

**Apropiación de recursos interpretativos en los diferentes formatos a
partir del lenguaje de Julian Lage.**

Jose Daniel Arellano Ramos

Semestre IX

Asesor de tesis: William Pérez

Énfasis en Ejecución Instrumental

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACION Y COMUNICACIÓN
2018**

Nota de Salvedad de Responsabilidad Institucional

La universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velara por el rigor científico, metodológico, y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia.

Agradecimientos

Primero que todo, agradecer a mis padres Jose Rafael Arellano Martínez y Emma Leonor Ramos Ramos, por todo el apoyo brindado durante este proceso de formación musical, puesto que sin la ayuda, apoyo y amor de ellos, todo este proceso y este proyecto de grado no se habrían llevado a cabo.

También agradece a mi maestro y tutor de proyecto William Pérez, por aportar todo su conocimiento y recorrido en el área musical a este proyecto de grado, ya que fue de vital importancia durante este proceso, así como de vital importancia a mi crecimiento musical.

Por último es necesario agradecer a mi maestro de instrumento, David Castelblanco, que me acompañó en mi formación musical, desde primer semestre hasta hoy, a punto de culminar mis estudios de pregrado. Gracias por todas sus enseñanzas en la vida y en la formación musical

*Programa de mano – Universidad El Bosque
Formación musical*

Recital de grado Jose Daniel Arellano Ramos

*Proyecto de grado: Apropiación de recursos interpretativos en los
diferentes formatos a partir del lenguaje de Julian Lage.*

Repertorio

1. *Ryland – Julian Lage*
2. *Spring is here – Arreglo para dúo (guitarra eléctrica y Saxofón alto)*
3. *Young Stuff – Snarky Puppy*
4. *Mi buenaventura (Petronio Álvarez) – Arreglo para cuarteto (guitarra eléctrica, saxofón alto, bajo, batería)*
5. *Lonnie's Lament (John Coltrane) – Arreglo para trio (guitarra eléctrica, bajo, batería)*
6. *All the things you are – Arreglo solista*
7. *Iris – Composición propia para quinteto (Guitarra eléctrica, saxofón alto, piano, bajo, batería)*

Acompañantes

Batería: Daniel Parra

Bajo: Federico Jaramillo

Saxofón alto: Miguel Ricardo

Saxofón tenor: Johana Acevedo

Piano: Paulo Simón García

Tabla de Contenido

	Pag
Resumen	6
Abstract	8
Lista de tablas y gráficos	10
Propuesta de proyecto y pertenencia al perfil	11
Justificación	12
Objetivo general y objetivos específicos	13
Referentes (Bibliografía, videografía, discografía)	14
Metodología	15
Cronograma	16
Contextualización	18
Análisis De Darn That Dream	19
Análisis de July	23
Análisis de Nocturne	26
Interiorización de fragmentos analizados	28
Spring is Here	29
Iris	32
All the things you are	34
Conclusiones	36
Anexos	38

Resumen del proyecto

El objetivo general de este proyecto es ampliar el bagaje de elementos y recursos utilizados en la improvisación y composición, a partir de la realización de transcripciones de elementos relevantes y sobresalientes, utilizados por el guitarrista Julian Lage dentro de su lenguaje e interacción en los diferentes formatos.

El metodo principal para realizar este proyecto es el de la escucha y la transcripción a partir de piezas tocadas en vivo. Estas transcripciones son recopiladas en partituras para un posterior trabajo de analisis e introspección para la composición e improvisación. Durante el proceso de interiorización, se llevara a cabo la composición de dos arreglos sobre standards conocidos, y una composición original. Estas piezas serán realizadas con un sonido característico al del compositor (estudiante que realizó este proyecto), añadiendo los elementos y recursos analizados de el interprete escogido para este proyecto.

Como resultado de este proyecto de grado, se realizaron dos arreglos en formato solista sobre un estándar de jazz llamado “All The Things You Are”, un arreglo para dúo ejecutado en guitarra y saxofon alto, sobre el standard de jazz llamado “Spring is Here” duo, y una composición propia, titulada como “Iris”.

El aporte de esta investigación, influyo en gran medida a la apropiación de elementos como lo son: el uso de secuencias intervalicas, ejecutadas con salto de cuerda, crear melodias en contrapunto o unisono y su interacción con otros instrumentos, y el uso de técnicas inusuales en el jazz. Como conclusión se puede decir que este proyecto abarco el objetivo propuesto al principio de iniciar este.

Abstract

The general objective of this project is to broaden the baggage of elements and resources used in improvisation and composition, from the transcriptions of relevant and outstanding elements, used by guitarist Julian Lage within their language and interaction in different formats.

The main method to carry out this project is listening and transcribing from pieces played live. These transcriptions are compiled in scores for a later work of analysis and introspección for the composition and improvisation. During the process of interiorization, the composition of two arrangements on known standards, and an original composition will be carried out. These pieces will be made with a sound characteristic of the composer (student who made this project), adding the elements and analyzed resources of the interpreter chosen for this project.

As a result of this degree project, two arrangements were made in solo format on a jazz standard called "All The Things You Are", an arrangement for duo performed on guitar and alto saxophone, on the jazz standard called "Spring is Here" "Duo, and a composition of its own, titled as " Iris ".

The contribution of this research, greatly influenced the appropriation of elements such as: the use of intervallic sequences, performed with jump rope, create melodies in counterpoint or unison and their interaction with other instruments, and the use of unusual techniques in jazz. As a conclusion, it can say that this project encompassed the objective proposed at the beginning it.

Lista de tablas y gráficas

<i>Figura 1. Fragmento de Darn That Dream. Julian Lage.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 2. Fragmento Darn That Dream. Julian Lage.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 3. Fragmento de July. Julian Lage y Ben Wendel.....</i>	<i>24</i>
<i>Figura 4. Fragmento de July. Julian Lage y Ben Wendel.....</i>	<i>25</i>
<i>Figura 5. Fragmento de Nocturne. Julian Lage.....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 6. Fragmento de Spring is Here. Jose Arellano.....</i>	<i>30</i>
<i>Figura 7. Fragmento de Spring is Here. Jose Arellano.....</i>	<i>31</i>
<i>Figura 8. Fragmento de Iris. Jose Arellano.</i>	<i>32</i>
<i>Figura 9. Fragmento de Iris. Jose Arellano.</i>	<i>33</i>
<i>Figura 10. Fragmento de All The Things You Are. Jose Arellano.....</i>	<i>35</i>
<i>Figura 11. Fragmento de All The Things You Are. Jose Arellano.....</i>	<i>35</i>

PROPUESTA DE PROYECTO

El proyecto consiste en recopilar una serie de standards de jazz y composiciones en los diferentes formatos (solista, dúo, trio) y analizar la interpretación, improvisación y recursos utilizados por el guitarrista Julian Lage, para posteriormente poder apropiarlos y adaptarlos a un estilo propio de improvisación y composición.

PERTENENCIA AL PERFIL

Teniendo en cuenta el perfil del egresado de la Universidad el Bosque, este proyecto es importante dentro de un eje creativo, puesto que se realizará un trabajo de implementación compositiva e interpretativa a un estilo propio desde la perspectiva de uno de los guitarristas de jazz más reconocidos en la actualidad. El trabajo de adaptación de un lenguaje externo a un lenguaje personal requiere de un perfil creador que sea capaz de construir e innovar, y que a partir del análisis también se realice un trabajo de reflexión.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realizara con el fin de hacer un análisis profundo en cuanto a la forma en que el guitarrista Julian Lage, interactua, ejecuta, improvisa y acompaña, en los diferentes formatos, con el fin de hacer una apropiación y un ajuste de dicho lenguaje, a un estilo inédito.

Es importante realizar este proyecto como una forma de aprendizaje, puesto que el trabajo de transcripción y análisis, conllevan a un detonante de ideas dentro de la formación musical, que pueden ayudar a fortalecer el bagaje improvisativo y compositivo.

Aunque este proyecto se realizará como un fin de aprendizaje personal, también puede ser de ayuda para fortalecer y enriquecer los recursos utilizados en la improvisación y composición en la formación de otros estudiantes de guitarra, u otros instrumentos.

OBJETIVO GENERAL

Ampliar el bagaje de elementos y recursos utilizados en la improvisación y composición, a partir de la realización de transcripciones de elementos relevantes y sobresalientes, utilizados por el guitarrista Julian Lage dentro de su lenguaje e interacción en los diferentes formatos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un proceso de transcripción de 4 piezas del guitarrista Julian Lage, en donde se encuentren los formatos de solista, duo, trio, cuarteto y una composición. En cada una de estas piezas se escogerán varios recursos relevantes para el trabajo de transcripción.
- Realizar un análisis de cada uno de los elementos escogidos en cada pieza, en donde se especifique que recursos rítmicos y armónicos y de interacción son utilizados.
- Hacer un trabajo de implementación y apropiación de los recursos previamente mencionados, a un estilo personal.

REFERENTES

Discografía

- Lage, J. (2009). Sounding Point. Emarcy Records.
- Lage, J. (2013). Free Flying. Palmetto Records.
- Lage, J. (2015). World's Fair. Echo Mountain Recording.
- Lage, J. (2015). Arclight. Mack Avenue Records.
- Lage, j. (2018). Modern Lore. Mack Avenue Records.

Videografía

- Lage, J. (2017, Enero 30). Julian Lage solo Darn That Dream – TIJC 2017.

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8B7_s8N04gs

- Lage, J. (2015, Julio 26). The Seasons: July with Julian Lage & Ben

Wendel. Rcuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=p-a07KpEa9A>

Metodología

El metodo principal para realizar este proyecto será el de la escucha y la transcripción a partir de piezas tocadas en vivo. Estas transcripciones seran recopiladas en partituras para un posterior trabajo de analisis e introspección para la composición e improvisación.

Durante el proceso de interiorizaión, se llevara a cabo la composición de dos arreglos sobre standards conocidos, y una composición original. Estas piezas serán realizadas con un sonido característico al del compositor (estudiante que realizó este proyecto), añadiendo los elementos y recursos analizados de el interprete escogido para este proyecto.

Cronograma

Semana	Tarea/Descripción	Realización
1	Escoger las piezas que se van a trabajar para el proyecto.	100%
2	Escoger los elementos relevantes de Darn That Dream (formato solista) y transcribir	100%
3	Revisión de Darn That Dream y análisis de elementos.	100%
4	Revisión de primera socialización de proyecto (propuesta de proyecto, justificación, objetivos, referentes, metodología)	100%
5	Revisión de transcripciones de Julian Lage y Ben Wendel (formato duo)	100%

6	Interpretación y análisis de elementos y recursos interpretativos de Julian Lage y Ben Wendel	100%
7	Revisión de transcripciones de Nocturne (Composición de Julian Lage)	100%
8	Interpretación y análisis de recursos y elementos interpretativos de Nocturne	100%
9	Exploración y adaptación de recursos, utilizando variaciones rítmicas y armónicas dentro de Darn That Dream	100%
10	Exploración y adaptación de recursos, utilizando variaciones rítmicas y armónicas dentro de Julian Lage y Ben Wendel	100%

Contextualización

Reseña biográfica de Julian Lage

Julian Lage es un guitarrista y compositor de jazz, nacido en Santa Rosa-California, Estados Unidos, en 1987. Considerado un niño prodigio, hizo parte de un documental en 1996, llamado “Jules at Eight”.

Su formación en un principio fue clásica, en el Conservatorio de Música de San Francisco. También realizó estudios en la Universidad Estatal de Sonoma, y en la escuela de música Ali Akbar. Se graduó de Berklee College of Music en 2008.

En 2009 lanzó su primer álbum solista, llamado Sounding Point, el cual fue nominado a los premios Grammy en 2010 a mejor álbum de jazz contemporáneo.

Actualmente trabaja con el bajista Scott Colley y el baterista Kenny Wollesen. También tiene proyectos en dúo con guitarristas como Chris Eldridge, Nels Cline y Gyan Riley. En 2017 Julian Lage y Chris Eldridge fueron nominados a los Grammy por su trabajo en dúo, a mejor álbum instrumental contemporáneo.

Darn That Dream – Julian Lage

Formato Solista

Esta pieza es un standard de Jazz publicada en 1939, compuesta por Eddie DeLange en la letra y Jimmy Van Heusen en la música. Esta versión del tema es ejecutada por Julian Lage en vivo con un formato solista en el TIJC (Thailand International Jazz Conference) en el año 2017.

La guitarra usada en este tema es una Nachoguitars JL 0082 modelo Telecaster, la cual es usada con regularidad en los últimos años por Julian Lage, y forma parte esencial de su sonido, el cual es más brillante y potente.

En este formato se escogieron tres elementos musicales para ser transcritos y analizados, los cuales son pilares en el estilo de Julian Lage.

El primer elemento, son las secuencias interválicas con saltos de cuerda, utilizadas desde el segundo 0:14 al segundo 0:26 del video, el cual pertenece a un fragmento de la introducción del tema. Los intervalos que utiliza son de segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, tritono, sexta mayor, y séptima menor, utilizados sobre la escala de G mayor. Este uso interválico de la escala es inusual y característico en el fraseo

de Julian Lage, quien utiliza diferentes formas de tocar las escalas, y que nos sacan de el fraseo lineal y que es más común en los guitarristas.

En el siguiente gráfico se señala con colores cada uno de los intervalos utilizados en esta secuencia de la siguiente manera:

- Cuarta Justa
- Séptima menor
- Tritono
- Sexta mayor
- Tercera menor
- Tercera mayor
- Segunda mayor

The image displays a musical score for guitar, consisting of four staves. The first staff (measures 7-8) shows a melodic line starting with a whole note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, and D5, with a slur over the first four notes. The second staff (measures 9-10) contains eighth-note triplets with intervals highlighted: orange (4th), blue (7th), green (6th), red (3rd), and purple (3rd). The third staff (measures 11-12) contains eighth-note triplets with intervals highlighted: red (3rd), purple (3rd), yellow (2nd), and red (3rd). The fourth staff (measures 13-14) contains eighth-note triplets with intervals highlighted: purple (3rd) and red (3rd).

Figura 1. Fragmento de Darn That Dream. Julian Lage.

En cuanto a la ejecución técnica de esta secuencia, cabe resaltar que se hace en su mayoría con una técnica de *string skipping* (salto de cuerda), con una separación máxima de una cuerda, siempre utilizando el pick para realizar los saltos, y con movimientos alternados. Esto hace que el sonido sea más punzante, acentuado y brillante, lo cual cambiaría drásticamente en su sonoridad si se utilizara una técnica de pick distinta como el *hybrid picking* (uso de dedos y pick).

El ritmo de esta sección es rubato, comienza a un tempo lento, y va incrementando la velocidad progresivamente, al igual que la intensidad al pulsar las cuerdas, va de menor a mayor. Es importante resaltar este juego de matices y dinámicas que utiliza Julian Lage para ejecutar esta frase, puesto que es una forma de resaltar este fragmento como un recurso que nos sirve para darle un clímax a cualquier frase.

El segundo elemento, es el contrapunto que realiza en una sección de la parte A del tema, entre el bajo y la melodía, y va desde el segundo 0:48 al minuto 1:03 de el video, y que lo repite en distintas partes a lo largo de la pieza en el minuto 2:23 y en el minuto 4:20, con diferentes variaciones.

Este movimiento entre el bajo y la melodía, viene de una técnica de guitarra clásica y *fingerstyle*, la cual se caracteriza por realizar acompañamiento con ritmos complejos y melodías al mismo tiempo y ejecutadas por una persona. En este caso, el bajo hace una respuesta a la melodía y realiza un movimiento cromático descendente, mientras que la melodía se ejecuta con su ritmo original.

El siguiente gráfico representa esta sección de movimiento e interacción entre el bajo y la melodía.

The image displays a musical score for two parts: 'Electric Guitar' and 'E.Gtr.'. Both parts are written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The 'Electric Guitar' part features a melodic line with eighth and quarter notes, including a double-sharp symbol (x) on the final note. The 'E.Gtr.' part provides a bass line with a mix of eighth and quarter notes, including a triplet of eighth notes in the second measure and a triplet of eighth notes in the fourth measure. The notation uses various note heads, stems, and beams to indicate rhythm and pitch.

Figura 2. Fragmento Darn That Dream. Julian Lage.

En cuanto a la técnica utilizada para ejecutar esta sección, Julian Lage utiliza Hybrid picking (uso de dedos y pick), con el pick acentúa los bajos mientras realiza la melodía con los dedos. Cabe resaltar que esta técnica la utiliza cuando se interpreta la nota grave y la nota aguda en el mismo tiempo, cuando esto no sucede, acentúa la nota aguda con el pick.

Esta sección ya empieza a tener un ritmo más firme y constante, sin embargo, con un sonido más dulce y cálido, con una dinámica que va de piano a mezzo forte, sin mucha intensidad, lo cual le da un giro al tema, que venía de una introducción con un matiz y sonido más agresivo y contundente.

July – Julian Lage y Ben Wendel

Formato Dúo

Esta pieza es una composición de Ben Wendel, la cuál hace parte de 12 composiciones para dueto lanzados durante los 12 meses del 2015. Esta pieza es interpretada en vivo por Ben Wendel en el Fagot y Julian Lage en la guitarra, y fue lanzada el 26 de Julio de 2015.

La guitarra utilizada para ejecutar esta pieza es una Manzer Blue Note Archtop Guitar. Esta es una guitarra hueca, utilizada comúnmente por Julian Lage, la cuál tiene un sonido cálido y casi acústico, un opuesto al sonido de la Nachoguitars Telecaster.

Para este formato el elemento escogido, fue el del acompañamiento. Julian Lage utiliza recursos poco frecuentes para acompañar duetos, y en este caso el dueto Fagot-Guitarra eléctrica, es muy inusitado.

Una de las secciones más llamativas del acompañamiento de la guitarra y su interacción con el fagot, es en el tema principal, y el cómo Julian Lage hace unísono o contrapunto con la melodía principal, mientras realiza arpeggios de forma constante.

En el siguiente gráfico se representa un fragmento que va desde el segundo 0:27 al minuto 1:03 del video, en el que utiliza el recurso anteriormente mencionado. Con colores

se representa el tiempo exacto en el que la guitarra hace el unísono o el contrapunto con la melodía, mientras que el resto de notas representan el arpeggio con el que se acompaña:

Contrapunto

Unísono

The image displays a musical score for Electric Guitar, consisting of six staves. The first staff is labeled 'Electric Guitar' and the subsequent five are labeled 'E.Gtr.'. The music is written in a 4/4 time signature with a key signature of one flat (Bb). The score is annotated with pink and blue circles highlighting specific notes. The first four staves (measures 1-12) feature pink circles around notes that appear to be unison with the melody. The fifth and sixth staves (measures 13-24) feature blue circles around notes that appear to be counterpoint to the melody. The notes are primarily eighth and quarter notes, often beamed together in groups.

Figura 3. Fragmento de July. Julian Lage y Ben Wendel.

Las disposiciones usadas para los acordes son abiertas, y dan la sensación de espacialidad, lo cual es indispensable en formatos pequeños, y en donde la guitarra es el único instrumento armónico.

La técnica usada para ejecutar esta sección es una combinación de pick alternado con economy picking, nunca se utiliza dedos, lo cual da un sonido cálido pero contundente y con fuerza, con ayuda del tempo, el cual es siempre constante y allegro.

Otro recurso interesante utilizado para el acompañamiento se muestra en el minuto 2:31 al 2:40 en el video durante el solo de fagot. Aquí el elemento usado para el acompañamiento son los intervalos compuestos de novena, décima, oncenena y ejecutados en forma de bloque, con un ritmo de síncopa.

En la siguiente gráfica, se representa esta sección con colores de los intervalos usados:

Decima

Oncena

Novena

The image shows a musical score for Electric Guitar in 4/4 time, featuring three staves. The first staff is labeled 'Electric Guitar' and the second and third are labeled 'E. Gtr.'. The score is annotated with colored ovals: green for Decima, purple for Oncena, and orange for Novena. The first staff contains six measures with various intervals circled. The second staff starts with a triplet of eighth notes and contains six measures with intervals circled. The third staff starts with a triplet of eighth notes and contains four measures with intervals circled.

Figura 4. Fragmento de July. Julian Lage y Ben Wendel

Nocturne – Julian Lage

Formato trío

Esta pieza es un arreglo a una composición de Spike Hughes hecho por Julian Lage, y que pertenece al álbum *Arclight*, producido por Jesse Harris y publicado el 11 de Marzo de 2016. En palabras de Julian Lage: “si bien la mayoría de las canciones del álbum son originales, hay varias composiciones pre-bebop, desde antes de que las cosas se volvieran codificadas”.

