

Composición de tres obras Jazz Rock utilizando los elementos característicos del género, encontrados en los temas (Face First, Havona, Mood Swings)

Juan Sebastian Santamaria Botero

Camilo Vásquez

Universidad El Bosque

Creación y Comunicación

Formación Musical

Composición de tres obras Jazz Rock utilizando elementos característicos del género, encontrados en los temas (Face First, Havona, Mood Swings)

Bogotá D.C 2021-2

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 velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”

Agradecimientos

Quiero agradecer a Dios por regalarme la oportunidad de estudiar esta carrera, a mis papás por el apoyo incondicional, mis hermanos y amigos; Agradecimiento especial al profesor Camilo Vásquez por acompañarme durante toda la carrera en el proceso de formación, Terry Romero por sus recomendaciones durante el proceso de la tesis, a Brayan Ruiz, Diego Escobar y Juan Calvo por ser mis amigos durante la carrera. Gracias a la profesora Andrea Carolina Melo por sus recomendaciones respecto al documento y gracias a todos los que se toman el tiempo de leerlo.

Índice

Contenido

Nota de Salvedad de Responsabilidad Institucional	2
Agradecimientos.....	3
Lista de tablas	6
Resumen	7
Abstract	8
Palabras Clave.....	9
Key Words.....	9
1. Objetivo	10
2. Contextualización	11
2.1 Inicios.....	11
2.2 Actualidad.....	12
2.3 Académico	12
2.4 Referentes del proyecto.....	14
2.4.2 Weather Report.....	14
2.4.3 Tribal tech:.....	14
2.4.4 Mike Stern:	14
3. Marco Teórico	15
3.1 Tímbrica	15
3.2 Espectro de frecuencias.....	17
3.3 Composición	18
3.4 Composición musical.....	18
3.5 Jazz Rock.....	18
3.6 Patrones de Batería	22
4. Metodología	24
4.1 Selección de elementos.....	24
4.2 Análisis y selección de elementos	24
4.3 Composición.	25
4.4 Interpretación.....	26
5. Desarrollo Creativo y Producción musical.....	27
5.1 Análisis de las obras.....	28
5.1.1 Havona – Weather Report.....	28

5.1.1.1 Forma.....	28
5.1.1.2 Formato	29
5.1.1.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos.....	30
5.1.1.4 Características armónicas.....	32
5.1.1.5 Características melódicas	33
5.1.1.6 Groove, Subdivisión, Ritmo	34
5.1.2 Face First – Tribal Tech	36
5.1.2.1 Forma.....	36
5.1.2.2 Formato	39
5.1.2.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos.....	40
5.1.2.4 Características armónicas.....	41
5.1.2.5 Características melódicas	44
5.1.2.6 Groove, Subdivisión, Ritmo	46
5.1.3 Mood Swings – Mike Stern.....	48
5.1.3.1 Forma.....	48
5.1.3.2 Formato	50
5.1.3.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos.....	51
5.1.3.4 Características armónicas.....	53
5.1.3.5 Características melódicas	56
5.1.3.6 Groove, Subdivisión, Ritmo	59
5.2 Composiciones.....	61
5.2.1 A través de la noche	61
5.2.2 Resbalón	63
5.2.3 Camino a casa.....	65
Referencias	67
Anexos	69
Transcripciones.....	69
Resultado Creativo	69
Videos Ensayos	69
Video melodías Finales.....	69

Lista de tablas

Ilustración 1	15
Ilustración 2	17
Ilustración 3	22
Ilustración 4	22
Ilustración 5	28
Ilustración 6	29
Ilustración 7	32
Ilustración 8	33
Ilustración 9	34
Ilustración 10	34
Ilustración 11	35
Ilustración 12	35
Ilustración 13	36
Ilustración 14	37
Ilustración 15	38
Ilustración 16	39
Ilustración 17	41
Ilustración 18	42
Ilustración 19	42
Ilustración 20	43
Ilustración 21	44
Ilustración 22	44
Ilustración 23	45
Ilustración 24	46
Ilustración 25	47
Ilustración 26	47
Ilustración 27	47
Ilustración 28	49
Ilustración 29	50
Ilustración 30	50
Ilustración 31	53
Ilustración 32	54
Ilustración 33	54
Ilustración 34	56
Ilustración 35	57
Ilustración 36	57
Ilustración 37	59
Ilustración 38	59
Ilustración 39	60
Ilustración 40	60
Ilustración 41	62
Ilustración 42	64
Ilustración 43	66

Resumen

Componer 3 canciones con estilo “Jazz Rock”, a partir del análisis e investigación de 3 obras representativas del género. Utilizando los elementos característicos de cada obra como referencias para las composiciones, así generar repertorio teniendo en cuenta distintos conceptos que son fundamentales para lograr una sonoridad coherente con el estilo.

La investigación parte desde la escucha, se buscan diferentes artistas, grupos, discos, que sean referentes a nivel mundial. Se escogen 3 canciones que generen distintos elementos subjetivos de atracción, (interés, gusto, inspiración, emoción). Para profundizar en los elementos que las definen, (forma, timbres, procesos de audio, efectos, formato, escalas, arpeggios, licks, círculos armónicos, intención, dinámicas, melodías, subdivisión). A partir de hacer el análisis de estas características, componer 3 obras; En las que se evidencie el trabajo de investigación por medio de proceso artístico de la composición.

Los temas compuestos fueron: A través de la noche, Resbalón, Camino a casa. Se diseñó cada tema con elementos distintos extraídos de las obras Face first, Havona y Mood Swings.

A través de la noche tiene elementos rítmicos de Face First, Melódicos de Mood Swings y en forma tradicional AABA, Resbalón es un tema con armonía, melodía, forma e intención, basadas en Havona; Camino a casa está hecho con elementos armónicos y conceptuales del Blues, “Vamps” utilizados en Face first, pedales y rítmicamente con elementos de Face First. Un aporte repertorio al género Jazz Rock, buscando retomar el estilo en Colombia, porque hay un nicho que aprecia bastante el género y nutre la cultura con música.

Abstract

To compose 3 songs in "Jazz Rock" style, based on the analysis and research of 3 representative works of the genre. To use the characteristic elements of each work as references for the compositions, thus generating repertoire applying different concepts that are fundamental to achieve a coherent sonority with the style.

The research starts with listening, looking for different artists, groups, albums, which are worldwide references. Three songs are chosen that generate different subjective elements of attraction (interest, taste, inspiration, emotion). To deepen in the elements that define them, (form, timbres, audio processes, effects, format, scales, arpeggios, licks, harmonic circles, intention, dynamics, melodies, subdivision). From the analysis of these characteristics to compose 3 works; In which the work of investigation is evidenced by means of the artistic process of the composition.

The composed themes were: A través de la noche, Resbalón, Camino a casa. Each theme was designed with different elements extracted from the works Face first, Havona and Mood Swings.

A través de la noche has rhythmic elements of Face First, melodic elements of Mood Swings and in traditional AABA form, Resbalón is a theme with harmony, melody, form and intention, based on Havona; Camino a casa is made with harmonic and conceptual elements of the Blues, "Vamps" used in Face first, pedals and rhythmically with elements of Face First. A contribution of repertoire to the jazz Rock genre, retake the style in Colombia, because there is a niche that appreciates the genre and nourishes the culture with music.

Palabras Clave

Guitarra Eléctrica, Jazz, Rock, Fusión, Composición, Timbre, Formato.

Key Words

Electric Guitar, Jazz, Rock, Fusion, Composition, Timbre, Format.

1. Objetivo

Componer e interpretar 3 canciones con estilo “Jazz Rock”, a partir del análisis e investigación de 3 obras representativas del género, (“Face First – Tribal Tech”, “Havona -Weather Report”, “Mood Swings – Mike Stern”) utilizando los elementos característicos de cada obra como referencias para las composiciones, generando un nuevo repertorio y aplicando distintos conceptos fundamentales para lograr una sonoridad coherente con el estilo.

2. Contextualización

2.1 Inicios

A principios de 1970 en Gran Bretaña surgen grupos como: Yes, Genesis, King Krimson, Jehtro Tull; grupos que se caracterizaban por acercar músicas académicas al Rock. Músicos jóvenes se sentían atraídos por el denominado “Rock progresivo”, donde los instrumentistas debían ser mucho más integrales como músicos, técnicamente virtuosos, en general músicos más destacados para lograr cierto estatus dentro de esta corriente, a partir de músicos que no estaban interesados en hacer bandas con cantantes ni líneas vocales surgió el Jazz Rock, donde la improvisación y los instrumentos eran lo más importante. (Lori Burns, 2000)

El primer gran referente del Jazz Rock fue Miles Davis a finales de los 60s, se publica el disco (In a Silent Way. 1960) y (Bitches brew 1970) junto a el en esta época trabajaron músicos muy importantes para el estilo como Ckick Corea, John Mclaughlin, Tony Williams que a su vez dieron paso a las bandas más representativas del género en esta época: The mahavishnu orchestra, Return to forever, Weather Report, entre otras; esto expande el género y más músicos en paralelo comienzan a trabajar en diferentes proyectos generando nuevas propuestas, combinando estilos. (Lori Burns, Expression in Pop-rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays, 2000)

Guitarristas como; John Mclaughlin, Al Di Meola, Larry Coryell, Bajistas, Stanley Clarke y Jaco Pastorius, teclistas; Chick Corea, Jan Hammer y Billy Cobham en la betría trabajaron en bastantes proyectos por ser músicos muy reconocidos y colaboraron enormemente a la producción de repertorio en lo que hoy conocemos como Jazz Rock.

(FRANSEN, 2010)

2.2 Actualidad

El Jazz Fusión se ha expandido enormemente así como los estilos que involucra, en la actualidad hay una cantidad innumerable de ejemplos donde se aplican conceptos del estilo, Músicos como: Guthrie Govan, Anderson Pack, Tundercat, Ruben Gringrich, Ney conceição, Nelson Faria, Tom Quayle, Gilad Hekselman, entre muchos otros, han hecho aportes considerables al género involucrando diferentes estilos, la música es un reflejo de la historia y el jazz, el rock, el funk, entre muchos otros estilos tienen un mismo origen, por lo que es natural que se encuentren con el tiempo.

El jazz se ha incorporado en géneros pop como el Rap, aportando características incluso estéticas a un movimiento como el Hip Hop, Referentes en Colombia como Hardem, Los Petit Fellas, Rusto, Aerophon, Crack Family, Alcolirykoz. Dentro de sus beats utilizan samplers de jazz algo que se ha vuelto un recurso propio del género, la improvisación en el rap, una fusión de la que nadie habla y puede ser digna de investigación. El jazz fusión está más presente en la música de lo que la gran mayoría se puede imaginar.

2.3 Académico

En el ámbito académico se han desarrollado proyectos similares, donde se compone a partir de la investigación de un estilo musical. Génesis Yalexí Guartán Molina, egresada de la Universidad de Cuenca (Ecuador) realizó un trabajo de titulación muy similar, donde compone 3 obras de Jazz Fusión a partir de una investigación histórica, donde analiza varias obras de diferentes estilos relacionados enfocándose principalmente en la forma, ritmo y armonía para el desarrollo de su análisis. (Guatrán, 2018)

El jazz fusión es un concepto relativamente joven, tiene una relación estrecha con lo que se considera música contemporánea, estilos como el Free Jazz están enfocados más en el concepto que en el desarrollo sonoro popular. El Jazz Contemporáneo abarca todo tipo de fusiones, géneros que aparentemente no son cercanos son utilizados para enriquecer la sonoridad de un estilo determinado y esto abre las posibilidades; La fusión va más allá de Jazz y Rock.

Emilio Bascuñán Castellano en su tesis de postgrado para la Universidad de Chile, busca definir el Jazz contemporáneo, hace una investigación histórica de los grandes referentes del Jazz y termina haciendo una relación con el Jazz fusión. (Castellano, 2013)

Proyectos cercanos a la Universidad el Bosque como Carrera Quinta, son una representación clara de esto, utilizando elementos conceptuales del Jazz como la improvisación en estilos tradicionales de la música colombiana. Francy Montalvo junto con Javier Pérez en su proyecto sobre la improvisación en el pasillo y el bambuco de la región andina colombiana, toman como referentes a distintos grupos y artistas del Jazz fusión, quienes llevan haciendo esto con otros estilos años atrás. Shakti, Miles Davis y Gil Evans son algunos de los mencionados en su proyecto.

Jean Carlo Pulido Araque, hizo su tesis de grado para la Universidad Pedagógica Nacional sobre el Caypso colombiano en un formato de jazz y trio no convencional, esto abre las posibilidades de incorporar un elemento que no se había tenido mucha relevancia en los trabajos anteriormente mencionados; El formato, un elemento que también define estilos, un elemento que es importante analizar a la hora de querer hacer una composición. (ARAQUE, 2020)

Esto abre un campo de análisis con respecto a la tímbrica, la importancia del sonido de los instrumentos, la equalización, ubicación en espacio, son elementos que se deben tener en cuenta a la hora de definir un estilo.

2.4 Referentes del proyecto.

- 2.4.2 Weather Report: Años de actividad: 1970 – 1985 fue una banda de Jazz Fusión liderada por el saxofonista Wayne Shorter y el pianista Joe Zawinul. Considerado un grupo insignia del Jazz Fusión, distintos músicos reconocidos colaboraron con este; Jaco Pastorius, (bajista) es protagonista del tema “Havona” y sus líneas de bajo han sido tema de estudio.
- 2.4.3 Tribal tech: Tribal tech Fue una banda de jazz fusión creada por Scott Henderson (guitarrista) y Gary Willis (Bajista en 1984, con una estética muy marcada que abarca, blues, rock, funk y jazz; han producido 9 discos de estudio a lo largo de su historia, y es una banda referente mundial, para el jazz fusión.
- 2.4.4 Mike Stern: Es un guitarrista muy influyente de Jazz y Rock, de Boston, nació en 1953 y ha trabajado con varios de los exponentes mas importantes del estilo, como Jaco Pastorius, Miles Davis o Stan Getz.

3. Marco Teórico

3.1 Tímbrica

El timbre “es un atributo propio de cada sonido, que nos permite identificar la fuente sonora que lo produce.” (Silva, s.f.)

Un elemento de la acústica complejo para definir en palabras. Algunos lo referencian como la característica que permite distinguir un sonido de otro. es lo que nos permite identificar y definir un sonido, lo particular que nos permite distinguir el emisor sin importar la altura o la duración del sonido. (Saitta, 2016)

Desde una definición más científica, el timbre es determinado por la forma de la onda. (La cantidad de armónicos y su distribución constituyen la forma de esta)

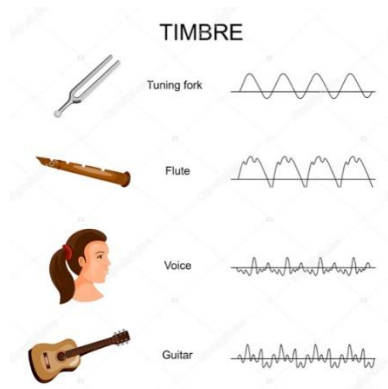

Ilustración 1

Imagen tomada de Arte para educar (<https://www.arteparaeducar.com/post/timbre-elemento-del-sonido>)

Esta característica del sonido ha sido un elemento importante de estudio en la música, porque aparte de elementos como el ritmo, armonía o melodía, escoger el timbre correcto es determinante para comunicar de forma consistente una idea musical.

“En la actualidad, el timbre ya no es considerado un parámetro del sonido, sino más bien un parámetro multidimensional, es decir, el resultante de la interacción de las demás cualidades. Esto puede explicarse tanto desde el universo físico (acústico), como desde el de la asimilación perceptiva (psicoacústico).”

(Saitta, 2016)

Se han hecho varios estudios alrededor del timbre, la importancia de este, en el desarrollo conceptual de la música está desde siempre como parte fundamental, el gusto particular que cada persona desarrolla por cierto instrumento determinado en gran medida es por su tímbrica, algunas voces son más atractivas que otras para ciertas personas, el sonido de una flauta, un violín, una guitarra o un piano puede gustar más o menos de acuerdo a la percepción tímbrica que tenga cada persona y es un factor que se ve afectado por elementos externos como el medio de propagación de la onda, la misma interacción de la onda con otras ondas en el espacio, o la percepción individual de las personas.

3.2 Espectro de frecuencias

“El espectro de frecuencias es una representación gráfica de las ondas y su campo de aplicación en función de la frecuencia” (Rossmann, 2014)

Rango que representa cuanto vibra una onda en determinada frecuencia; las frecuencias son infinitas pero los humanos son capaces de percibir las que están dentro de un espectro específico (20hz- 20khz) espectro que está muy cercano a las vibraciones que produce la voz humana. En la música este espectro se utiliza para determinar elementos de compensación en un formato para que los instrumentos se mezclen bien y no compitan en frecuencias, por ejemplo: un bajo, una tuba, un bombo, y un trombón en una misma canción, o formato, al ser instrumentos que abarcan mayormente frecuencias graves van a competir por lo que es más difícil distinguir uno de otro, este concepto es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer un formato o ubicar en el espacio una banda, si se quiere lograr una sonoridad agradable. (Soyuz, 2002)

Ilustración 2

Imagen tomada de LANDR (<https://blog.landr.com/es/ecualizacion-basica-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-ecualizacion/>)

3.3 Composición

Según la real academia española (una de sus definiciones) la composición es: “Arte de agrupar las figuras y accesorios para conseguir el mejor efecto, según lo que se haya de representar.” (RAE, 2001)

3.4 Composición musical

La composición musical se puede traducir como; agrupar distintos elementos de referencia para generar algo diferente y de esta forma de comunicar conceptos e ideas propias, como lo encontramos en el libro “representación del conocimiento para la composición musical.” “En definitiva se trata de disponer una serie de elementos formando estructuras superiores, y con éstas ordenar una pieza global, o composición.” (Jesus L. Alvaro)

Esto quiere decir que se debe tener un conocimiento, referentes y elementos antes de siquiera intentar realizar una composición, se debe entender el concepto de lo que se quiere lograr, que herramientas funcionan, y con eso generar una obra propia.

3.5 Jazz Rock

Antes de hablar acerca de Jazz Rock, es importante abordar brevemente cada género por separado.

