

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Música

**Análisis del solo de guitarra de Julián Lage sobre la obra
Nocturne del álbum Live in Los Angeles (2016)**

Juan David Maya Castro

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 del solo de guitarra de Julián Lage sobre la obra Nocturne del
álbum Live in Los Angeles (2016)**

Juan David Maya Castro

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: Juan David Maya Castro

Código: 00137251

Cédula de identidad: 1720688447

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este documento presenta un análisis rítmico, motivico y melódico del solo realizado por el guitarrista Julian Lage sobre la obra “Nocturne” compuesta por Spike Hughes. La particular manera de acercarse a la improvisación de Julian Lage lo ha consagrado como uno de los mejores y mas influyentes guitarristas de Jazz de su generación. Este trabajo esta dividido en: biografía, disco “Live in los Angeles”, análisis armónico del tema “Nocturne”, análisis rítmico, melódico y motivico del solo. El análisis presenta los recursos que utiliza Lage para estructurar su solo; como desarrolla sus melodías y como utiliza la densidad rítmica en la improvisación.

Palabras Clave: Nocturne, Julian Lage, improvisación, análisis melódico, análisis armónico, análisis rítmico.

ABSTRACT

This document presents an analysis of the solo written by Julian Lage over the standard Nocturne composed by Spike Hughes. Julian Lage's particular way of approaching improvisation has made him one of the best and most influential jazz guitarists of his generation. This work is divided in: Biography; LP "Live in Los Angeles"; harmonic analysis of the composition "Nocturne"; rhythmic, melodic and motivic analysis of the solo. This analysis presents the resources that Lage uses to structure his solo; the way he develops the ideas and how he uses the rhythmic density in improvisation.

Key Words: Nocturne, Julian Lage, improvisation, melodic analysis, harmonic analysis, rhythmic analysis, motivic analysis.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema	11
Conclusiones.....	20
Referencias bibliográficas	21
Anexo A: Transcripción del solo de guitarra de Julián Lage sobre la obra Nocturne del álbum Live in Los Angeles (2016).....	22
Anexo B: Partitura del tema Nocturne	25
Anexo C: Análisis armónico del tema Nocturne	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Análisis Armónico.....	11
Figura #2. Desarrollo Motívico compas 2 al 5 y 6 al 9.....	13
Figura #3. Comparación de la melodía principal con la mención a esta en el compas 9 al 13.....	14
Figura #4. Desarrollo motívico compas 16 al 17 y 22.....	14
Figura #5. Comparación entre la melodía principal y su mención en el compas. 24.....	15
Figura #6. Comparación entre la melodía principal y su mención en el compas 26.....	16
Figura #7. Desarrollo motívico en los compases del 29 al 31.....	17
Figura #8. Desarrollo motívico en el compas 32.....	17
Figura #9. Motivo cromático ascendente en los compases 32 y 33.....	17
Figura #10. Comparación entre la melodía del tema y su mención en el compas 34 del solo.....	18
Figura #11. Acordes en bloque en los compases del 38 al 49.....	18
Figura #12. Comparación entre la melodía del tema y su mención en los compases del 47, 48 y 49.....	19

INTRODUCCIÓN

Biografía

Julian Lage es un guitarrista y compositor de Jazz estadounidense, nacido el 25 de diciembre de 1987 en California. Lage es uno de los guitarristas más virtuosos y prodigios de su generación, famoso por su sonido, técnica impecable y su impresionante capacidad en la improvisación. A sus 33 años ya tiene un amplio recorrido como acompañante (Gary Burton, John Zorn, Chris Eldridge) y como solista, habiendo sacado 6 álbumes en solitario y todos ampliamente favorecidos por la crítica (Prato, 2019).

Lage fue un niño prodigio, comenzó a tocar guitarra a los 5 años, en 1996 protagonizó un documental corto sobre los niños prodigio y los 12 se presentó en los premios Grammy. Estudió música clásica en el San Francisco Conservatory of Music, también estudió en Sonoma State University y Ali Akbar College of Music, finalmente se graduó de Berklee College of Music en el 2008 (Prato, 2019).

Su primer álbum como solista fue *Sounding Point* (2009), seguido de *Gladwell* (2011), *World's Fair* (2015), *Arclight* (2016), *Live in Los Angeles* (2017), *Modern Lore* (2018) y su último álbum *Love Hurts* (2019), (Light Management, 2019).

