

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis de la variación rítmica y uso de técnicas dentro del
tema Goonsquad del álbum Spark and Echo de 2016 del
guitarrista Mark Lettieri**

Kevin Alexander Sigcha Iza

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
Para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 07 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

**Análisis de la variación rítmica y uso de técnicas dentro del
tema Goonsquad del álbum Spark and Echo de 2016 del
guitarrista Mark Lettieri**

Kevin Alexander Sigcha Iza

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 07 de mayo de 2021

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Kevin Alexander Sigcha Iza

Código: 127716

Cédula de identidad: 1724144439

Lugar y fecha: Quito, 07 de mayo de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

En el siguiente documento se analizará a detalle la melodía y las técnicas usadas en el tema Goonsquad del guitarrista ganador de un Grammy, Mark Lettieri. Este tema encabeza la lista de canciones de su tercer álbum, Spark and Echo. Uno de los principales tópicos a tomar en cuenta, será la variación rítmica que se puede apreciar en la melodía. También la influencia de guitarristas como Jeff Beck y Joe Satriani, plasmadas en la interpretación y técnica de Mark Lettieri. El lenguaje musical de rock fusión que se puede apreciar en la sección de improvisación a manera de frases melódicas transcritas. Es importante aclarar que cada tópico a explicar irá acompañado de una parte de la transcripción representada a manera de partitura para mayor entendimiento.

Palabras clave: análisis, guitarrista, variación rítmica, técnica, lenguaje musical, improvisación, frases melódicas, transcripción, partitura.

ABSTRACT

This document contains an analysis of the guitar techniques and melody of the song Goonsquad from the Grammy-award-winning guitarist Mark Lettieri. This song tops the list of his third solo album, Spark and Echo. Rhythmic variation at the melody is one of the main topics to analyze. The influence of guitar players such as Jeff Beck and Joe Satriani portrayed on Lettieri performance and technique. The fusion rock musical language that we can appreciate on the solo section as melodic phrases examples transcribed. It is important to clarify every topic contains a score section of the song transcribed in order to a better understanding.

Keywords: analysis, guitarist, rhythmic variation, technique, musical language, improvisation, melodic phrases, transcription, score.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Biografía.....	9
Spark and Echo.....	10
Desarrollo.....	11
Forma de la canción.....	11
Variación rítmica.....	10
Análisis técnico.....	15
Conclusiones.....	17
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: Transcripción de la melodía y solo de Goonsquad.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	11
Figura 2. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	12
Figura 3. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	12
Figura 4. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	12
Figura 5. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	13
Figura 6. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	13
Figura 7. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	13
Figura 8. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	14
Figura 9. Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”	14
Figura 10. Análisis técnico – alternate picking en “Goonsquad”	15
Figura 11. Análisis técnico – thrills en “Goonsquad”	15
Figura 12. Análisis técnico – chicken picking en “Goonsquad”	16
Figura 13. Análisis técnico – dive bombs en “Goonsquad”	16

INTRODUCCIÓN

Biografía

Mark Lettieri es un guitarrista, compositor y productor estadounidense. Nació en San Francisco, pero se mudó a Texas, ciudad en la cual cursó sus estudios universitarios en la Texas Christian University (TCU) en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Empezó a tocar la guitarra a la edad de 11 años siendo influenciado por su padre quien tocaba la guitarra como hobby. Desde sus inicios sus gustos musicales se basaron en estilos como el grunge y rock, escuchando a artistas como: Beach Boys, Bob Dylan, Beatles, Jimi Hendrix, Soundgarden y Stone Temple Pilots. Ya en su etapa musical más madura cita como influencias a: Steely Dan, The Eagles, Jeff Beck, John Scofield y principalmente a Prince (José Manuel López, s.f.).

Lettieri empezó con una carrera musical seria cuando se involucro en la escena musical de Dallas/Forth Worth Metroplex después de culminar sus estudios en la TCU. Comenta que la escena se veía muy influenciada por estilos como el soul, gospel, jazz y R&B, algo que le permitiría experimentar y aprender con más conocimiento musical. Recuerda también que su primer pago como músico fue cuando cursaba la secundaria, tocando covers de Chuck Berry, del cual recibió la cantidad de \$25 (Susan Frances, s.f.).

En el año 2008, Mark Lettieri pasa a formar parte de la banda jazz/world Snarky Puppy contribuyendo en el papel de guitarrista, arreglista y compositor. Con esta banda conseguiría uno de los más grandes logros dentro de la industria musical ganando cuatro premios Grammy: Best R&B Performance por “Something” junto a Lalah Hathaway, Best Contemporary Instrumental Album con “Sylva” en 2015, con “Culcha Vulcha” en 2016 y con “Live At The Royal Albert Hall” en 2020. (Samuel Roberts, 2019)

Además, como líder ha lanzado cinco álbumes: Knows en 2011, Futurefun en 2013, Spark and Echo en 2016, Deep Baritone Sessions y Things of That Nature en 2019. Y en 2018 pasó a formar parte de la banda The Fearless Flyers junto a músicos como: Cory Wong, Joe Dart y Nate Smith con los cuales ha lanzado dos EPs: The Fearless Flyers en 2018 y The Fearless Flyers II en 2019. Como dato interesante, Lettieri ha logrado grabar en tracks que luego serían usados para que sean cantados por artistas como: 50 Cent, Eminem, Snopp Dog y más (Amit Sharma, 2019).