El tema y todo el álbum fue grabado con una *Nachoguitars JL 0082* modelo Telecaster, la cuál no es una guitarra de jazz, pero que le ha dado todo el carácter, y esencia al sonido actual de Julian Lage.

Esté es el único tema a analizar que será tomado de la versión estudio y no interpretada en vivo, por lo que también puede ser tomado como un apartado de análisis al músico ejecutante en el estudio, a partir de la interpretación de Julian Lage. Según la crítica estadounidense de músicos de jazz, Lage no es sólo un estudiante de su instrumento, si no un alumno extremadamente rápido en el arte de la grabación en estudio.

En esta pieza hay infinidad de recursos interesantes a analizar, con el ya visto, uso de intervalos en su lenguaje musical, ya sea interpretados de forma melódica o armónica, en este tema el uso de intervalos de sexta para la melodía principal es propia y característica de Julian Lage.

Sin embargo los elementos que serán usados para análisis serán extraídos de un fragmento del solo, ya que sugieren frases y técnicas que pueden estar más ligadas al rock, pero que pueden ser aplicadas de igual forma en el jazz, como los bends, los slides largos, los vibratos, y el sonido de overdrive.

En la siguiente transcripción se representa en cada una de estas técnicas, señaladas en la partitura:

The image displays a musical score for a guitar solo, divided into three systems. The first system (measures 34-36) features a key signature of two flats (Bb, Eb, Fb) and a 12-string guitar (12/12). Chords are indicated as Bbm, Ab, and Db6. The notation includes a long slide (wavy line) and a triplet of eighth notes. The second system (measures 37-40) continues with chords GbΔ, F7, Bbm, Gb, Ebm7, Ab7, and Db. It features a triplet of eighth notes and a long slide. The third system (measures 41-48) repeats the Bbm, Ab, and Db6 chord sequence. It includes a long slide, a triplet of eighth notes, and a final triplet of eighth notes marked with a forte (f) dynamic. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of two flats.

Figura 5. Fragmento de Nocturne. Julian Lage.

El anterior es un fragmento que va desde el minuto 1:17 hasta el minuto 1:53 de la grabación.

Interiorización de fragmentos analizados

En este apartado se presentarán 2 arreglos y una composición propios, en los cuales se incluyen los fragmentos y piezas analizadas del guitarrista Julian Lage, pero con un sonido inédito, alejado de su sonido característico, en un proceso de adaptación e interiorización.

Estas piezas están hechas para distintos formatos, para así poder abarcar el propósito de este proyecto, que es el análisis interpretativo y la interacción de la guitarra con otros instrumentos, a partir del lenguaje de Julian Lage.

Para este proyecto se escogieron 3 piezas, que sustentan todo el proceso de análisis e interiorización, y estas incluyen, un arreglo solista sobre All The things You Are, un arreglo para dueto sobre Spring is Here, y una composición propia, llamada Iris.

Spring is Here **(Arreglo para dueto (guitarra-Saxofón alto))**

Esta pieza es una balada jazz compuesta por Richard Rodgers, y letra por Lorenz Hart para un musical llamado “I Married an Angel”. Algunas versiones notables de este tema, son las de Bill Evans, Chet Baker, Ella Fitzgerald, entre otros.

Su letra tiene una temática sentimental y que transmite desolación y tristeza, que se encamina perfectamente con la armonía y la melodía. Por su sonoridad melancólica, se escogió esta balada para hacer el arreglo a dúo, puesto que contrasta con el sonido de Julian Lage, y forma parte de un sonido más personal, pero que incluyen algunos de los elementos analizados.

Uno de los elementos principales que forman parte de esta pieza, es la de jugar con la melodía, haciendo unísonos o contrapunto entre la guitarra y el saxofón, el cual fue un elemento tomado de “July”, el dueto entre Julian Lage y Ben Wendel.

En los siguientes gráficos se muestra el fragmento donde Julian Lage utiliza este elemento, en contraste con el arreglo propio que se realizó, tomando como ejemplo el recurso usado por Julian Lage

Gráfico 1: fragmento tomado de July (Ben Wendel y Julian Lage)

Con colores se representa el tiempo exacto en el que la guitarra hace el unísono o el contrapunto con la melodía, mientras que el resto de notas representan el arpeggio con el que se acompaña:

Contrapunto

Unísono

The image shows a musical score for an electric guitar piece. It consists of five staves. The first staff is labeled 'Electric Guitar'. The second and third staves are labeled 'E.Gtr.' and start at measures 5 and 9 respectively. The fourth and fifth staves are also labeled 'E.Gtr.' and start at measures 13 and 17 respectively. The score is in 4/4 time and B-flat major. Annotations include pink circles around pairs of notes (unison) and blue circles around single notes (counterpoint).

Figura 6. Fragmento de *Spring is Here*. Jose Arellano

Grafico 2: Fragmento tomado de *Spring is Here*, en donde se usa el elemento tomado del anterior gráfico

Con colores se representa el tiempo exacto en el que la guitarra hace el unísono o el contrapunto con la melodía, mientras que el resto de notas representan el comping realizado:

Contrapunto

Unísono

The image displays a musical score for the piece "Spring is Here" by Jose Arellano. It is arranged for Alto Saxophone (A. Sx.) and Electric Guitar (E. Gtr.). The score is divided into two systems, each with two staves. The first system covers measures 17 to 20, and the second system covers measures 21 to 24. The key signature is three sharps (F#, C#, G#), and the time signature is 4/4. The Alto Saxophone part features melodic lines with some notes circled in pink and blue. The Electric Guitar part provides harmonic support with various chords and textures, including a triplet in measure 23. Chord symbols are provided above the guitar staff for each measure.