El rock es un estilo de música que tiene características muy específicas, (aunque no existen reglas a la hora de hacer música); busca representar un pensamiento colectivo, la Guitarra eléctrica es considerado el instrumento principal del género, compases de 4/4 y 6/8 son los más utilizados, la corchea cuadrada como subdivisión principal, el formato tradicional es: batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, voz; Un estilo con una fuerte influencia del blues y en sus inicios una variación desde la perspectiva de los músicos blancos en Estados Unidos de este (Rock n Roll), se establecen formas de canción, que contienen “verso”, “coro”, algunas veces “puente”, el sonido es agresivo, con dinámicas fuertes, las temáticas de las canciones contienen, política, sexo, drogas, amor, aventura, experiencias personales;

que lo convirtió desde los 60s hasta los 2000 en un género muy popular entre los jóvenes. (Chacón, 1983)

“La música rock es un género musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll. Suele interpretarse, entre otros muchos instrumentos que ocasionalmente se adicionan, con guitarra, batería, y bajo. Muchos estilos de música rock también utilizan instrumentos de teclado como el órgano, el piano, o los sintetizadores. La música rock normalmente tiene un fuerte contratiempo, y a menudo se centra en la guitarra, tanto eléctrica como acústica.” (Partituras para bateristas, s.f.)

Con el paso de la historia el rock ha evolucionado, se desarrollaron subgéneros, por lo que definirlo es reduccionista, sin embargo, los elementos dinámicos son una característica indispensable del rock, la fuerza del estilo, definida muchas veces como agresiva resulta lo más fácil de reconocer. La distorsión en la guitarra es una forma tímbrica de representar esta “fuerza” mencionada anteriormente, la batería acentúa con el redoblante los tiempos 2 y 4 (en un compás de 4/4) en su patrón más básico, esto da una sensación de estabilidad, es un patrón que evoca fuerza. no son elementos exclusivos del género, pero su agrupación lo ayudan a definir.

El jazz por su parte es un estilo que está a la vanguardia en la exploración de la improvisación, la armonía y los formatos, también es un derivado del blues, pero con una historia más antigua que el rock, por lo que según la época las características varían demasiado, pero los elementos que podrían desde un aspecto general definir al jazz serían; la improvisación, la exploración del lenguaje armónico, la corchea swing, la acentuación en los pulsos 2 y 4, compases de 4/4, 3/4, 5/4, formatos que varían a lo largo de la historia desde las “big bands” hasta los solistas, el estudio del “II-V-I” y la armonía modal. (Muggiati, 1983)

Según Oxford Languages el Jazz es un estilo nacido en el siglo XIX en las comunidades negras de Estados Unidos. (language, s.f.) es una definición bastante difusa, pero tiene un elemento importante; las comunidades negras de Estados Unidos, que son la misma raíz del rock. Tanto el jazz como el rock provienen del Blues por lo que comparten algunas características de base, esto permite que su fusión sea bastante natural.

La organización de estos dos estilos (Jazz y Rock) involucra otros géneros que son cercanos como el Funk, Blues, Soul, (por lo que se le denomina jazz fusión como una generalidad, pero este término es bastante amplio y abarca músicas que no se profundizarán dentro del proyecto).

El principal elemento que caracteriza al jazz rock rítmicamente; son las semicorcheas como subdivisión principal de este estilo. Dependiendo de los elementos que se escojan para el desarrollo de la composición, la música tendrá más características de “x” o “y” género. El jazz rock es tan amplio como lo son cada género por separado, definirlo tajantemente es atrevido, por lo que habrá que determinar elementos específicos para dar una perspectiva más clara del género.

Sin embargo, al hablar de jazz fusión debemos tener en cuenta que hay una historia profunda que abarca muchos artistas, el proceso de exploración estilística no se dio en pocos años; es historia, y cada artista ha desarrollado una forma individual para agrupar los diferentes conceptos. Como se puede ver en las diferentes entrevistas recopiladas en el libro “JAZZ ROCK- THE PEOPLE, THE MUSIC” (Julie Coryell, 1978)

La implementación del Jazz para enriquecer un estilo diferente es la clave; si esto se hace de la manera correcta el resultado es bastante llamativo. Los músicos que tenían una formación académica utilizaron otros géneros para destacar en su instrumento; los guitarristas tomaron el rock, los teclistas utilizaron sintetizadores, los bajistas el Funk. Géneros y elementos totalmente compatibles para hacer

brillar a los bateristas, vientos, entre otros instrumentos. Esto hace que los grupos de Jazz fusión fueran conformados por los mejores músicos, se crearon “super bandas” donde distintas figuras representativas se juntaban para hacer música. (La chick corea elektrik band, es un ejemplo de esto). El Jazz Rock fue muy popular por lo anteriormente mencionado, bandas/artistas como: Tribal Tech, Steely Dan, John McLaughlin, Blood, Sweat & Tears, Frank Zappa, King Crimson, Weather Report, Chicago, Dixie Dregs, Jeff Beck, Allan Holdsworth, entre muchas otras, fueron muy influyentes en su momento. Actualmente se mantienen algunas de estas bandas, se siguen formando día a día (aunque la popularidad del género sea menor) nuevos grupos, con ideas, sonidos, elementos, que mantienen vivo el estilo, lo mantienen fresco; Algunas de las bandas/artistas más representativas en la actualidad son: The Aristocrats, Kurt Rosenwinkell, Miguel Zenón, Richie Kotzen, Greg Howe.

3.6 Patrones de Batería

Patón básico batería de Rock.

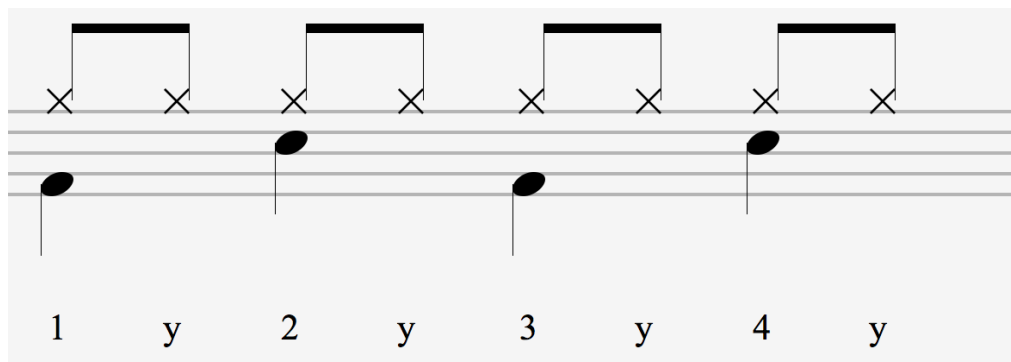

Ilustración 3

Imagen tomada de Bateriaonline.com (<http://bateriaonline.com/como-tocar-un-ritmo-de-rock/>)

Patrón básico de batería de Jazz

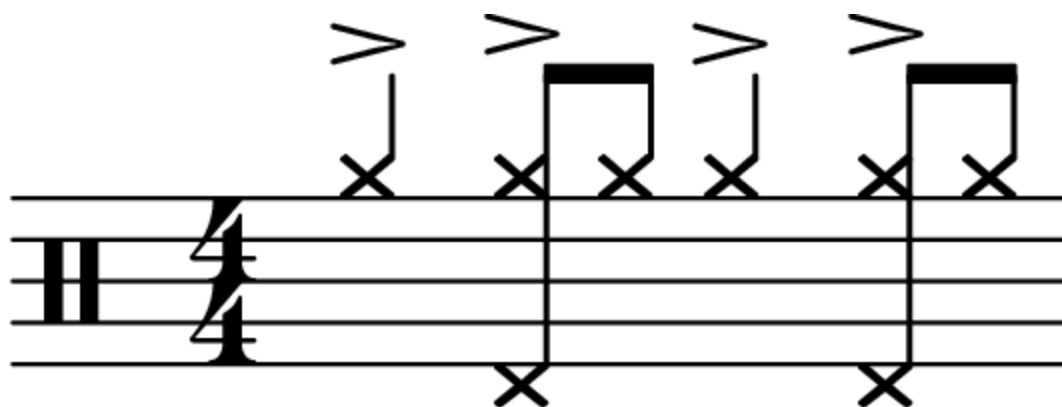

Ilustración 4

Imagen tomada de La batería en el Jazz (<https://sites.google.com/site/tallerbateriajazz/swing-con-el-plato-de-ritmo-con-swing>)

Se dice que el jazz es un género impopular, de “minorías” (otra relación conceptual con el rock) sin embargo en la historia ha hecho parte de la cultura popular, una historia que lleva más de un siglo escribiéndose, desde el blues y el ragtime hasta el free jazz y el jazz fusión. Puede ser una representación de la historia americana, desde la perspectiva afro, de su nacimiento hasta el máximo desarrollo, los músicos que antes eran discriminados por su color de piel fueron vistos como los referentes más importantes del género. La música fue un elemento decisivo para combatir el racismo, la calidad de los músicos negros influyó a todo el país, luego a todo el mundo. Por otra parte, los blancos tomaron el blues, adaptaron a su estilo para dar forma al Rock n´ Roll que posteriormente se convertiría en rock tras la evolución natural de los géneros. con la disminución del racismo en la cultura, las barreras que inicialmente separan los estilos se desvanecen y se empieza a dar la fusión, se enriquece la cultura y la música lo agradece. (Berendt, 1959)

4. Metodología

4.1 Selección de elementos

- 4.1.1 Se estableció un objetivo, en el caso de este proyecto 3 composiciones de Jazz Rock.
- 4.1.2 Se realizó una investigación inicial del género, escuchar diferentes artistas, agrupaciones, leer la historia del género, establecer una relación con el estilo por medio del conocimiento.
- 4.1.3 Se escogieron 3 canciones para analizar y extraer los elementos. (Havona, Face First, Mood Swings)

4.2 Análisis y selección de elementos

- 4.1.4 Inicialmente se escucharon atentamente las 3 canciones de referencia, se establece que elementos se quieren extraer, para comenzar con el análisis pertinente de cada obra, (este es el proceso más dispendioso).
- 4.1.5 Se identifican los instrumentos, las características tímbricas, la ubicación en el espacio y mezcla.
- 4.1.6 Se realizó una partitura general (lead sheet) para analizar la forma, armonía y melodía de cada canción.
- 4.1.7 Se buscaron las partituras de cada instrumento o se transcribieron cuando no fueron encontradas (corroborando la calidad de las que se encuentren).
- 4.1.8 Se determinó qué elementos son importantes, ya sea rítmica, melódica, armónica o conceptualmente; aislarlos y hacer el análisis de estos elementos por instrumento.