Disco Spark and Echo

Este es el tercer disco de Lettieri, el cual contiene diez canciones en su totalidad, una de ellas es Goonsquad, la cual se analizará más adelante. El personal que se unió para grabar este álbum es: Wes Stephenson (bajo), Jason “JT” Thomas (batería y percusión), Shaun Martin (Rhodes, piano y teclados), Bobby Sparks (teclados) y Milo Deering (pedal steel y violín). Como dato interesante, en este disco se encuentra una versión instrumental del tema de la banda Tears For Fears – “Everybody Wants To Rule The World”.

DESARROLLO

Forma de la canción

El tema empieza con una pequeña introducción en la que interactúan el bajo y la batería sutilmente, a la vez que la guitarra se escucha de fondo con unos pequeños arreglos en forma de efectos de sonido. Luego la intensidad de la canción sube cuando se marca el acorde de Bb7 y la rítmica de la guitarra cambia. Después entramos a la parte donde la melodía se puede apreciar de manera clara. En la sección B se siente un cambio en la métrica ocasionando un juego de compases entre 3/4 y 2/4.

Volvemos a regresar a la parte A con unas pequeñas variaciones rítmicas en la melodía y de ahí una última vuelta por la parte B con otras variaciones en la melodía. Aparece entonces una parte completamente distinta, la cual será la sección C y finalmente una sección D en la que se siente una influencia funk. A continuación, tendremos la parte del solo de Mark Lettieri y una vez terminado volveremos a la melodía final.

Variación rítmica

Figura 1. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

En la parte A del head in del tema en el compás 17, es cuando empieza la melodía y se puede apreciar de manera clara el uso de la figuración conocida como síncopa (semicorchea-corchea-semicorchea) que es la célula rítmica base. Es aquí donde

Figura 5. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

Finalmente, la última variación que se produce se aprecia al final de la frase. En el compás 32 en el cuarto *beat*, la primera corchea se divide en dos semicorcheas, la primera conserva su nota (Db) y la segunda anticipa la siguiente nota (Bb) ligándose a la siguiente corchea y aumentando una negra conservando la nota, terminándose así la frase.

Figura 6. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

Cuando se repite la parte A de la melodía ocurren unas variaciones rítmicas que hacen que el uso de la semicorchea y tresillos de la mismo se vuelva la célula rítmica en esa frase. Como se puede apreciar en el compás 53, la figuración de síncopa (semicorchea-corchea-semicorchea) se pierde. Y en lugar de ello se nota una galopa invertida, luego cuatro corcheas seguidas y se desplaza la siguiente nota (Fb).

Figura 7. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

En esta ocasión en el compás 54, la célula rítmica vuelve a cambiar por una galopa invertida y se aprecia el uso de un tresillo de semicorchea con corchea, luego una galopa que se una a dos corcheas.

Figura 8. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

Ahora en el compás 55 nuevamente se rompe con la célula rítmica de síncopa y en su lugar se usan dos corcheas, se elimina la nota de Eb y pasa directo a un cromatismo de D a Db en figuración de galopa invertida en el segundo *beat*. En el tercer *beat* se aprecia una galopa normal.

Figura 9. *Análisis rítmico – variación rítmica en “Goonsquad”*

Y finalmente para terminar la frase, este compás (56) vuelve a cambiar completamente en comparación a la célula rítmica original. En lugar de la síncopa vuelven las dos corcheas, y la galopa invertida en el segundo *beat* reemplaza a las cuatro corcheas, pero en el tercer *beat* volvemos a hacer referencia a la célula rítmica, pero terminamos con dos corcheas en el cuarto *beat*.

Análisis Técnico

En cuanto a técnicas de guitarra, Mark Lettieri no se guarda esa habilidad explotando su potencial tanto en la melodía como el solo. A continuación, se mostrará

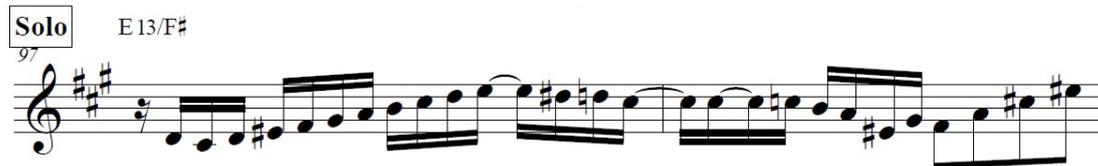

Figura 12. Análisis técnico – chicken picking en “Goonsquad”

El cambio del uso de la púa por los dedos de la mano es una técnica conocida como chicken picking, esta técnica al igual que las otras, hace que el tema tenga una sonoridad distinta en ciertas secciones. Como por ejemplo en los compases del 89 al 96, donde se hace uso de dos dedos de la mano para tocar las dos notas de manera simultánea generando así un sonido con estilo funk.

Figura 13. Análisis técnico – dive bombs en “Goonsquad”

La técnica de dive bombs podría pasar desapercibida y ser la menos influyente dentro del tema, pero es la que le da el estilo a la forma de tocar de Mark Lettieri. Esta aprovecha el uso de la palanca o trémolo de la guitarra eléctrica para poder jugar con el tono de las notas. Esto en una partitura común no se nota mucho, pero con el uso de una tablatura se entenderá mejor como se muestra en la figura 13, en los compases 78 y 79; 80 y 81.

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar en el análisis, Mark Lettieri tiene una gran influencia de estilos como el rock, funk y jazz. Se puede notar en el uso de técnicas guitarrísticas como el alternate picking o los dive bombs, muy usados por guitarristas como Satriani o Jimi Hendrix. Vemos que la mezcla de estos recursos más el método de composición, hacen que tenga un estilo propio. Además, desde el inicio existen arreglos de una guitarra secundaria que complementan la melodía principal, dándole el aire de fusión. Estos son detalles que se podrán apreciar en las demás canciones del disco que mostrarán la musicalidad y virtuosismo de Mark.

Es interesante como va jugando con la variación rítmica de la melodía de la sección A en cada repetición. A pesar de ser una frase con las mismas notas, se siente ese desarrollo conforme va avanzando la canción. El recurso de variación rítmica hace que las repeticiones de melodía muy comunes dentro del rock, no se vuelvan tediosas al escucharlas.

Estudiar y analizar a Mark Lettieri, para un guitarrista que disfruta escuchar y tocar estilos como el rock, jazz y funk, nos lleva a mundo lleno de recursos de composición e improvisación. Así que es recomendable escuchar sus discos como líder, con Snarky Puppy y Fearless Flyers para profundizar más en el tema de la mezcla de ritmos y estilos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Frances, S. (s.f.). *Mark Lettieri: The Beauty of Instrumental Music*. Modern Jazz Today.

<https://modernjazztoday.com/features/mark-lettieri-the-beauty-of-instrumental-music/>

Lopez, J. (s.f.). *Mark Lettieri entrevista en español*. Cutaway.

<https://www.cutawayguitarmagazine.com/mark-lettieri-entrevista/>

Roberts, S. (22 de mayo de 2019). *SNARKY PUPPY'S MARK LETTIERI IS MAKING INSTRUMENTAL GUITAR COOL AGAIN*. Guitar.com.

<https://guitar.com/features/interviews/snarky-puppy-mark-lettieri-immigrance/>

Sharma, A. (25 de junio de 2019). *Mark Lettieri: "Learn the differences in how a rock guitarist plays a chord and how a country musician plays a chord... because they exist!"*. Musicradar. <https://www.musicradar.com/news/mark-lettieri-learn-the-differences-in-how-a-rock-guitarist-plays-a-chord-and-how-a-country-musician-plays-a-chord-because-they-exist>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN MELODÍA Y SOLO GOONSQUAD

Score

Goonsquad

Mark Lettieri

Electric Guitar

8

B $\flat$ 7

12

E.Gtr.

17

A

B $\flat$ 7

19

E.Gtr.

21

B $\flat$ 7

25

B $\flat$ 7

27

E.Gtr.

29

E.Gtr.

31

E.Gtr.

3/4

B 35 *Goonsquad*
 E.Gtr. A maj7(9) D^bmaj7 A maj7(9)

36 D^bmaj7 E maj7(9) F7(♯9) G^bmaj7(9) B7(♯11)

39 B^b7

43

A 49 B^b7

51

53

55

B 57 A maj7(9) D^bmaj7 A maj7(9) D^bmaj7

The image shows a guitar score for the piece 'Goonsquad'. It consists of ten staves of music, each labeled 'E.Gtr.' on the left. The score is divided into two main sections, 'A' and 'B', indicated by boxed letters. Section 'B' starts at measure 35 and ends at measure 56. Section 'A' starts at measure 49 and ends at measure 56. The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor). The time signature is 3/4. The score includes various chords such as A maj7(9), D^bmaj7, E maj7(9), F7(♯9), G^bmaj7(9), B7(♯11), and B^b7. There are also triplets and slurs throughout the piece. The title 'Goonsquad' is written above the first staff.

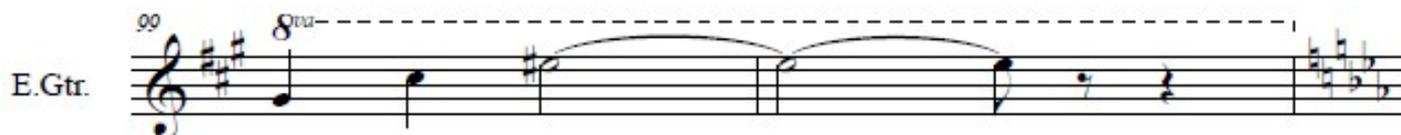

4

Goonsquad

Solo

E13/F#

Goonsquad

5

E. Gtr. *E13/f#*

113 *8va*

E. Gtr.

115

E. Gtr. *Bb7*

117

E. Gtr.

119

E. Gtr.

121

E. Gtr.

123