System 1 (Measures 17-20):

- Measures 17-18: Chords: Gdim#7, Gmaj9
- Measures 19-20: Chords: Gdim#7, Gmaj9

System 2 (Measures 21-24):

- Measures 21-22: Chords: Bmaj7/F, E7, Am11, Fm/Bb, Ddim/Bb, B7/F, Gm11, Fm/G#
- Measures 23-24: Chords: Gmaj7 C/F#, G/BDm9, C#sus4 D#/F#, Bm11 C#m11, D#7/Bb, A7sus4, D7b9

Figura 7. Fragmento de Spring is Here. Jose Arellano.

Iris

Composición para ser interpretada en quinteto (saxo alto, guitarra, piano, bajo, batería)

Esta es una composición con un ritmo drum & bass y jazz moderno y modal, el cual contrasta con el sonido de Julian Lage, puesto que sus composiciones van más orientadas al country, baladas o jazz.

Uno de los elementos tomados de los análisis, y que forman parte de esta pieza, es el uso de secuencias interválicas, a partir de una escala o arpeggio.

El siguiente gráfico muestra la introducción de esta composición, en la cual se utilizan las secuencias interválicas, y los saltos de cuerda sobre la escala A menor Eólico, con arpeggios y préstamos de otros modos para crear sensación de disonancia:

The image displays two staves of musical notation. The top staff is labeled 'Electric Guitar' and features a treble clef, a key signature of three sharps (F#, C#, G#), and a 4/4 time signature. It begins with the instruction 'Intro Rubato'. The melody consists of eighth notes, many of which are grouped into triplets, indicated by a '3' above the notes. The bottom staff is labeled 'E. Gtr.' and also has a treble clef and the same key signature. It shows a sequence of chords and single notes, with a '5' above the first measure, likely indicating a fifth fret. The notation includes various chord voicings and single notes, some with stems pointing down, suggesting a bass-like texture.

Figura 8. Fragmento de Iris. Jose Arellano.

En este caso los saltos interválicos pueden estar ejecutados en forma melódica o en forma de bloque. Los intervalos en forma de bloque son ejecutados con una técnica de Hybrid Picking, y los melódicos solamente con una técnica de pick alternado.

Otro de los elementos usados, es el uso de acordes abiertos y tocados en forma de arpeggio, que causan sensación de espacialidad, el cual es un elemento utilizado en “July”, el dueto entre Julian Lage y Ben Wendel.

El siguiente gráfico muestra un fragmento de esta composición en donde se hace uso de acordes abiertos ejecutados en forma de arpeggio, y con cuerdas al aire:

9 $A\flat m9$ $A\flat m9$

13 $G\text{maj}9$ $G\text{maj}7/C$ $G\text{maj}7/C$

17 $G\text{maj}7/A$ $G\text{maj}7/A$ $E\text{Aug}$ $E\text{aug}$

21 $E\text{aug}$ $E\text{aug}$ $C\text{maj}9$ $C\text{maj}9$

Figura 9. Fragmento de Iris. Jose Arellano.

All the things you are
(Arreglo para formato solista)

Este es de los más famosos standards de jazz, compuesto por Jerome Kern, con letra escrita por Oscar Hammerstein II, para un musical llamado “Very Warm for May”, estrenada en el año de 1939.

Tiene una forma AABA de 36 compases, en tonalidad de Ab mayor, y modula alrededor de cuatro centros tonales, los cuales son, C mayor, C menor, G mayor, y E mayor, para finalmente volver a la tonalidad inicial (Ab mayor).

Este standard de jazz fue escogido para realizar el arreglo, puesto que su progresión armónica basada en el círculo de quintas y sus modulaciones, dan una sonoridad especial a la hora de usar secuencias interválicas, ejecutadas en forma de melodía, y por su reconocimiento y popularidad, es fácil para el oyente reconocer este standard, solo con tocar la progresión armónica.

Como se menciona anteriormente, uno de los elementos usados para realizar y ejecutar este arreglo, es el uso de secuencias y saltos interválicos melódicos, sobre arpegios o escalas, lo cual es de los recursos más utilizados por Julian Lage.

La siguiente gráfica representa un fragmento del uso de este recurso sobre esta pieza, realizando saltos interválicos sobre arpegios de triadas, con notas de paso y colores como la séptima y la novena:

Figura 10. Fragmento de All The Things You Are. Jose Arellano

El compás 21 y 22 representan una salida de el tema principal hacia la sección de secuencias que comienza en el compás 23.

Otro de los recursos utilizados en este arreglo, esta en el contrapunto entre bajo y melodía, es un elemento muy usado por Julian Lage en arreglos solistas, creando una independencia entre los dos planos del sonido.

En la siguiente gráfica, se representa este elemento anteriormente mencionado, en el arreglo solista sobre All the things you are:

Figura 11. Fragmento de All The Things You Are. Jose Arellano

Conclusiones

Este proyecto de grado se dividió en tres etapas distintas, las cuales son: la transcripción, el análisis, y la composición. En cada una de estas etapas, se pueden presentar aspectos y conclusiones distintas, que fueron de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de este proyecto, así como de mi formación como guitarrista y músico.