Una vez hecho el análisis, que básicamente es; “Identificar los elementos que serán utilizados como ladrillos en la construcción de las composiciones” comienza el trabajo creativo.

4.3 Composición.

- 4.1.9 La composición es un trabajo personal, por lo que establecer una metodología irrefutable resulta inoperante en muchas ocasiones, sin embargo, se puede establecer cierto orden dentro del caos de la creatividad.
- 4.1.10 Silencio, es importante antes de empezar a componer, partir del silencio, definir el concepto general que se quiere lograr y del que se parte; establecer una idea que sirva como faro, todos los conceptos deberían respaldar el concepto, porque en pocas palabras, “se está haciendo arte y se debe comunicar algo”
- 4.1.11 Teniendo un concepto definido, se buscan los elementos que respalden esta idea, y el orden en el que se agrupan es irrelevante. Se puede arrancar la composición por el ritmo, el Groove, la melodía, la armonía o la forma, lo más importante es que exista relación entre todos y la idea principal.
- 4.1.12 A partir del primer elemento utilizado en la composición se arma el resto de esta, por ejemplo; si se establece una melodía, esto nos permite definir la forma del tema, se puede armonizar de diferentes maneras, la sensación que da la melodía en contraposición a la armonía permite definir un Groove general y todo esto apuntando al concepto inicial.
- 4.1.13 Registro, se hace la transcripción de la melodía, armonía y forma. (Lead sheet) sobre el cual se pueden hacer distintas anotaciones para que el lector pueda entender mejor la intención del tema, esta partitura que es un resumen de lo más importante de la obra y se registra en la entidad pertinente, (en el caso de Colombia, “Dirección Nacional de Derechos de Autor”)

4.4 Interpretación.

- 4.1.14 Se debe conformar el grupo de acompañantes, contactarlos y hacer un cronograma de ensayos.
- 4.1.15 Contactar, Baterista, Bajista, Teclista; establecer un presupuesto por músico.
- 4.1.16 Se asignan fechas de ensayo de acuerdo con la fecha de la presentación, disponibilidad de los músicos y requerimientos de la universidad.
- 4.1.17 Montar los temas con los músicos en el primer ensayo, para perfeccionarlos en los siguientes.
- 4.1.18 Presentar el recital / Pagar a los músicos.

5. Desarrollo Creativo y Producción musical

Se hizo el análisis de las canciones (Havona, Face First y Mood Swings) para identificar los elementos que serán utilizados en las composiciones.

Los elementos para revisar son: forma, formato, timbres, procesos de audio, efectos, características armónicas, melodías, subdivisión, Ritmo.

5.1 Análisis de las obras

5.1.1 Havona – Weather Report

Link de la canción: <https://www.youtube.com/watch?v=sMQUFvv0WRY>

5.1.1.1 Forma

La estructura de Havona es “Intro – (Tema) - Final” las improvisaciones se dan en el “tema” por lo que se puede interpretar como la forma de standard clásico de jazz. La parte de “tema” se puede dividir en A B C como veremos en el análisis melódico.

Havona

The image displays a musical score for the piece "Havona" by Jaco Pastorius. The score is divided into two main sections: the "INTRO" (measures 1-15) and the "TEMA" (measures 16-36). The tempo is marked as "♩ - 140". The key signature is one flat (B-flat major/D minor). The score includes guitar chords and a "time" marking at measure 11. The "INTRO" section is enclosed in a red box, and the "TEMA" section is enclosed in a green box.

INTRO

1-140 Jaco Pastorius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 10

TEMA

16 20 24 28 32 36

EMaj7 CMaj7 BMaj7 GMaj7 Em7 EMaj7 CMaj7 BMaj7 GMaj7 Asus4 Bsus4 Asus4 Bsus4 Asus4 Bsus4 N.C.

Ilustración 5

5.1.1.2 Formato

El formato se puede dividir en secciones, en este caso los llamaré “La Base” y “Instrumentos Melódicos”

La Base está conformada por: Piano, Bajo y Batería.

Los Instrumentos melódicos son: Piano solista, Sintetizadores (Pad, Lead, Brass, Bass), Saxofón soprano.

Gráfico de paneo.

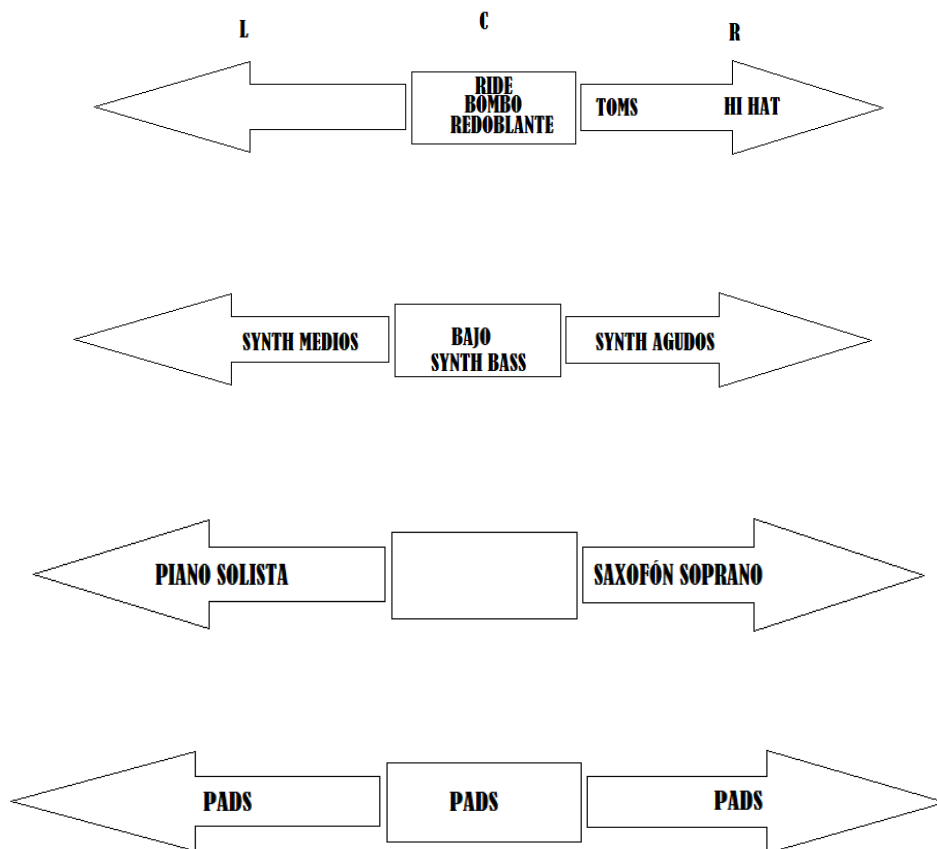

Ilustración 6

5.1.1.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos

El Sintetizador brass tiene un sonido “moderno”, con un espectro frecuencial que abarca principalmente medios y altos (700 – 20k Hz), tiene cierta saturación, las notas medias están paneadas a la izquierda, las notas más agudas tienen un paneo a la derecha, y las notas graves en el centro, pero con un spread que las ubica a cada lado. Se siente un poco recargado a la derecha, pero es una simple percepción debido a que las frecuencias agudas están ubicadas de ese lado. (muy bien producido ese sintetizador)

El Bajo es un “Jazz Bass Fretless” el sonido “medioso” característico de Jaco Pastorius que muchos definen como “nasal” brinda una definición mucho mayor del instrumento, el hecho que sea fretless da una sonoridad parecida a la de un contrabajo, las notas no están perfectamente afinadas por el movimiento natural de la mano, acerca el instrumento a algo mucho más vocal. El espectro frecuencial que abarca principalmente son medios y bajos (60 - 2k Hz) y no tiene ningún tipo de saturación.

Los sintetizadores “Lead” y “Bass” hacen notas largas, el bass hace unísono con el bajo, con cierta saturación, el lead toca notas agudas, tiene osciladores de tono que le dan juego y se complementan en el espectro frecuencial; ambos están al centro en paneo.

La batería; tiene una ecualización de jazz, bastante natural, cada tambor suena limpio, el paneo que maneja es muy reducido, (Ride, Bombo, Redoblante) están al centro, el “Hi Hat” está a la derecha, y los “toms” van de la derecha al centro, los protagonistas en la mezcla son el Ride y el Redoblante.

Los “Pads” que sirven como base armónica y completan todo el espectro de frecuencias, tienen un timbre, muy agradable al oído, suenan “smooth” y están a bajo volumen en la mezcla. Ayudan a generar diferentes planos, dar una sensación tridimensional.