El estilo musical de Julian Lage navega en el Jazz con elementos de Folk, Blues y música clásica europea. Lage utiliza una guitarra poco usada en el jazz por su sonoridad, una Fender Telecaster. Además de su particular sonido, su estilo se encuentra en su peculiar aproximación a la improvisación, un intenso uso del contrapunto, reharmonización y desarrollo motivico (Red Light Management, 2019). El análisis de la obra de Lage es muy importante para entender de que elementos se está nutriendo la guitarra en el jazz actualmente.

Live in Los Angeles

Live in Los Angeles (2017) es un Ep que recoge 5 canciones del disco Arclight de Julian Lage, y las presenta en una grabación en vivo. El trío que presenta las canciones es el mismo de Arclight: Julian Lage (Guitarra), Scott Colley (Bajo) y Kenny Wollesen (Batería). El Ep tiene 5 temas: Persian Rug, Nocturne, Activate, I'll Be Seeing You y Stop Go Start (Beuttler, 2019).

Nocturne, el tema que va a ser analizado en este proyecto, es una composición de Spike Hughes, originalmente grabado en New York en 1933 en el álbum Spike Hughes and the Negro Orchestra. Lage escogió este tema para el álbum por ser un tema que empieza en menor, poco comunes para la época en que fue compuesta, “es muy difícil encontrar canciones que no fueran mayores, que no fueran felices, que no fueran solo música de baile” (NPR Music, 2016).

DESARROLLO DEL TEMA

Análisis Armónico

El tema durante el solo tiene una forma AAB, el solo de Julian Lage tiene dos coros de duración. La tonalidad del tema es Re bemol Mayor.

The musical score is in B-flat major and consists of three systems of staves. Each system contains a treble clef staff with a key signature of two flats and a series of slash marks representing the melody. Below each staff, chord symbols and Roman numerals are provided for each measure.

System 1 (Measures 2-9):

- Measures 2-3: **A1** (boxed), $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$
- Measures 4-5: **NOCTURNE**, $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$
- Measures 6-7: $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$
- Measures 8-9: $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$

System 2 (Measures 26-32):

- Measure 26: $G^{\flat}MAJ7$, F^7 , $B^{\flat}M7$
- Measure 27: F^7 , $B^{\flat}M7$, G^{\flat}
- Measure 28: $E^{\flat}M7$, A^{\flat} , D^{\flat}
- Measure 29: $E^{\flat}M7$, A^{\flat} , D^{\flat}
- Measure 30: $E^{\flat}M7$, A^{\flat} , D^{\flat}
- Measure 31: $E^{\flat}M7$, A^{\flat} , D^{\flat}
- Measure 32: F^7 , $B^{\flat}M7$

System 3 (Measures 30-37):

- Measures 30-31: **A2** (boxed), $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$
- Measures 32-33: $B^{\flat}M7$, A^{\flat} , $D^{\flat\flat}$
- Measures 34-35: $G^{\flat}MAJ7$, F^7 , $B^{\flat}M7$, G^{\flat}
- Measures 36-37: $E^{\flat}M7$, A^{\flat} , D^{\flat}

System 4 (Measures 38-41):

- Measures 38-39: **B1** (boxed), E^{13} , $G^{\flat7}$, B^9
- Measures 40-41: E^{13} , C^9 , B^9 , $B^{\flat9(\sharp11)}$

System 5 (Measures 42-45):

- Measure 42: E^{\flat} , $G^{\flat7}$, B^9
- Measure 43: $G^{\flat7}$, B^9 , $G^{\flat7}$
- Measure 44: $B^{\flat}M7$, $A^{\flat7(\flat13)}$, F^7
- Measure 45: $B^{\flat}M7$, $A^{\flat7(\flat13)}$, F^7

Figura #1 Análisis Armónico

Primer Coro.

Análisis Rítmico.

El solo empieza con bastante pacing, las figuraciones tienden a ser corcheas resolviendo a figuras largas en A1. En la segunda mitad del coro, Lage utiliza líneas largas, con tresillos de corcheas, hasta que al llegar a B1 encontramos semicorcheas dentro de un mismo arpegio. En los últimos 4 compases del coro la figuración predominante es el tresillo de corchea.

Los últimos 12 compases del coro, dejan mínimo espacio, generando tensión para poder liberarse a la A del siguiente coro con notas largas.

Análisis Melódico.

En el compas 1, antes de entrar a la forma, Lage toca Fa frigio mayor, usando La como sensible de Si bemol menor.

En A1 y A2 las notas se mantienen diatónicas a Re bemol mayor, se sigue presentando ocasionalmente la alteración de La natural para generar resolución a Si bemol.