Dentro del proceso de transcripción, es importante destacar que fue de gran ayuda aprender a diferenciar los diferentes planos del sonido, esto es, diferenciar las distintas texturas, tanto de los diferentes instrumentos, como de la misma guitarra, puesto que Julian Lage siempre realiza arreglos de contrapunto, que dividen el plano agudo y grave de la guitarra.

También encontré que la transcripción, y los métodos que se puede utilizar para transcribir los diferentes formatos, también pueden variar, puesto que en un formato de dúo o trio, también puede ser importante transcribir los diferentes instrumentos que están interactuando con la guitarra, puesto que esto ayuda a comprender mejor el papel de esta, en cuanto al acompañamiento, o improvisación. Con este ejercicio se puede apreciar más a fondo la interacción que tienen los diferentes interpretes.

Lo anteriormente mencionado también es de gran importancia para el posterior análisis, ya que con la transcripción de distintos instrumentos, en un fragmento determinado, podemos ver de forma más clara el tipo de armonía, escalas o ritmos, que están utilizando los interpretes, y con que elementos responde la guitarra y estos diferentes instrumentos.

En cuanto al análisis, es importante destacar que, aunque en una pieza se pueden evidenciar infinidad de elementos que hacen parte del estilo interpretativo de un músico, es clave diferenciar secciones que son clave y muy repetitivas en el discurso del interprete, las

cuales se pueden evidenciar en fragmentos determinados, y estos pueden ser el sello que diferencia a un interprete de otro.

En cuanto a la composición, es claro que el sonido de cada músico es diferente, y por más que se trate sonar como alguien, el sonido que saca un músico de su instrumento es como la vos que tiene cada persona, como dice una frase de Abraham Laboriel: *“todos pueden pronunciar la letra A, pero no todos pueden decir A de la misma forma”*. Por esto la idea de este proyecto se trata de apropiar los elementos y recursos que utiliza Julian Lage, a un sonido que puedo considerar como propio, y no tratar de imitar el sonido de Julian Lage.

La parte de composición y arreglos es mi parte favorita del proyecto, pues se trata de moldear un sonido que aprendiste, a tu gusto, y ese fue el método que llevé a cabo para realizar los arreglos y la composición, con armonías, ritmos y estilos que pueden estar alejadas a las que utiliza Julian Lage, pero introduciendo los elementos que aprendí de su lenguaje.

Para esta parte también aprendí que se puede tomar un fragmento, el cual se transcribió y analizó de cualquier interprete, y modificar su ritmo, o utilizarlo con otra armonía, así como usarlo con una escala diferente, y con un sola frase, se puede crear infinidad de sonidos diferentes, lo cuál también puede verse como un método de composición.

Anexos

Score

Iris

Composición para quinteto (Saxo alto, Guitarra, Bajo, Bateria, Piano)

Intro
Rubato

Jose Daniel Arellano Ramos

Alto Sax

Electric Guitar

A. Sx.

E.Gtr.

A. Sx.

E.Gtr.

A. Sx.

E.Gtr.

17

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj9 Gmaj9 A♭m9 A♭m9

21

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj9 Gmaj9 Gmaj7/C Gmaj7/C

25

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj7/A Gmaj7/A Eaug Eaug

29

A. Sx.

E. Gtr.

Eaug Eaug Cmaj9 Cmaj9

33

A. Sx.

E. Gtr.

D♯aug7 A♭m9 A♭m9

37

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj9 Gmaj9 A♭m9

40

A. Sx.

E. Gtr.

A♭m9 Gmaj9 Gmaj9 A♭m9

44

A. Sx.

E. Gtr.

A♭m9 Gmaj9 Gmaj9 A♭m9

48

A. Sx.

E. Gtr.

A♭m9 Gmaj9 Gmaj9

51

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj7/C Gmaj7/C

54

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj7/A Gadd9/B Abadd9/C A#add9/D Cadd9/E Gmaj9/B

57

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj9/B Gmaj9/B

61

A. Sx.

E. Gtr.

Solos

Cmaj9 Cmaj9 Gmaj9/B Cmaj9

65

A. Sx.

E. Gtr.

Gmaj9 Am9 Gmaj9/B Cmaj9

69

A. Sx.

E. Gtr.

Drum solo

Gmaj9 D#maj9

73
A. Sx.

E. Gtr.

77
A. Sx.

E. Gtr.

81
A. Sx.

E. Gtr.

85
A. Sx.

E. Gtr.

89
A. Sx.

E. Gtr.

93

A. Sax.

E. Gtr.

Gmaj7/A Gadd9/B Abadd9/C A#add9/D Cadd9/E Gmaj9/B

97

A. Sax.

E. Gtr.

D#maj7

Score

Spring is here

Arreglo para dueto (Guitarra - Saxo Alto)

Jose Daniel Arellano Ramos

G dim#7

G maj9

G dim#7

G maj9

Alto Sax

Electric Guitar

B maj7/F

E7

A m11

F m/Bb

D dim/D#

Bb7/F

G m11

F m/G#

A. Sax.

E.Gtr.

A. Sax.

E.Gtr.

A. Sax.

E.Gtr.