El Piano solista: suena como un piano acústico, tiene un ligero paneo a la izquierda, una ecualización brillante, resalta bastante. No tiene ningún efecto que modifique su timbre natural.

El Saxofón soprano: abarca principalmente un espectro frecuencial medio y brillante (300 – 2k Hz) tiene un ligero paneo a la derecha. Mantiene su sonido natural.

5.1.1.5 Características melódicas

Melódicamente el tema es relativamente sencillo.

Se divide el “Tema” en 3 partes, A, B, C; en la “A” hay 4 notas largas (Eb, D, Bb, A), redondas ligadas que se interrumpen rítmicamente para ir a la “B” donde se repiten las 4 notas, pero con variaciones, que anticipan el cambio de sección a la “C” el punto climático de la forma, son dos notas que se repiten en forma de “cortes”; la armonía tiene el mismo ritmo que la melodía, todos los instrumentos acentúan los golpes y sus notas raíz son las mismas que la melodía. (La armonía es A7sus4 B7sus4 y la melodía es A, B.) esta parte termina con un unísono.

(maximumbass, muscore, s.f.)

The image shows a musical score for three parts, labeled PARTE A, PARTE B, and PARTE C. Each part consists of two staves: a treble clef staff for the melody and a bass clef staff for the guitar accompaniment. The key signature has one flat (Bb).

- PARTE A (measures 16-23):** The melody consists of four long, tied notes: Eb, D, Bb, and A. The guitar accompaniment has chords EMaj7 and CMaj7 in the first staff, and BMaj7 and GMaj7 in the second staff. A triplet of eighth notes appears at the end of the second staff.
- PARTE B (measures 24-31):** The melody starts with a triplet of eighth notes (Eb, D, Bb) followed by a long note A. The guitar accompaniment has chords Em7, EMaj7, and CMaj7 in the first staff, and BMaj7 and GMaj7 in the second staff.
- PARTE C (measures 32-37):** The melody consists of eighth notes: Asus4, Bsus4, Asus4, Bsus4, Asus4, Bsus4, and N.C. (No Chord). The guitar accompaniment has chords Asus4 and Bsus4 in the first staff, and Asus4 and Bsus4 in the second staff.

Ilustración 8

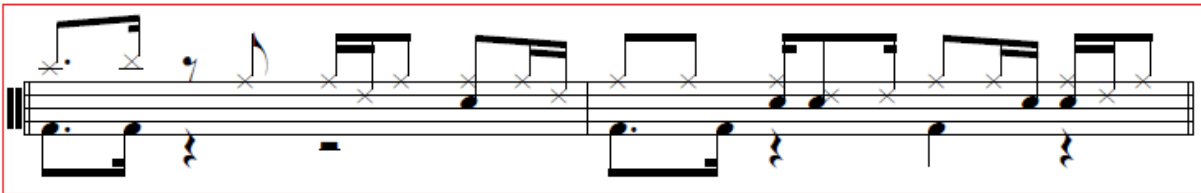
Las notas centrales de la melodía son (Tónicas, Séptimas y Novenas).

5.1.1.6 Groove, Subdivisión, Ritmo

El “groove” es un término que se utiliza para definir las características rítmicas que tiene una obra, en el caso de “Havona” la batería y el bajo tienen como subdivisión principal las semicorcheas, el “groove” es de funk; es decir, contiene elementos rítmicos característicos de este género.

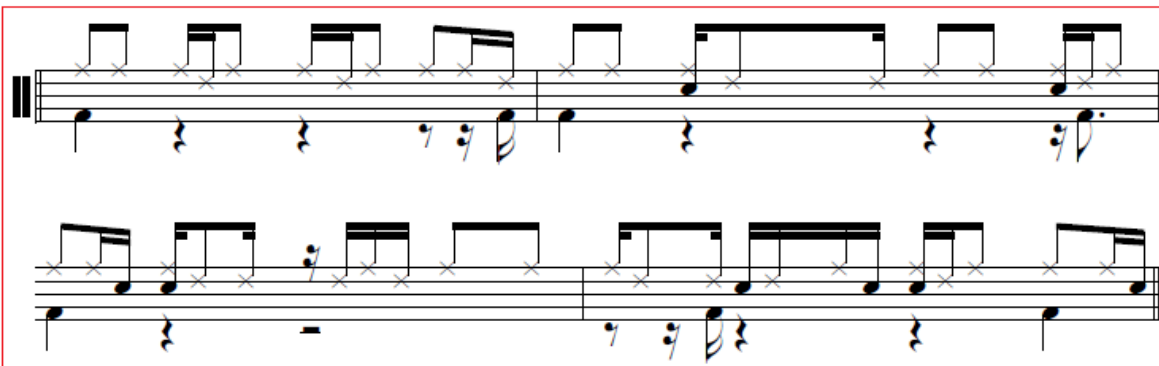
La batería hace un patrón que combina la orquestación, patrones de ride, características del swing en la sonoridad, pero con las semicorcheas propias del funk, acentos cuadrados, una intención mucho más agresiva, que como resultado nos da algo distinto al jazz tradicional, distinto al funk, pero con características propias de ambos géneros.

PATRÓN 1

Ilustración 9

PATRÓN 2

Ilustración 10

A continuación el patrón principal:

PATRON PRINCIPAL

The image shows two staves of musical notation. The top staff is labeled '27' and the bottom staff is labeled '29'. Both staves feature a series of rhythmic patterns, primarily consisting of eighth and sixteenth notes, with some rests and accents. The notation is presented in a clear, black-and-white format, typical of a music score.

Ilustración 11

Pero el groove no es solo la batería; cada instrumento debe tener en la misma intención rítmica para que el tema suene “amarrado”, hay acentos, cortes, patrones que deben tener una similitud rítmica entre instrumentos para que suene homogéneo, “la base” es el principal referente y hay una conexión visible entre esta; Se puede ver como en el patrón principal del tema, la línea de bajo se mueve por semicorcheas igual que el ride de la batería y los tiempos fuertes son acentuados con el bombo, incluso hay figuras que son iguales en ambos instrumentos, dan sensación de unísono, conexión entre bajo y batería, un “groove amarrado”

GROOVE PRINCIPAL

The image shows four staves of musical notation, arranged in two pairs. The top pair is labeled 'Frtl. El. B.' and 'D. Set', and the bottom pair is also labeled 'Frtl. El. B.' and 'D. Set'. The notation includes various rhythmic patterns, such as eighth and sixteenth notes, and rests, illustrating the 'groove principal' concept. The notation is presented in a clear, black-and-white format, typical of a music score.

Ilustración 12

5.1.2 Face First – Tribal Tech

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=7Uz_TCgEQO0

5.1.2.1 Forma

La forma de este tema es: introducción, melodía (A, B, C), Intermedio, Solo de teclado, Solo de guitarra, Melodía, Coda.

Face First Gary Willis

Tema

The musical score for 'Face First' by Gary Willis is presented in a red-bordered box. It features two staves: Guitar and Piano. The score is divided into measures 1-9, 10-13, 14-17, 18-21, and 22-25. The first section (measures 1-9) is labeled 'Intro' and includes a '7' fret marker. The second section (measures 10-13) is labeled 'A' and includes a 'melody' instruction. The third section (measures 14-17) is labeled 'A' and includes a '7' fret marker. The fourth section (measures 18-21) is labeled 'A' and includes a '7' fret marker. The fifth section (measures 22-25) is labeled 'A dim' and includes a '7' fret marker. The score is enclosed in a red border.

(Stumpo, s.f.)

B

25 C13 A7alt F13 Bb13 Bm7b5 E7alt Ebm9 A13 D7alt

Guit.

Puo.

30 D7alt B7alt B7sus Em11 A7alt A13 Dm9 G13

Guit.

Puo.

C

34 C13 A7alt F13 Bb13 Bm7b5 E7alt Ebm9 A13

Guit.

Puo.

38 D7alt B7alt B7sus Em11 A7alt A13

Guit.

Puo.

41 Dm9 G13 C7alt

Guit.

Puo.

6

6

Keyboard solo

50 Am7 S C13 A7alt F13 Bb13 Bm7b5 E7alt Ebm9 A13 D7alt B7alt B7sus Em11 A7alt A13 Dm9 G13

Guit.

Puo.

S

S

Ilustración 14

(Stumpo, muscore, s.f.)Tr

Solo Gtra

Music score for the 'Solo Gtra' section, measures 66-74. The score is for guitar and piano. The guitar part is a solo, and the piano part provides accompaniment. The key signature is one flat (B-flat major/D minor). The time signature is 4/4. The tempo is marked 'Half-Time'. The guitar part starts with a 'Guitar Solo' instruction. The piano part has a '4x' marking at the end of measure 74. The guitar part has a 'D.S. al Coda' instruction at the end of measure 74. The piano part has a 'C7' chord marking at the start of measure 74.

Coda

Music score for the 'Coda' section, measures 75-80. The score is for guitar and piano. The guitar part is a solo, and the piano part provides accompaniment. The key signature is one flat (B-flat major/D minor). The time signature is 4/4. The guitar part starts with a 'Coda' instruction. The piano part has a 'C7' chord marking at the start of measure 75. The guitar part has a 'D.S. al Coda' instruction at the end of measure 80. The piano part has a 'C7' chord marking at the end of measure 80.

Ilustración 15

Transcripción por usuario de muscore (<https://musescore.com/codystumpo/scores/67740>)

5.1.2.2 Formato

El formato de esta canción es cuarteto; Batería, Bajo, Guitarra y Teclado. Un formato que se consolidó como standard para este género debido a la riqueza tímbrica que permite, el espectro frecuencial que abarca es balanceado. A demás, el teclado no solo cumple la función de piano, también abarca sintetizadores, pads, órganos, emuladores de vientos, entre otros.

Se hará la división del formato en: la sección Base: (Batería, Bajo) y la sección solista: (Guitarra, Teclado)

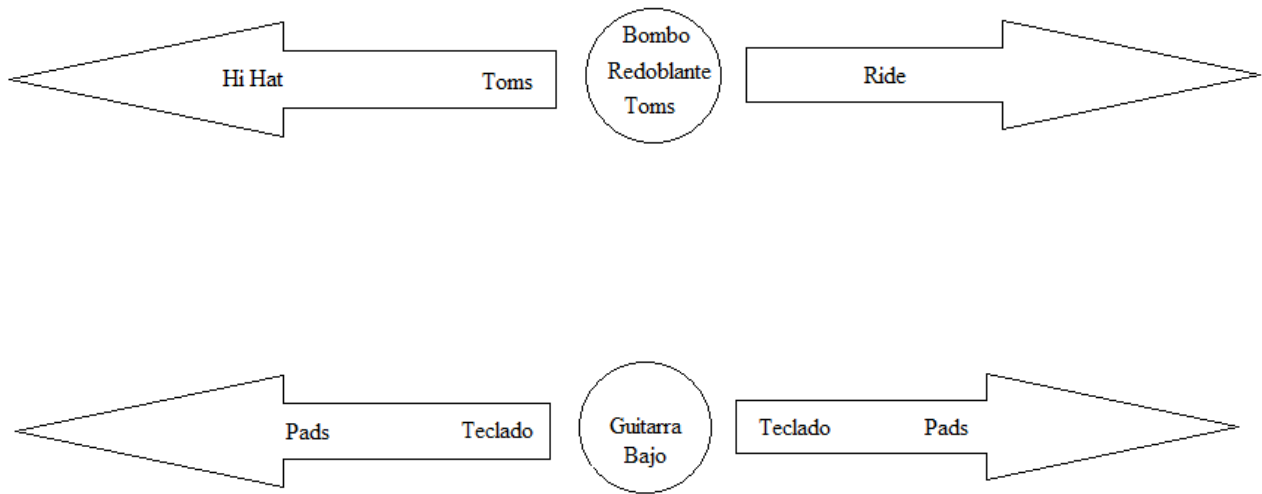

Ilustración 16

5.1.2.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos

La batería: tiene un sonido natural y muy bien balanceado. El ride, está ligeramente paneado a la derecha, con un poco de reverb. El Hi Hat está paneado a la izquierda. Bombo y redoblante están al centro; el bombo tiene un sonido bastante moderno, con buen ataque, seco, el redoblante no sobresale demasiado en la mezcla, tiene una equalización enfocada en los medios y brillos. Una batería que por si sola abarca todo el espectro frecuencial. (los toms van de la izquierda al centro.)

El bajo: está ubicado al centro de la mezcla, con una equalización que resalta bajos, brillos; carente de medios, tiene un ataque bien presente, seco, se mezcla de manera homogénea con el bombo y no tiene ningún efecto que afecte su timbre natural.

La guitarra: está ubicada al centro, su timbre abarca principalmente medios y brillos, tiene una equalización que resalta los medios altos (800-2k), un tono “funky”. A lo largo del tema, se puede apreciar el uso de un drive sutil, compresor, delay, reverb, distorsión con gain controlado, y un wha wha. (Influye mucho en las dinámicas el uso de los diferentes efectos.)

El teclado: utiliza diferentes efectos, está en stereo; un brass hace la melodía, hits, pads en determinadas secciones. Durante el solo de teclado, el efecto mas utilizado es el de un organo hammond; pero se enfoca su equalización en resaltar los medios y brillos, hay samplers a lo largo del tema, y se utiliza bastante el pitch bar del teclado para darle expresividad.

5.1.2.4 Características armónicas

En este tema tenemos dos características clave: la utilización de un vamp; que está basado en un acorde menor, sobre el cual se desarrolla un Groove (ritmo de batería y línea de bajo). Con base en este vamp, se puede improvisar utilizando varias escalas menores (las que más destacan son: Dórico, Pentatónica menor), notas “outside” #11, arpeggios ascendente disminuidos desde el #11 del acorde menor, Arpeggios descendentes disminuidos desde el 13 del acorde menor, Escala Tonos enteros sobre el b9 del acorde menor, arpeggio disminuido desde b6 del acorde menor, Escala cromática, notas que definen o tensionan cada acorde, todo para darle diferentes dinámicas a la sección, sin recurrir a un cambio armónico. Por otro lado, movimientos armónicos por intervalos de 4ta que son extraídos del Jazz (resoluciones 2 5 1), el uso de tensiones en los acordes, acordes pedal. Estas características están lo largo de todo el tema.

Intervalos de 4ta
Guitar Solo

Half-Time ⁶⁶

VIIm7	III7alt	VI7	II7	Vm	I7	IVm7	bVII7	4x
G#m11	C#alt	F#13	B7sus4	Em9	A13	Dm9	G13sus4	

Ilustración 17

Sobre esta armonía se desarrolla la primera parte del solo de guitarra. A partir del Am como primer grado, se puede hacer un análisis armónico como el presentado anteriormente; sección que prepara resolver en el relativo mayor (“C”) como acorde pedal, se termina el “half time” y se utilizan los recursos anteriormente mencionados, el pedal es muy similar a un vamp; (no hay movimiento

armónico), pero es aún mucho mas abierto porque no hay patrones específicos para la “base”, se permite mas improvisación colectiva y el groove se mantiene. (“funk”, semicorcheas como subdivisión principal)

Pedal, C7 (funk groove)
End Half Time

74 C7 8 8 D.S. al Coda

Guit.

Pno.

Detailed description: This musical score shows two staves, Guit. and Pno., in 4/4 time. The guitar staff starts at measure 74 with a C7 chord and a thick horizontal line representing a sustained pedal point. The piano staff also has a thick horizontal line. Above the guitar staff, there are markings for 'Pedal, C7 (funk groove)', 'End Half Time', and a large '8' indicating an eighth-note subdivision. At the end of the piece, there is a 'D.S. al Coda' instruction.

Ilustración 18

En cuanto al “vamp”, este lo podemos identificar en la introducción, donde el patrón del bajo es claro, se repite constantemente, (aunque tiene variaciones en algunas notas).

Intro

Vamp
Am7 7 7

Guitar

Piano

Detailed description: This musical score shows the introduction for guitar and piano in 4/4 time. The guitar part starts with an 'Intro' section. The piano part has a consistent bass line. A section of the score is highlighted with a red box, labeled 'Vamp Am7'. This section shows a repeating pattern of chords in the guitar and piano parts, with the number '7' written above the notes in both staves.

Ilustración 19

Intro

vamp patrón

Electric Bass

El. B.

El. B.

El. B.

4

6

9

s

s

s

s

3

3

3

Ilustración 20

5.1.2.5 Características melódicas

La melodía de “Face First” tiene unas características muy interesantes que representan al Jazz Rock como estilo.

La semicorchea como subdivisión base; la melodía tiene patrones rítmicos basados en la semicorchea.

Patrones rítmicos:

Ilustración 21

Estos patrones rítmicos se alternan con silencios, que dan la sensación de corte, por lo que son melodías que suenan complejas, sus acentos varían y suenan “fuera de lo convencional”. Estos silencios son clave, porque le dan la complejidad rítmica a la melodía.

Ilustración 22

Este tema es modal, la melodía nos deja claro que está basada en primera parte en el modo Dórico, haciendo énfasis constantemente en el “F#” que es la sexta natural; nota que define y es característica de este modo.

The image shows three systems of musical notation for guitar and piano. The first system (measures 10-13) is labeled 'melody' and shows a guitar line with a Dorian mode melody and a piano accompaniment. Red boxes highlight the F# notes in the guitar part. The second system (measures 14-17) shows a change in the melody, with the guitar line using a natural F in measure 14. The third system (measures 18-21) continues the melody with more F# notes highlighted in red boxes.

Ilustración 23

(en el compás 14, una parte de la melodía utiliza el F natural, como prestamo modal del eólico.)

Por otro lado, cuando cambia de sección, las notas de la melodía son las terceras, séptimas, tónicas, de los acordes que van sonando, normalmente, con adornos y notas de paso, es una melodía bastante motívica, expone un motivo y lo desarrolla, mientras la armonía cambia.

Motivo

Motivo transportado

Ilustración 24

5.1.2.6 Groove, Subdivisión, Ritmo

En Face First, la batería es clave; aunque tiene un patrón general que se desarrolla a lo largo del tema, esta va haciendo los acentos de la melodía, lo que refuerza la sensación de cortes, y aparentemente hace aún más complejo el tema; en ocasiones acentúa las mismas figuras que la guitarra, otras veces las de el piano (que es una respuesta a la guitarra). Sin embargo una vez fuera de la sección de melodía, la batería y el bajo toman un groove constante sobre el cual se desarrolla el resto del tema y los solos.

El groove principal del bajo durante todo el tema, es exactamente el mismo que vemos en el vamp de la introducción, sin embargo el tema tiene varias secciones y este cambia de acuerdo a las partes de la canción.

