

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis técnico/armónico del solo de Francisco Torres sobre
la obra “El Shing a Ling”**

Randi Nayri Cachimuel Muenala

Música Contemporánea

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Música Contemporánea

Quito, 04 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Análisis técnico/armónico del solo de Francisco Torres sobre la obra

“El Shing a Ling”

Randi Nayri Cachimuel Muenala

Nombre del profesor, Título académico   Daniel Toledo, M.Mus.

Quito, 04 de mayo de 2020

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: Randi Nayri Cachimuel Muenala

Código: 00126202

Cédula de Identidad: 1003722657

Lugar y fecha: Quito, 04 de mayo de 2020

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UNPUBLISHED DOCUMENT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 este trabajo académico voy a describir la musicalidad que Francisco Torres puede compartir a través de su trombón, ya que su estilo de interpretación e improvisación es algo particular que lo hace único. El estilo musical en donde mejor se desenvuelve es en el latin jazz, el shing a ling, funk, jazz, bebop, swing. El shing a ling es uno de los ritmos más populares entre el año 1950 y 60 que arregló Poncho Sanchez con armonía soul en donde Francisco Torres ha dejado plasmado un solo increíble, su rítmica es clara, directa y segura, además de tener melodías fáciles de recordar manteniendo un mismo registro y usando varias escalas tonales y bebop. Por ende, el trabajo acapara la esencia de “El Sing a Ling” con respecto a la musicalidad de Francisco Torres durante su interpretación e improvisación.

Palabras clave: el shing a ling, improvisación, rítmica, registro, escalas.

ABSTRACT

In this academic work I am going to describe the musicality that Francisco Torres can share through his trombone, since his style of interpretation and improvisation is something particular that makes him unique. The musical style where he works best is in Latin jazz, shing a ling, funk, jazz, bebop, swing. Shing a ling is one of the most popular rhythms between 1950 and 60 that Poncho Sánchez arranged with soul harmony where Francisco Torres captured an incredible solo, his rhythm is clear, direct and safe, as well as having easy to remember melodies keeping the same register and using various tone scales and bebop. Therefore, the work captures the essence of "El Sing a Ling" with respect to the musicality of Francisco Torres during his performance and improvisation.

Key words: shing a ling, improvisation, rhythm, register, scales.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema	10
Conclusiones	18
Referencias bibliográficas	19
Anexo A: Transcripción solo “El Shing a Ling”	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1 – Inicio del solo	10
Figura #2 – Negras, corcheas, semicorcheas	10
Figura #3 – Tresillo de corcheas	11
Figura #4 – Rítmica	11
Figura #5 – Primera parte del solo	12
Figura #6 – Escalas menores	13
Figura #7 – Desarrollo del solo	14
Figura #8 – Escalas y notas de paso	15
Figura #9 – Escala mayor y notas de paso	15
Figura #10 – Utilización de síncopas	16
Figura #11 – Escala mixolidia-bebop	16
Figura #12 – Notas largas para el final	16
Figura #13 – Ultimo extracto de la transcripción	17
Figura #14 – Aumento rítmico	17
Figura #15 – Final	17

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo se hablará acerca de un artista reconocido en el mundo del Latin Jazz. Francisco Torres es un trombonista, arreglista, compositor y educador originario del estado de Sonora, México (YAMAHA CORP, 2010). También es el director musical del legendario Poncho Sanchez y miembro de Big Phat Band de Gordon Goodwin, Monkestra de John Beasley y Big Band de Clare Fischer. Su sonoridad en el trombón es particular en el ritmo de “El Shing a Ling”, ya que usa constantemente frases repetitivas y rítmicas, lo que hace único de su estilo de improvisación. Por ende, escuchar improvisar a Francisco Torres es adentrarse en el mundo de la música latina combinada con el soul y el jazz, ya que su amplia participación en distintas agrupaciones lo han hecho convertirse en un solista único en su estilo (Sánchez & Seda, s. f.).

La música latina tiene una gama infinita de ritmos, ya que proviene de la cultura afroamericana que se ha difundido por toda Latinoamérica, por ello, diversos países lo han adaptado a sus raíces para crear nuevos estilos musicales acorde a su percepción. Uno de estos ritmos se denomina “El Shing a Ling”, un género muy particular entre muchos, ya que combina dos ritmos similares también originarios de África; boogaloo y soul. Ambos géneros poseen armonía blues -otro ritmo afroamericano- lo que hace a estos muy tonales con pocos acordes para crear melodías fáciles de recordar.