En B1, Lage toca:

- Mi Lidio sobre Emaj7
- Sol Bemol Mixolidio sobre Gb7
- Si Mixolidio sobre B7

En el ultimo compas de B1 Lage vuelve a tocar Fa frigio mayor para resolver a Si bemol menor.

Desarrollo Motívico.

En los primeros 8 compases, Lage reutiliza la densidad rítmica y las figuraciones de los cuatro primeros compases (compas 2 al 5) en los siguientes cuatro compas (6 al 9).

Guit. jazz 2 **A1**
 Guit. jazz 4
 Guit. jazz 6
 Guit. jazz 8

Figura #2 Desarrollo Motívico compas 2 al 5 y 6 al 9.

A partir del compas 9 hasta el 13, se encuentra la melodía principal del tema con adornos.

A $B^b m7$ A^b D^{bb} $B^b m7$ A^b D^{bb}
 Guit. jazz 8

Partitura completa

Guit. jazz 10

Guit. jazz 12

Figura #3. Comparación de la melodía principal con la mención a esta en el compas 9 al 13.

En los compases 16 y 17, encontramos pequeños patrones melódicos, este mismo recurso lo emplea Lage de vuelta en el compas 22.

Guit. jazz 16

Guit. jazz 22

Figura #4. desarrollo motivico compas 16 al 17 y 22.

Finalmente, en el compas 24, vuelve a tocar la melodía del tema correspondiente.

E^b G^b7 B^9 G^b7 B^bM7 $A^b7(b13)$ $F7$

14

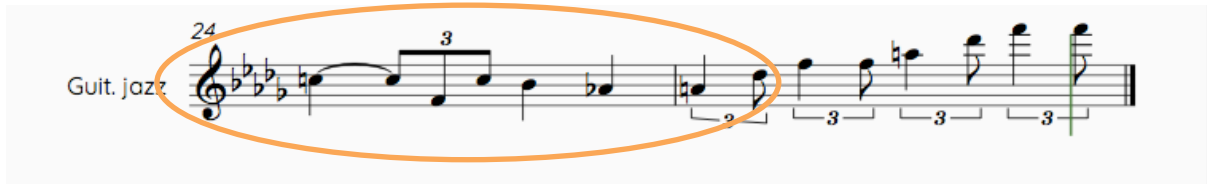

Figura #5. Comparación entre la melodía principal y su mención en el compas 24.

Segundo Coro.

Análisis Rítmico.

El segundo coro empieza mencionando la melodía principal y por ello con notas largas: blancas, negras y negras con punto en su mayoría. Al final del cuarto compas de A3 (compas 29) Lage toca semicorcheas, repite este motivo de semicorcheas 3 veces con silencios entre repeticiones. Del compas 31 al 33 Lage llena estos dos compases de semicorcheas para volver a relajar la densidad rítmica en la nueva A con notas largas que mencionan otra vez la melodía principal del tema. En el compas 38 y 39 encontramos 4 blancas y luego dos compases llenos de tresillos de corcheas. Durante la ultima B Julian Lage toca en su mayoría acordes y arpeggios con notas que corresponden al acorde, no se encuentran casi silencios durante los últimos 8 compases. En el compas 45 Lage no toca un ritmo preciso, pero rasguea rápido durante la entera duración del compas.

Análisis Melódico.

Del compas 26 al compas 28 Lage toca diatónicamente. En el último tiempo del compas 29 Lage utiliza la escala cromática, en los próximos 3 compases repite el mismo motivo utilizando la escala cromática. En el compas 32 empieza con una continuación de la escala cromática usada en los anteriores compases, pero en los últimos dos compases de A3 regresa a tocar Fa Frigio Mayor para resolver a Si bemol menor en el siguiente compas.

En A4 vuelve a tocar diatónicamente durante los primeros 6 compases, a excepción de un La natural en el compas 38. En ese mismo compás empieza a tocar acordes, dentro de los

voicings que usa, comienza a usar Sol natural como un sostenido 11 dentro de la escala mayor de Re bemol. En el siguiente compas toca voicings sobre Re bemol mayor que contienen Si natural y Mi natural, estos voicings serian el b7 y b3 de Re bemol respectivamente. Son usados como anticipación al cambio armónico que presenta B2.

En B2, Lage toca acordes durante los primeros 6 compases, por los voicings usados utiliza nuevamente:

- Mi Lidio sobre Emaj7
- Sol Bemol Mixolidio sobre Gb7
- Si Mixolidio sobre B7

En el último compas del solo utiliza:

- La bemol mixolidio bemol 13

Desarrollo Motívico

Lage empieza A3 tocando la melodía principal del tema con adornos.

The image contains two musical staves. The top staff is a treble clef staff in a key signature of three flats (Bb, Eb, Ab) and common time. It shows a sequence of chords: A, Bbm7, Ab, Dbb, Bbm7, Ab, Dbb. A blue oval highlights a melodic line starting from the second measure. The bottom staff is also a treble clef staff in the same key signature and time signature, labeled 'Guit. jazz' and 'Partitura completa'. It shows measure 26 with a guitar solo. A green oval highlights the main melody, which is a variation of the one in the top staff. The solo includes triplets and other rhythmic patterns.

Figura #6. Comparación entre la melodía principal y su mención en el compas 26.

En el cuarto compas de A3 Lage toca el siguiente motivo, usando la escala cromática, la repite idénticamente en el siguiente compas, y luego la vuelve a tocar en empezando la misma frase en la mitad del tercer tiempo.

Figure 7 shows two staves of guitar jazz notation. The first staff starts at measure 26, marked with a box containing 'A3'. It features a chromatic scale motif circled in blue. The second staff starts at measure 30 and shows the motif repeated in measures 30, 31, and 32, with the first and last instances circled in blue and the middle one in green.

Figura #7. Desarrollo motivico en los compases del 29 al 31.

El mismo motivo se toca en el siguiente compas una octava abajo.

Figure 8 shows a single staff of guitar jazz notation for measure 32. The chromatic scale motif is circled in green, indicating it is played one octave lower than in the previous figures.

Figura #8. Desarrollo motivico en el compas 32.

En el siguiente compas se le da la vuelta al motivo con una escala cromática ascendente que termina en arpeggio.

Figure 9 shows two staves of guitar jazz notation. The first staff is measure 32, and the second staff is measure 33. The chromatic scale motif is circled in green, indicating it is played one octave lower than in the previous figures.

Figura #9. Motivo cromático ascendente en los compases 32 y 33.

Julian Lage vuelve a utilizar el recurso en A4 de tocar la melodía principal del tema

The image shows two musical staves. The top staff is a piano reduction of the main theme, with a blue oval highlighting the first four measures. Above these measures are the chords: A, B^bM7, A^b, D^bb, B^bM7, A^b, and D^bb. The bottom staff is labeled 'Guit. jazz' and shows measure 34, with a green oval highlighting the first four measures. Above measure 34 is a box labeled 'A4'. The text 'Partitura completa' is visible between the two staves.

Figura #10. Comparación entre la melodía del tema y su mención en el compas 34 del solo.

De ahí en adelante Lage dedica el final del solo a tocar acordes en bloque y ciertos arpeggios.

The image shows four musical staves for 'Guit. jazz'. The first staff starts at measure 38 and shows four block chords. The second staff starts at measure 40 and shows a sequence of block chords, each with a triplet of eighth notes above it. The third staff starts at measure 42 and is labeled 'B2' in a box, with the text 'Partitura completa' to its right. The fourth staff starts at measure 46 and shows a sequence of block chords, with a triplet of eighth notes above the final chord.

Figura #11. Acordes en bloque en los compases del 38 al 49.

En los últimos 2 compases del solo encontramos la melodía del head correspondiente a la sección.

14

E^b G^{b7} B⁹ G^{b7} B^{b7} A^{b7(b13)} F⁷

Guit. jazz

46

3

Figura #12. Comparación entre la melodía del tema y su mención en los compases 47, 48 y 49.

CONCLUSIONES

En este solo podemos oír a Julian Lage improvisando de manera simple sin mayores pretensiones, reutilizando recursos y creando un solo muy emotivo y memorable. En esta grabación Lage toca con su banda en trio: guitarra, bajo y batería. Esto impulsa a Lage a utilizar espacios de acompañamiento dentro del solo, a improvisar polifónicamente y con acordes. A través de la revisión del análisis podemos encontrar una improvisación basada en el desarrollo motivico, de una manera muy efectiva y musical. Lage no duda en repetir una y otra vez la melodía principal del tema, afrontarla con distintos matices y llevar el solo como una extensión de la composición.