E. Bass $\frac{4}{4}$ *Patrón principal* Am

Ilustración 25

Es visible como las semicorcheas son la subdivisión principal del groove del bajo. En el half time del solo de guitarra, el bajo pasa a hacer corcheas principalmente.

Guitar solo, Half time G#m11 C#alt F#13 B7sus4

E. Bass Em9 A13 Dm9 G13sus4 x4

Ilustración 26

En cuanto a la batería, esta va haciendo un groove constante todo el tema, con una subdivisión en corcheas, aunque acentúa partes de la melodía, la mayor parte del tema, está junto con el bajo acentuando la segunda corchea de del primer pulso y el pulso 2.

DRUMS $\frac{4}{4}$ *Acentos* *Patrón principal* ♩ = 126

Ilustración 27

5.1.3 Mood Swings – Mike Stern

Link de la canción: <https://www.youtube.com/watch?v=-HX1Va6KHN8>

5.1.3.1 Forma

La forma de Mood Swings es bien tradicional; tiene una introducción en la que la guitarra improvisa con una intención blues, de ahí pasa al “tema” que es la melodía con tres casillas, (cada casilla se puede ver como una variación de lo mismo), luego pasa a la sección de solos que es una forma blues abierta, con la cadencia de bVI7 - V7 - Im. (12 compases) Y un interludio modal de 16 compases, que sirve como puente entre las diferentes improvisaciones y el tema principal. (En el solo de saxofón, el ritmo pasa a Swing, cosa que es bien importante). La coda que es una repetición de la figura principal de la melodía. La introducción, tiene una forma de 8 compases que se repite lo que sea necesario para desarrollar la improvisación del guitarrista, la forma del tema se basa en una melodía de 8 compases y casillas de 4 y 6 compases.

CONCERT GUITAR
MEDIUM SWING ♩=170

MOOD SWINGS

MIKE STEEN

INTRO VAMP **INTRO**

A-9 E-7

A-9 E-7 (LAST)

HEAD

A-11 E-7(9) Bb11(9)

A-11 G#7(9) G7 D13(9) C#7(9) G7(9)

F# E-7(9)

F# G7 G#7 A-9 G#7(9)

G7(9) E-7(9) To Cook

MOOD SWINGS

F# E-7(9)

SOLO CHANGES

A-7 D-7

A-7 F7 E7 A-7 OPEN

INTERLUDE

G7(b9) Bb13

A#7(b9) G7(b9)

COOK

A-11

Ilustración 28

5.1.3.2 Formato

Este tema tiene un formato bien interesante, su base estructural es la de cuarteto: Bajo, Batería, Piano, Guitarra, pero tiene Saxofones (Alto, Tenor) que le dan una característica tímbrica cercana a la del Swing, versatilidad melódica y una elegancia al tema en general.

Ilustración 29

(La mezcla de la batería está recargada a la derecha, porque todos platillos todos están paneados de ese lado; por lo que las frecuencias agudas se quedan de ese lado.)

Ilustración 30

Está bien mezclado en volúmenes, pero considero que están muy juntos los instrumentos en cuanto a ubicación espacial. Melodías, base, todo está a la mitad y la batería está recargada a la derecha, lo único que compensa el desbalance son los toms de aire.

5.1.3.3 Tímbricas, procesos de audio y efectos

En cuanto a la tímbrica de los instrumentos, hay un proceso general de audio similar a un reverb, que está sobre toda la mezcla.

Batería.

El Bombo: tiene buen ataque, es profundo y presenta un sonido bastante moderno, la afinación de este es muy cercana a la que se utiliza en el rock. Está ubicado al centro de la mezcla.

El Redoblante: abarca frecuencias medias, altas (500 Hz – 10kHz) tiene una afinación que lo realza en la mezcla aproximadamente en los (800 Hz – 1.5kHz), parece un disparo tiene un “Reverb” que resalta el aire de este, y ese efecto tiene una respuesta Stereo, por lo que se siente un redoblante muy presente, bastante protagonista. Está Ubicado al Centro de la mezcla.

Hi Hat y Platillos: como están ubicados a la derecha de la mezcla, es difícil diferenciar, tienen un sustain muy bajito, da la sensación de que hubiera un “China” en vez de de un Hi Hat, los crashes suenan un poco más sueltos, el ride está en la mitad sonora entre el hi hat con tímbrica de “china” (carente de sustain) y los crashes que suenan bien.

Toms: tienen una afinación que es acorde a la del bombo y el redoblante, sin mucha resonancia en armónicos pero con bastante ataque, compensan un poco el desbalance espacial generado por los platillos.

Guitarra: es una guitarra muy espacial, siempre tiene un delay y un reverb; hay varias secciones donde cambia su tímbrica de acuerdo a la intención, sin embargo se pueden resaltar las partes en limpio, donde ocupa solo delay, reverb, y las partes más agresivas a las que le suma el overdrive y un octavador

(en el solo). La ecualización de la guitarra de Mike Stern es bien particular, está enfocada en resaltar brillos sin ser demasiado penetrante (por esto le funciona tan bien el octavador), el reverb que utiliza es protagonista en el tono de su guitarra, mismo reverb que acoge toda la mezcla general del tema. Está ubicada al centro de la mezcla.

Saxofones: tienen una sonoridad muy acertada para el tema, aunque solo aparecen en la sección de la melodía y el solo, suenan muy natural, una ecualización enfocada en los medios y brillos, pero resaltan las frecuencias de los (900hz – 2khz), tienden a sonar un poco nasal. Están ubicados al centro de la mezcla.

Teclados: hay unos pads y un Rhodes, sirven como base armónica y llenan el espectro frecuencial, pero no son protagonistas en el tema. Cumplen la función de dar balance a la mezcla, están en stereo.

5.1.3.4 Características armónicas

La armonía de este tema es bien interesante; el centro armónico es Am; se da un juego de Im-V7#5 constante, y sobre ese concepto considero que se desarrolla la armonía del tema. De hecho, se puede ver como la armonía empieza con lo mas sencillo de este concepto (Im-V7#5) en la intro, para despues hacerlo mas complejo, tensionar con mas acordes, y sustituir los dominantes por relativos.

Ilustración 31

En esta introducción, la guitarra improvisa con elementos del blues, escala pentatónica menor de A con la aproximación a la tercera mayor, utiliza el modo eólico de A, cromatismos propios del lenguaje jazz, corchea swing que se alterna con corchea cuadrada.

HEAD

A

Im A-11 E7(#9) Bb13(#11)

(acorde de paso) (acorde de paso)

Im VII7 bVII7 IV7 III7 II7

A-11 G#9(#11) G9 D13(#11) C#13(b9) B7(b9)

VIImaj7 V7

1. F6 E7(#9)

19

Ilustración 32

El tema presenta 3 casillas; 12 compases en la primera y tercera casilla, segunda casilla de 14 compases.

Bastante uso de acordes alterados.

2. F6 F#9 G9 G#9 A-9 G#9(#11)

G9(#11) E7(#9) TO CODA

21

24

Ilustración 33

Una extensión de lo que sería la primera casilla, con aproximaciones cromáticas ascendentes hacia el Am en el tercer compás de esta casilla, luego hacer el salto al V7. En el 5to compás hay un tuti (2 compases), que prepara la última vuelta de melodía.

(La tercera casilla es igual que la primera)

5.1.3.5 Características melódicas

La melodía de “Mood Swings” es desde mi punto de vista, lo mas llamativo del tema, es compleja, suena muy bien, se adapta perfectamente al estilo, es unísono entre la guitarra, el saxofón, incluso la batería en algunas partes.

Los tresillos de corchea son predominantes en la melodía, se mueve por intervalos cortos, hay pocos saltos melódicos y tiene pocos silencios. Hay un motivo que resalta, el primer motivo que nos expone la melodía, del que se desprende ritmicamente el resto de esta, motivo que se repite a lo largo del tema y el que nos indica en que sección de la melodía nos encontramos. Es como un faro en medio de tantas notas, por lo que resalta bastante.

Ilustración 34

Esta melodía se divide en dos partes que se desarrolla 3 veces, es decir; es una melodía con tres casillas de repetición. La primera parte consiste en los 8 primeros compases, y la segunda en las 3 casillas.

HEAD Melodía principal
Primera parte

Ilustración 35

Casillas de Repetición

Ilustración 36

Estas casillas de repetición son el desarrollo de la primera parte de la melodía; la primera y la tercera son iguales, y la segunda casilla es 2 compases mas extensa, con armonía distinta.

Es una melodía modal, su centro armónico cambia sobre todo en la segunda casilla, pero tiene un modo general sobre el que se desarrolla el tema que es A eólico teniendo en cuenta constantemente el color de 5ta disminuida propio del blues (“blue note”). Utilizando elementos de la escala menor armónica lo que da como resultado el acorde V7 (E7)

5.1.3.6 Groove, Subdivisión, Ritmo

El tempo de la canción es: negra - 90bpm. Pero la melodía está escrita al doble es decir 180bpm

El tema tiene las semicorcheas como subdivisión principal.

Cambia de estilo en diferentes secciones, la batería hace un patrón de funk clásico en la melodía y en el solo de guitarra, (donde las corcheas son predominantes), el interludio es abierto con muchos platillos, orquestaciones en semicorcheas. En el solo del saxofón pasa a swing; este elemento es importante, ya que no lo habíamos visto en los temas anteriores, el cambio de estilo es clave para remarcar la fusión del rock y jazz, aún mas cuando el solista es el saxofón; instrumento tradicional de este género. (La batería en el patrón de swing toma cierta libertad.)