DESARROLLO DEL TEMA

La obra “El Shing a Ling” arreglada por Poncho Sanchez empieza con un montuno de piano acompañado del timbal, conga, bajo y campana. Posteriormente, la melodía principal la ejecutan los instrumentos de viento; trombón, trompeta y saxofón. La melodía que interpreta el brass se ejecuta durante ocho compases para dar paso al coro del tema y así mantener la obra constantemente en su clímax. A continuación, la obra cambia drásticamente para comenzar el primer verso. Este verso funciona como un puente para volver al coro. Esta vez el coro tiene una variación ya que los instrumentos de viento también son ejecutados a la par con la letra, evidentemente no es la misma melodía pero se complementa con la letra del coro.

Posteriormente, el protagonista de la obra vuelve a ser el pianista con un montuno diferente al inicial, con ello da paso al primer solista de la canción; Francisco Torres. Durante la improvisación de Francisco Torres desenvuelve un lenguaje musical rítmico, ya que posee melodías repetitivas, cortas y melódicas. Su solo comienza con una nota larga para dar aviso de “aquí estoy”

The musical notation shows a bass line starting with a half note G3 (labeled 'D7'), followed by a quarter rest, then a quarter note G3 (labeled 'Gm6'), a quarter note A3 (labeled 'D7/F#'), a quarter note Bb3 (labeled 'Bb'), and a quarter note Eb3 (labeled 'Eb'). The tempo is marked as quarter note = 65.

Figura #1 – Inicio del solo

. El solo se desarrolla con varias notas musicales como: corcheas, semicorcheas y negras.

The musical notation shows a bass line starting with a quarter note G3, followed by a quarter note A3, a quarter note Bb3, and a quarter note Eb3. This is followed by a series of eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes (G3, A3, Bb3) and a series of sixteenth notes (G3, A3, Bb3, Eb3).

Figura #2 – Negras, corcheas, semicorcheas

Además, su estilo de improvisación mantiene un mismo rango de frecuencias entre agudas y graves, lo que comúnmente se lo denomina como registro musical. En el transcurso del tema usa escalas para desarrollar el tema; se puede notar claramente el

uso constante de la escala mixolidia, menor y menor armónica. Sin embargo, lo que destaca el estilo de Torres en su improvisación es su manera rítmica de transmitir el mensaje, a pesar de que su solo no es de virtuosismo, la rítmica que tiene es tan clara y tan “soul” que a cualquier ejecutante va a llamar la atención en el momento que comience su improvisación.

Tbn. Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7

Figura #3 – Trecillo de corcheas

40

43

Figura #4 – Rítmica

Por ende, su manera de ejecutar el instrumento es tan nítida y robusta con un sonido robusto que se lo puede reconocer con tan solo escuchar su manera de interpretar el trombón.

Análisis

Score

El Shing a Ling

Poncho Sanchez

Transcripción

Solo Francisco Torres

♩ = 65 D7

Trombone

Gm6 D7/F# Bb Eb

Tbn. 5 D7 Gm6 D7/F#

Tbn. 8 Bb Eb D7 Gm Am7(b5) D7

Figura #5 - Primera parte del solo

Como se menciona anteriormente, el solo comienza con notas largas para dar aviso a todo el grupo de “aquí estoy” para que el solista protagonice el resto del solo. En el primer sistema la primera nota es la tercera menor (3m) del *Gm6* lo que hace recalcar claramente el primer acorde. Luego el solista usa la séptima menor (b7) en el *D7/F#*, pero esta nota se prolonga hasta el siguiente compás que tiene un *Bb*, aquí la misma nota ya no tiene la misma función, ya que cambia y se convierte en la novena (9) del *Bb*. En el siguiente sistema tenemos varias notas dentro de un acorde *D7*, en el orden que se presenta sería: 4ta, 3era Mayor (3M), novena (9), tónica o raíz, séptima menor (b7). Siguiendo acorde *Gm6*: 3m, raíz, 3m, 5ta, esta última nota se prolonga hasta el siguiente compás lo que cambia es su función a la 3M dentro del *D7/F#* las demás notas son: b7, 5ta, b7, raíz. En el último sistema la primera nota cambia de función, en el primer acorde es 3M y el segundo acorde se convierte en 7 (séptima Mayor). Por el resto del sistema las notas que se utilizan son: 9, 6 (sexta Mayor), b6 (sexta menor).

Figura #6 – Escalas menores

Continuando con la improvisación, Francisco Torres es melódico en su forma de interpretar su solo por ello utiliza varias notas de paso hacia notas que pertenecen al acorde implantado. Es el caso de la segunda nota en el primer compás que sería un #5 para ir a la sexta Mayor (6). En esta parte del solo utiliza rítmica con semicorcheas por ello el solo se vuelve más entretenido evidentemente utilizando las mismas funciones de cada nota que pertenece al acorde y algunas notas de paso. Sin embargo en el tercer sistema en el último compás utiliza un b3 y 3. Esto lo puede hacer porque son notas rápidas y casi imperceptibles para el oído. Si el caso fuera con notas que duren más tiempo el caso sería distinto. Además aquí usa una escala menor con la 7M y b7.

2 El Shing a Ling

Am7(b5) D7 Gm Am7(b5) D7

29 Tbn.

Bb Am7(b5) D7 Gm

32 Tbn.

Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7

35 Tbn.

Gm Am7(b5) D7 Bb

38 Tbn.

Figura #7 – Desarrollo del solo

En esta parte, el solo se desarrolla aún más, ya que implementa escalas: menor y mayor. Dos diferentes rítmicas son las protagonistas de estas escalas, semicorcheas y trecillos de corcheas. En el segundo compás se mezcla con una escala mixolidia pero su sonoridad es similar ya que la nota que le hace a esta una escala particular es la segunda nota del segundo compás “C”. Y en esta parte también se lo podría ver como una escala menor ya que empieza desde el acorde relativo a pesar de ser un acorde mayor, la sonoridad es de una escala menor.

41 Am7(b5) D7 Gm Am7(b5) D7

44 Bb Am7(b5) D7 Gm

47 Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

51 Am7(b5)D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

55 Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

3

Figura #8 – Escalas y notas de paso

En esta sección el solo empieza a tomar más velocidad y el ejecutante demuestra su conocimiento con escalas. En el segundo sistema utiliza una escala confusa ya que usa varias notas que pertenecen al acorde y otras que sirven como notas de paso.

44 Bb An

Figura #9 – Escala mayor y notas de paso

Esta en una escala mayor con varias notas que no pertenecerían al acorde, ya que el C#, sería un b3. Además el E tendría la función de #4 y el F# como #5. Como se menciona anteriormente estas notas son casi imperceptibles al oído ya que poseen una rítmica rápida lo que hace inaudible estas notas, pero funcionan bien dentro de esta escala. En el siguiente sistema es notorio el uso de la síncopa. La síncopa es una figura rítmica muy particular de la música latina y Francisco Torres entendió muy bien el concepto de la síncopa. Todo su solo es basado en esta figura pero en esta sección se ve claramente el uso preciso del mismo.

Figura #10 – Utilización de sincopas

En la siguiente parte vuelve a retomar la misma ritmica anterior de las escalas, con algunas diferencias.

Figura #11 – Escala mixolidia-bebop

En el primer compás se puede ver claramente que empieza con la misma nota y casi la misma rítmica. Pero en esta ocasión ya no funciona como escala mayor sino como una escala mixolidia-bebop ya que posee la 7M y b7. En el siguiente compás si usan las mismas notas de la escala mayor pero con la 3m haciendo énfasis en la misma. Por último los dos ultimos compases utilizan las mismas notas solo que cambia su función, en el penúltimo compás tiene la función de escala mixolidia y en último compás escala menor.

Figura #12 – Notas largas para el final

En el último sistema ya se nota claramente que el solista va a concluir con su solo porque su rítmica empieza a aumentar, es decir sus notas duran más tiempo para dar espacio a la conclusión del solo.

El Shing a Ling 3

Tbn. 59

Tbn. 62

Tbn. 65

Tbn. 68

Figura #13 – Último extracto de la transcripción

Como mencioné anteriormente el solo empieza a tener más espacio con notas ligadas haciendo énfasis en las notas tonales ya que al ser una rítmica con más duración ya no puede poner tantas notas que no pertenecen al acorde ya que sería más audible y sería similar a un error. Continúa con más notas ligadas.

Tbn. 62

Tbn. 65

Figura #14 – Aumento rítmico

Para el final su rítmica se basa en las corcheas utilizando notas estratégicas que den la señal de finalización como la raíz, 5ta, 3m, 3M. Y así concluye el solo.

Tbn. 68

Figura #15 – Final

CONCLUSIONES

Existe una cantidad infinita de músicos alrededor del mundo, pero depende de cada persona en lograr ser un artista diferente. Francisco Torres se ha destacado como único en su estilo de improvisación, composición y dirección. Ya que se puede ver claramente el vasto conocimiento que tiene sobre escalas y rítmica. Su sonoridad tan particular al momento de interpretar su solo y la claridad con la que ejecuta cada nota con intención es algo que no cualquier músico puede lograr, para ello se necesita mucho estudio y conocimiento del instrumento. Las raíces mexicanas de Torres ha hecho que su musicalidad sea particularmente latina ya que tiene la esencia y el estilo de toda la cultura latinoamericana.

La música latina es tan enriquecedora y tan compleja a la vez que hace una mezcla perfecta para entender el verdadero uso de acordes, notas, intervalos, arpeggios, etc. Con ello, encontrar algo que caracterice a cada persona y lograr transmitir un mensaje. Francisco Torres ha logrado ser un músico impresionante ya que ser director musical de una banda es una gran responsabilidad, sin embargo lo ha logrado con todo el conocimiento que ha incorporado en él. Su lenguaje musical es tan particular, por su fraseo e interpretación, ya que es distinto de otros trombonistas que también interpretan este mismo estilo musical. Por ello, es digno de admirar y nutrirse con el conocimiento que Torres transmite, es un lenguaje sencillo pero directo que cualquier persona entenderá y captará el mensaje que quiere ceder.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Discogs. (2020). Latin Jazz. *Poncho Sanchez – Poncho At Montreux*. Recuperado el 9 de abril de 2020 desde <https://www.discogs.com/es/Poncho-Sanchez-Poncho-At-Montreux/release/8059223>
- Lechner, E. (2019). Historia y Eventos. *Cómo nació la música de raíces africanas en Latinoamérica*. Recuperado el 25 de marzo de 2020 desde <https://www.aarp.org/espanol/politica/historia/info-2019/como-nacio-musica-afrolatina-en-america-ernesto-lechner.html>
- Luján, R. (2017). Historia. *El bugalú latino: 50 años después*. Recuperado el 25 de marzo de 2020 desde <https://www.sonidourbanocali.com/news-1/2017/10/24/el-bugal-latino-50-aos-despus>
- Sánchez & Seda. (s. f.). Herencia Latina. *Del Boogaloo a la Salsa*. Recuperado el 25 de marzo de 2020 desde http://www.salohogar.net/Enciclopedia_Ilustrada/Nuevo_Ritmo.htm
- YAMAHA CORP. (2010). Biografía. *BRASS FRANCISCO TORRES*. Recuperado el 24 de marzo de 2020 desde <http://www.yamaha.com/artists/franciscotorres.html>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN SOLO “EL SHING A LING”

Score

El Shing a Ling
Transcripción

Poncho Sanchez

Solo Francisco Torres

$\text{♩} = 65$ D7

Trombone

Gm6 D7/F# Bb Eb

5 D7 Gm6 D7/F#

Tbn.

8 Bb Eb D7 Gm Am7(b5) D7

Tbn.

12 Bb Am7(b5) D7 Gm

Tbn.

15 Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

Tbn.

19 Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7

Tbn.

22 Gm Am7(b5) D7 Bb

Tbn.

25 Am7(b5) D7 Gm Am7(b5) D7 Bb

Tbn.

2 El Shing a Ling

Tbn. Am7(b5) D7 Gm Am7(b5) D7

29

Tbn. Bb Am7(b5) D7 Gm

32

Tbn. Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7

35

Tbn. Gm Am7(b5) D7 Bb

38

Tbn. Am7(b5) D7 Gm Am7(b5) D7

41

Tbn. Bb Am7(b5) D7 Gm

44

Tbn. Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

47

Tbn. Am7(b5)D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

51

Tbn. Am7(b5) D7 Bb Am7(b5) D7 Gm

55

Am7(b5) D7 B $\flat$ El Shing a Ling Am7(b5) D7 3

59 Tbn.

62 Tbn.

65 Tbn.

68 Tbn.