En el análisis de este solo se pueden encontrar muchos recursos importantes para poder adentrarse en el rol vanguardista que esta adquiriendo la guitarra dentro de los géneros de improvisación. A pesar de presentar una ejecución sencilla, el solo esta efectivamente estructurado y se puede replicar en recursos y estructura como un ejercicio de estudio y composición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Red Light Management. (2019). *Julian Lage: Artist Bio*. Obtenido el 20 de febrero 2021 de <https://www.redlightmanagement.com/artists/julian-lage/>
- NPR Music. (2016). *Jazz Guitarist Julian Lage On “Arclight” And Shifting Musical Genres*. Obtenido el 20 de febrero 2021 de <https://www.npr.org/2016/04/13/474083480/jazz-guitarist-julian-lage-on-arclight-and-shifting-musical-genres>
- Beuttler, B. (2019). Julian Lage: Live in Los Angeles. *Jazz Times, America’s Jazz Magazine*, (Abr 25). Obtenido el 20 de febrero 2021 de <https://www.mackavenue.com/news/julian-lage-live-in-los-angeles>
- Prato, G. (2019). *Artist Biography by Greg Prato*. Obtenido el 20 de febrero 2021 de <https://www.allmusic.com/artist/julian-lage-mn0000837229/biography>

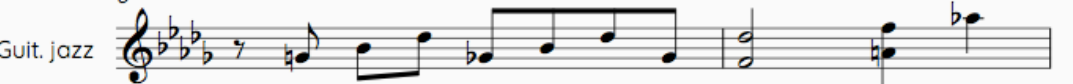
ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN DEL SOLO DE GUITARRA DE JULIÁN LAGE SOBRE LA OBRA NOCTURNE DEL ÁLBUM LIVE IN LOS ANGELES (2016)

Guitarra de jazz

Guit. jazz

Guit. jazz

Guit. jazz

Guit. jazz

  Partitura completa

Guit. jazz

Guit. jazz

Guit. jazz

B1 Partitura completa 3

Guit. jazz 18

Guit. jazz 20

Guit. jazz 22

Guit. jazz 24

A3 Partitura completa

Guit. jazz 26

Guit. jazz 30

Guit. jazz 32

6

B2

Partitura completa

Guit. jazz

42

Guit. jazz

46

6

A4

Partitura completa

Guit. jazz

34

Guit. jazz

38

Guit. jazz

40

ANEXO B: PARTITURA DEL TEMA NOCTURNE

NOCTURNE

SPIKE HUGHES
ARR. BY JULIAN LAGE

SLIGHT "HALF-TIME" FEEL SHUFFLE ♩ = 110

A $B^{\flat}m7$ A^{\flat} $D^{\flat\flat}$ $B^{\flat}m7$ A^{\flat} $D^{\flat\flat}$

$G^{\flat}MAJ7$ $F7$ $B^{\flat}m7$ G^{\flat} $E^{\flat}m7$ A^{\flat} D^{\flat} $F7$ D^{\flat}

B E^{13} $G^{\flat7}$ B^9 E^{13} C^9 B^9 $B^{\flat9}(d11)$

E^{\flat} $G^{\flat7}$ B^9 $G^{\flat7}$ $B^{\flat}m7$ $A^{\flat7}(b13)$ $F7$

ANEXO C: ANÁLISIS ARMÓNICO DEL TEMA NOCTURNE

2 **A1** *V*lmin7 *V*7 *I*6 *NOCTURNE* *V*lmin7 *V*7 *I*6
B^b*M*17 *A*^b *D*^{bb} *B*^b*M*17 *A*^b *D*^{bb}

26 *IV*maj7 *V*7/ *V*lmin7 *IV* *II*min7 *V*7 *I*Maj7 *V*7/ *V*lmin7
G^b*M*AJ7 *F*7 *B*^b*M*17 *G*^b *E*^b*M*17 *A*^b *D*^b *F*7

30 **A2** *V*lmin7 *V*7 *I*6 *V*lmin7 *V*7 *I*6
B^b*M*17 *A*^b *D*^{bb} *B*^b*M*17 *A*^b *D*^{bb}

34 *IV*maj7 *V*7/ *V*lmin7 *IV* *II*min7 *V*7 *I*Maj7
G^b*M*AJ7 *F*7 *B*^b*M*17 *G*^b *E*^b*M*17 *A*^b *D*^b

38 **B1** *IV*maj7 *V*7 *I*9 *IV*maj7 *bII*7 *I*7 *VII*7
*E*¹³ *G*^b7 *B*⁹ *E*¹³ *C*⁹ *B*⁹ *B*^{b9(#11)}

42 *IV*6 *V*7 *I*9 *V*7 *V*lmin7 *V*7(*b*13) *V*7/ *V*lmin7
*E*⁶ *G*^b7 *B*⁹ *G*^b7 *B*^b*M*7 *A*^{b7(**b**13)} *F*7