Spring is here

17

A. Sx. Gdim#7 Gmaj9 Gdim#7 Gmaj9

E.Gtr.

Bmaj7/F E7 Am11 Fm/Bb Ddim/Bb B7/F Gm11 Fm/G#

21

A. Sx.

E.Gtr.

Gmaj7 C/F# G/BDm9 C#sus4 D#/F# Bm11 C#m11 D#7/Bb A7sus4 D7b9

25

A. Sx.

E.Gtr.

Em9 Cmaj9 Em9

29

A. Sx.

E.Gtr.

C#7sus4 Cmmaj7 Bm7 Em11 Am7 D7 Gm6 Gm7

32

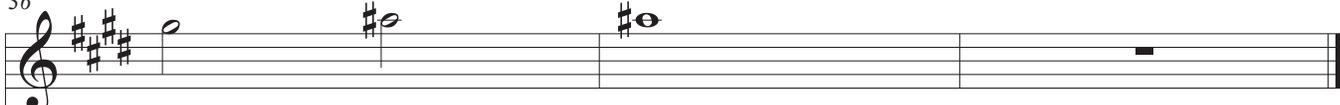
A. Sx.

E.Gtr.

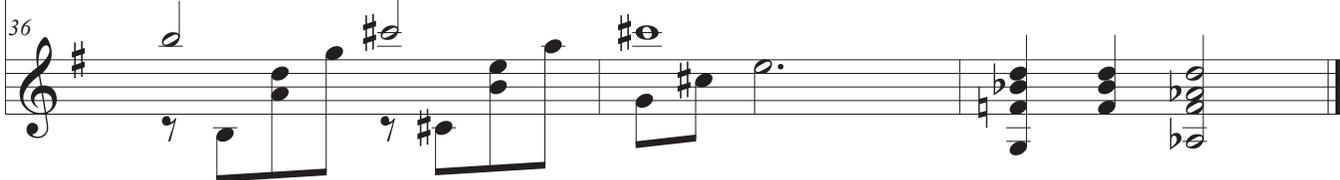
Spring is here

36 F m11/B F#m/C# G dim A 7sus4 D7b9

A. Sx.

E. Gtr.

Detailed description: This block contains the musical notation for measures 36-39 of the piece 'Spring is here'. The Alto Saxophone (A. Sx.) part is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a common time signature. It features a single half note in each measure: F#4 in measure 36, C#5 in measure 37, G#5 in measure 38, and a whole rest in measure 39. The Electric Guitar (E. Gtr.) part is also in treble clef with the same key signature and time signature. It features a rhythmic accompaniment of eighth notes with a down-bow or breath mark (gamma symbol) above each note. The notes are: F#4 (quarter), G#4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C#5 (quarter), G#4 (quarter), F#4 (quarter), and a whole rest in measure 39. Chord symbols are placed above the staff: F m11/B (measure 36), F#m/C# (measure 37), G dim (measure 38), A 7sus4 (measure 39), and D7b9 (measure 39).

Score

All the things you are

Arreglo para guitarra Solista Jose Daniel Arellano Ramos

Ad libitum

Electric Guitar

E.Gtr.

E.Gtr.

E.Gtr.

E.Gtr.

E.Gtr.

E.Gtr.

E.Gtr.

All the things you are

E.Gtr. 32

E.Gtr. 36

E.Gtr. 40

E.Gtr. 44

E.Gtr. 48

E.Gtr. 52

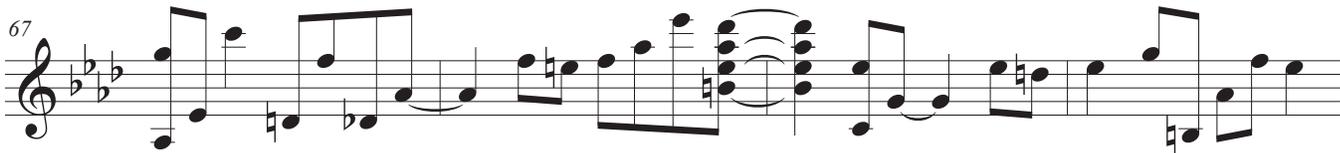
E.Gtr. 56

E.Gtr. 60

E.Gtr. 64

All the things you are

E.Gtr. ⁶⁷

E.Gtr. ⁷¹

Score

Darn That Dream

Julian Lage

Transcripción: Jose Daniel Arellano Ramos

Electric Guitar

G

3

B7

A7

D13/A

5

7

9

11

13

Score

Darn Thar Dream

Julian Lage

Transcripción: Jose Arellano Ramos

Electric Guitar

3

5

7

9

11

E.Gtr.

July

Ben Wendel y Julian Lage

Transcripción: Jose Arellano Ramos

Electric Guitar

5

E.Gtr.

9

E.Gtr.

13

E.Gtr.

17

E.Gtr.

21

E.Gtr.

Score

July - Ben Wendel y Julian Lage

Transcripción: Jose Arellano Ramos

Electric Guitar

The image shows a musical score for the song 'July' by Ben Wendel and Julian Lage. It consists of three staves of music. The first staff is labeled 'Electric Guitar' and is in 4/4 time with a key signature of one flat (Bb). The second and third staves are labeled 'E.Gtr.' and contain a triplet of eighth notes starting at measure 3 and a single eighth note starting at measure 5. The music is written in treble clef with a key signature of one flat.