Patrones básicos.

Patrón principal Intro

Drum Set

Ilustración 37

Patrón Principal Melodía

Drum Set

Ilustración 38

Patrón Swing (solo sax)

Drum Set

Ilustración 39

El bajo, es hecho por Jaco Patorius por lo que tenemos características melódicas muy similares a “face first” sin embargo rítmicamente hay mas espacio entre cada nota, la subdivisión es semicorcheas, pero con mas uso de figuras mas espaciadas (negra y blanca).

Groove, primeros compases melodia

Electric Bass

Am11

E7(#9)

Bb13

Ilustración 40

El bajo también aporta con notas pedal en las casillas, y en el solo de saxofón hace “walking bass” que es un elemento característico del swing.

5.2 Composiciones

5.2.1 A través de la noche

El primer tema compuesto fue “a través de la noche” tomando como referencia el Groove de Face First; la idea inicial era componer cada canción con los elementos de un solo tema de referencia, (Composición por tema analizado) pero al empezar el proceso creativo, se consideró más eficiente utilizar los elementos de todos los análisis para desarrollar libremente cada composición. Por lo que la base sobre la que se estableció el concepto de a través de la noche fue el Groove de “Face First” teniendo en cuenta las semicorcheas características del bajo de Gary Willis, (y Jaco Pastorius) el patrón principal de la batería.

La melodía está basada en los elementos de “Mood Swings” donde “Los tresillos de corchea son predominantes en la melodía, se mueve por intervalos cortos, hay pocos saltos melódicos y tiene pocos silencios.”

La armonía está determinada por la melodía.

El formato sería el clásico de Jazz Rock; Guitarra, Bajo, Batería, Teclado.

Y la forma “A A B A” clásica del Jazz

5.2.2 Resbalón

El segundo tema compuesto fue Resbalón, un tema que acoge la mayoría de los elementos de “Havona” desde la forma, Formato, características armónicas y características melódicas;

Este tema se hizo a partir de la armonía, donde se utilizan acordes suspendidos, acordes con disposiciones cuartales, movimientos paralelos y modalidad. (como en Havona)

La melodía se desarrolla en 3 partes y nace a partir de la armonía (como en Havona); donde la primera parte son notas largas como colores, notas de los acordes, la segunda parte repite estas notas largas, pero con bordaduras y aproximaciones, La tercera parte tiene unos acentos y finaliza con un unísono (como en Havona).

El Groove está basado en el tema de Weather Report, la línea de bajo se espera que tenga los elementos utilizados por Jaco Pastorius y en el Groove de la batería predomina el Ride, los acentos que acompañan la melodía, la línea de bajo y elementos del Funk como las semicorcheas.

La forma es como “A A´ B” pero en la sección de improvisación se va a utilizar un vamp en “Cm” para abrir y se cierra con la forma del tema.

El formato sería el clásico de Jazz Rock; Guitarra, Bajo, Batería, Teclado.

Score

Resbalón

Sebastian Santamaria

Intro
♩ = 135 E7sus4 D7sus4 G/A A#C C#D# B/C# G#A# C#7sus4

Guitar

Tema
A

Gtr. Emaj7 C#7sus4 A#7sus4 Fm9

11 Amaj7

Gtr.

15 Emaj7 C#7sus4 A#7sus4 Fm9

Gtr.

19 Amaj7#11 Bmaj7 B

Gtr.

23 G7(13) A7(13) C#7sus4

Gtr.

27 Cm9

La improvisación se da sobre la armonía de la "A" Cierra con la parte B

Ilustración 42

5.2.3 Camino a casa

Es el tercer tema y tiene elementos muy específicos; la forma del tema es de 8 compases que se repiten (16) A A, en la sección de improvisación hay un vamp sobre F7 y cierra la improvisación con la forma del tema.

La armonía está hecha a partir de un círculo básico blues dominante, con una cadencia que sale a partir del préstamo modal del bemol VI.

La melodía está basada en las figuras rítmicas de “fase first”, al final del tema hay un unísono teniendo en cuenta “Havona”, y las notas son aproximaciones a las notas estructurales de la armonía.

El Groove está basado en Mood swings donde conserva la agresividad en la batería del funk, un bajo enfocado en las semicorcheas y se busca que en la sección de improvisación cuando se hace la forma del tema como cierre, pase a swing antes de que comience el siguiente solista (tomando como referencia el tema de Mike Stern)

Score

Camino a casa

Sebastian Santamaria

♩ = 110

Guitar

5

10

13

16 UNISONO

En solos Vamp F7 y cierra con tema

Detailed description: The score is written for guitar in a 4/4 time signature with a tempo of 110. The key signature consists of three sharps (F#, C#, G#). The piece is divided into five systems of music. The first system (measures 1-4) starts with a whole rest, followed by a quarter note F#, and then eighth notes. The second system (measures 5-8) begins with a triplet of eighth notes, followed by a quarter note, and ends with two measures labeled 'LICK'. The third system (measures 9-12) continues with eighth notes and quarter notes. The fourth system (measures 13-15) features a triplet of eighth notes. The fifth system (measures 16-18) is marked 'UNISONO' and consists of eighth notes. The piece concludes with a double bar line.

Ilustración 43

Referencias

- ARAQUE, J. C. (2020). *Repositorio Universidad Pedagógica* . Obtenido de <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12346?show=full>
- Berendt, J. E. (1959). El Jazz de Nueva Orleans al Rock.
- Castellano, E. B. (2013). *Emilio Bacuñán*. Obtenido de <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115578/Emilio%20Bascu%C3%B1%C3%A1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Chacón, P. (1983). *O QUE É ROCK*. Editora Brasiliense.
- FRANSEN, M. S. (2010). *FORECASTING FUSION AT LOW FREQUENCIES*..
- Guatrán, G. Y. (2018). *Repositorio UCUENCA*. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31402>
- Hernández, C. (s.f.). *Conceptos sobre Jazz*. Obtenido de http://www.geocities.ws/alva_cesar/lecciones/jazz.html
- Jesus L. Alvaro, E. R. (s.f.). Representación del Conocimiento para la Composición Musical.
- Julie Coryell, L. F. (1978). *Jazz-rock Fusion: The People, the Music*. Marion Boyars Publishers Ltd .
- language, o. (s.f.). Obtenido de <https://www.google.com/search?q=que+es+el+jazz&oq=que+es+el+jazz&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i20i263i512j69i60l3.2584j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Lori Burns, F. S. (2000). *Expression in Pop-rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays*. Londres: Walter Evret.

Lori Burns, F. S. (2000). *Expression in Pop-rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays*. En F. S. Lori Burns, *Expression in Pop-rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays* (págs. 115-130). Londres.

maximumbass. (s.f.). *muscore*. Obtenido de <https://musescore.com/user/38008003/scores/6856439>

maximumbass. (s.f.). *muscore*. Obtenido de <https://musescore.com/user/38008003/scores/6856439>

MaximumBass. (s.f.). *muscore.com*. Obtenido de <https://musescore.com/user/38008003/scores/6856439>

Muggiati, R. (1983). *O QUE É JAZZ*. Editora brasiliense.

Partituras para bateristas. (s.f.). Obtenido de <http://partiturasbateriagratis.blogspot.com/2012/04/rock.html>

RAE. (2001). Obtenido de Real Academia Española: <https://www.rae.es/drae2001/composici%C3%B3n>

Rossmann, M. R. (2014). *EL ESPECTRO DE FRECUENCIAS*.

Saitta, C. (2016). *El timbre como factor*.

Silva, L. (s.f.). *Arte Para Educar*. Obtenido de <https://www.arteparaeducar.com/post/timbre-elemento-del-sonido>

Soyuz. (2002). *Hispasonic*. Obtenido de <https://www.hispasonic.com/reportajes/tabla-rango-frecuencias-instrumentos-musicales/39>

Stumpo, C. (s.f.). *muscore*. Obtenido de <https://musescore.com/codystumpo/scores/67740>

Stumpo, C. (s.f.). *muscore*. Obtenido de <https://musescore.com/codystumpo/scores/67740>

Anexos

Transcripciones <https://drive.google.com/drive/folders/1KT6Y3eZzLf4YAjqCVhGDLtXKb5-rMsx?usp=sharing>

Resultado Creativo <https://drive.google.com/drive/folders/1qqVyZCcVK49z-SeHRL8u4g6zRPJXhDjO?usp=sharing>

Videos Ensayos

<https://youtu.be/6xweMoCIvo8>

<https://youtu.be/Nqtan3uKNVM>

<https://youtu.be/IYEvaXut7iY>

Video melodías Finales

<https://youtu.be/bEn1kCMkXu4>

Enlace videos concierto de grado

<https://drive.google.com/drive/folders/1EARk9IRVeVsv-fAD4Ci2C-V-a6M6RTdx?usp=sharing>

Glosario

B

brass

Sección de instrumentos de viento cuya embocadura es de metal. · 40

H

hits

Acentos hechos por las secciones de vientos en una canción. · 40

P

Pads

Es un sonido generado por un sintetizador, que emula una sección de cuerdas o un órgano muy suave, generalmente llevan la armonía de la canción. · 30

paneo

Distribución del sonido por los canales izquierdo y derecho · 29

S

smooth

Suave, término utilizado para determinar que la canción contiene dinámicas y sonidos suaves, agradables, relajantes. · 30

V

vamp

Permanencia de la banda en un círculo de acordes muy sencillo y ritmo constante. · 41