizar una investigación y aproximación de los estilos que intervinieron en el proyecto. Por un lado, comprender el comportamiento y estructura rítmica de las músicas afrocubanas, fue un ejercicio importante para lograr interiorizar sus claves , y así apropiarse el lenguaje melódico y rítmico sobre la base de los estilos. Por otro lado, es importante mencionar que, entender y clarificar los elementos vocales implementados en cada arreglo, es un aspecto necesario para lograr una interpretación apropiada que vaya de la mano con cada estilo.

Así mismo, el constante acercamiento a estas músicas a lo largo del proceso, fue de vital importancia para lograr una mayor fluidez, a la hora de improvisar en cada uno de los temas.

Uno de los aspectos más importantes en la realización del proyecto fue el uso de la voz como herramienta principal de creación, pues desde la improvisación, surgieron ideas de líneas melódicas, cortes, obligados y coros para ser incluidos en los arreglos. De acuerdo a lo anterior, vale la pena decir que, a pesar de que el método principal de creación fue llevado a cabo desde la improvisación vocal, es importante conectar a su vez los aspectos teóricos musicales para lograr una mayor conciencia del proceso de creación.

Por último, es pertinente decir que después de haber incursionado en la práctica de creación de arreglos, se logró un gran aprendizaje como músico en el cual se pudieron ligar habilidades creativas y académicas para lograr un buen resultado.

ANEXOS

ANEXOS 1: VIDEOS APROXIMACIÓN A RITMOS AFRO CUBANOS

ANEXOS 2: ENTREVISTAS

ANEXOS 3: ENSAYOS

ANEXOS 4: PARTITURAS PDF

ANEXO 5: ANÁLISIS DE TEMAS REFERENTES

BIBLIOGRAFÍA

Historia del jazz (2008). Recuperado en <http://www.jazzeando.com.ar/biografias-de-jazz/24-trompetistas/105-biografia-de-dizzy-gillespie>

Chucho Valdez (s.f) Recuperado el 22 de Marzo de 2018. EN http://www.herencialatina.com/Ramon_Mongo_files/Ramon_Mongo.htm

Dayme Arocena (s.f) Recuperado el 22 de Marzo de 1018. En <http://daymearocena.com/es/biografia-2/>

Mongo Santamaría(s.f). Recuperado el 22 de Marzo de 2018. En <http://americansabor.org/es/musicians/mongo-santamar%C3%AD>

Rumba Cubana (s.f). Recuperado el 23 de Marzo de 2018. En <http://members.casema.nl/otto.degraaf/PoesiaDelPueblo/2.4.htm>
<https://lamadejadelavida.files.wordpress.com/2014/05/el-jazz-origen-y-evolucic3b3n.pdf>

La rumba Cubana (s.f) Recuperado el 23 de Marzo de 2018. En <http://www.udance.es/bailar/rumba-cubana/>

Charanga cuba (s.f) Recuperado el 12 de Noviembre de 2017. En <http://salsavice.ning.com/profiles/blogs/charanga-2>

Bebop (s.f). Recuperado el 12 de Noviembre de 2017. <http://www.jazzeando.com.ar/estilos-e-historia-del-jazz/237-bebop>
<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/musiker/20/20041072.pdf>
<http://www.afrocubaweb.com/cantos-abakua.pdf>

Rumba yambú (s.f) Recuperado el 9 de Mayo de 2018. En <http://www.radiorebelde.cu/noticia/la-rumba-sinonimo-cultura-cubana-20120228/>

Neo soul (s.f). Recuperado el 14 de Mayo de 2018. En <http://monkeybuzz.com.br/artigos/173/neo-soul-a-reinvencao-de-um-genero/>

Cantos Yoruba (s.f). Recuperado el 14 de Mayo de 2018. En <http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/814958>

