

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música Contemporánea

Transcripción y Análisis del Solo de Batería
Stompin' at the Savoy de Max Roach.

Juan Francisco Pérez Mora Bowen

Música Contemporánea

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Música Contemporánea

Quito, 18 de diciembre de 2019.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**Transcripción y Análisis del Solo de Batería
Stompin' at the Savoy de Max Roach.**

Juan Francisco Pérez Mora Bowen

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares, M. Mus.

Firma del profesor:

Quito, 18 de diciembre de 2019.

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.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Juan Francisco Pérez Mora Bowen

Código:

00109370

Cédula de identidad:

1714258181

Lugar y fecha:

Quito, 18 de diciembre de 2019

RESUMEN

Este trabajo presenta una transcripción de 32 compases del solo de batería de Max Roach en la composición *Stompin' at the Savoy*, incluida en el disco *Brown and Roach*. Además de la transcripción también se ha elaborado un análisis teórico de dicha composición. El análisis trata de conceptos como el desplazamiento rítmico y el llamado y respuesta; todos dentro de la batería. La importancia de esta transcripción está en demostrar, o ejemplificar, el desarrollo de un solo en un instrumento rítmico. En conclusión, se puede decir que a partir de instrumentistas como Max Roach, que se han destacado por evolucionar la forma de ejecutar su instrumento, los parámetros y principios para desarrollar un solo dentro de la batería han ido creciendo, siempre desde la musicalidad.

Palabras clave: Transcripción, análisis, desplazamiento rítmico, motivo melódico, llamado y respuesta.

ABSTRACT

This final assignment presents 32 bars of a drum solo by Max Roach. The solo is over a music composition called *Stompin' at the Savoy*, included in the cd *Brown and Roach*. Besides the drum transcription, a theoretical analysis is also presented. The concepts addressed include concepts such as: rhythmic displacement, melodic motives, and call and response; all of them applied for the drum set. The importance of this assignment is to demonstrate, or to exemplify, the importance of the development of a solo in a rhythmic instrument. As a conclusion it can be said that because of drummers as Max Roach, who are known for evolving the way to play their instrument, the parameters and principles in which drummers base a solo are always developed, always from a musical approach.

Key words: Transcription, analysis, rhythmic displacement, melodic motive, call and response.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	11
Referencias bibliográficas (ejemplo estilo APA)	12
Anexo A: Transcripción: Stompin´at the Savoy.....	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura # 1. Desplazamiento Rítmico	9
Figura # 2. Llamado y Respuesta	9

INTRODUCCIÓN

Análisis de la transcripción.

La obra utilizada para la transcripción es: *Stompin' at the Savoy*, de los compositores Benny Goodman, Edgar Sampson y Chick Webb (Wilson, Jazz Standards, 1936). En el álbum: *Brown and Roach Incorporated*, lanzado en 1954 por la disquera EmArcy, Max Roach, el baterista de la banda, desarrolla un solo, el mismo que será analizado a continuación. Dos de los recursos que el músico utiliza al desarrollar su solo son: el desplazamiento rítmico y el llamado y respuesta. Ambos recursos serán explicados en este breve análisis.

DESARROLLO DEL TEMA

El solo empieza con una frase melódica en tresillos de negras ejecutadas en su tom de piso. Antes de que se acabe el primer compás, Roach repite la misma frase melódica, pero en el tom 1, empezando en un pulso distinto al pulso en el que empezó la primera frase. Es decir, la primera vez que toca la frase empieza en el pulso 1 y la segunda vez que toca la frase empieza en el pulso 4 del mismo compás. Este recurso es conocido como desplazamiento rítmico, y está representado en la Figura a continuación.

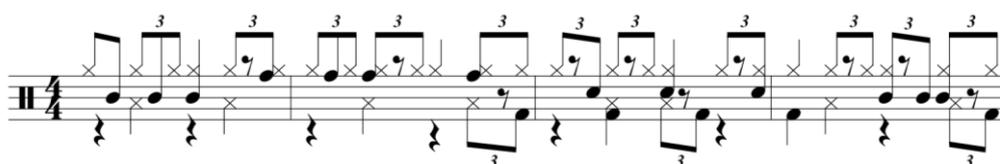

Figura 1. Desplazamiento Rítmico. Primeros 4 compases en los que se puede ver este mecanismo.

El desplazamiento rítmico es, entonces, la repetición de la misma frase melódica, pero comenzando en distintos “beats”. De manera inmediata, después de finalizar sus frases melódicas desplazadas, Roach responde aquellas frases con otras rítmicamente y tímbricamente distintas. Este es el segundo recurso que utiliza Roach para continuar con el desarrollo de su solo, y es el llamado y respuesta, ya mencionado en la introducción. Es decir, el intérprete presenta una idea rítmica, a la que él mismo responde o reacciona. En este caso en particular Roach utiliza el mismo número de compases para el desarrollo de las frases que para su respuesta. De esta manera el baterista logra un balance compositivo. Figura 2.

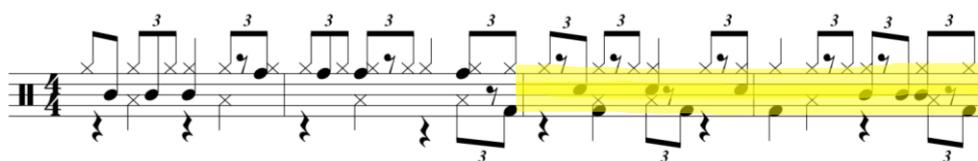

Figura 2. Llamado y Respuesta.

A pesar de que el solo empieza con desplazamientos rítmico, lo que sugiere asimetría, el resultado final, después de la resolución (llamado y respuesta) es simétrico. Estos recursos, el desplazamiento rítmico y el llamado y respuesta, son utilizados a lo largo de todo el solo, pero con distintas variaciones. Además, las frases y sus respuestas son ejecutadas en distintas partes de la batería: en toms, luego se agrega el redoblante y finalmente el bombo para complementarlas.

CONCLUSIONES

Finalmente, en términos de la sensación que transmiten estos mecanismos, se puede decir que el desplazamiento rítmico sugiere apertura, liberarse del pulso. De todas maneras, y simultáneamente a esta apertura, logra transmitir también la sensación opuesta: la presencia de una estructura y un pulso bastante cerrado. La seguridad sobre la estructura y el pulso del tema está llevada por medio de mantener un patrón tradicional de “swing” sobre el “ride” a lo largo de toda la canción. Esta dualidad entre apertura y rigidez, entre libertad y control, es lo que genera Roach en términos de sensación. La maestría y la sutileza con la que Roach utiliza los mecanismos musicales aquí descritos demuestran su musicalidad, experiencia y profesionalidad como intérprete.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Wilson, J. (1936). *Jazz Standards*. Obtenido de Jazz Standards:

<http://www.jazzstandards.com/compositions-0/stompinatthesavoy.htm>

Goodman, B., Sampson, E., & Webb, C. (1954). *Stompin' at the Savoy* [CD]. Los Angeles: EmArcy. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Mt1datFqPwA>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN