

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Influencia de Jaco Patorius y James Jamerson en Joe Dart
(Vulfpeck)**

Martín Nicolai Erazo Moreno

Licenciatura en

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

Quito, 18 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Influencia de Jaco Patorius y James Jamerson en Joe Dart (Vulfpeck)

Martín Nicolai Erazo Moreno

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M.Mus.

Quito, 18 de diciembre 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: Martín Nicolai Erazo Moreno

Código: 00125726

Cédula de identidad: 1721191318

Lugar y fecha: Quito, 18 diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Para lo que conlleva el texto de esta monografía se ha decidido centrar el tema en la importancia que es el obtener influencias como fuente de inspiración tanto estrictamente en el lenguaje como en el concepto al momento de crear líneas de bajo (*bass lines*) propias y a su vez, mostrar la repercusión de dicha influencia a través de la creación de estas en la época moderna. Para ello se ha decidido tomar de referencia *Joe Dart*, bajista de la banda *Vulfpeck*, y compararlo con dos referentes del bajo eléctrico como lo son *Jaco Pastorius* y *James Jamerson*. Tanto *Jaco* como *James* son un icono en la cultura americana anglosajona por haber marcado un estilo único de tocar el bajo eléctrico, y por ende han marcado a una generación entera de bajistas, pero en esta monografía se limitará a referirse específicamente de la influencia de estos íconos del bajo eléctrico en el bajista *Joe Dart* de la banda *Vulfpeck*.

Palabras Clave: *Vulfpeck*, *Joe Dart*, *James Jamerson*, *Jaco Pastorius*, Bajo Eléctrico.

ABSTRACT

For the purpose of this monograph, I have decided to focus on the importance of influences as a source of inspiration on the vocabulary and also on the concept for the creation of new bass lines. In order to show this, I've decided to take basslines by bassist *Joe dart* of *Vulfpeck* and compare it with two of the most iconic bassists of the American culture, *James Jamerson* and *Jaco Pastorius*. Both James and Jaco have become an icon over the world by their unique way of playing the electric bass that have influenced a whole generation of bass players, but for this specific monograph it will be centered on the influence they have been in *Vulfpeck's* bassist *Joe Dart*.

Key Words: Vulfpeck, Joe Dart, James Jamerson, Jaco Pastorius, Electric Bass.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	10
Desarrollo.....	14
Comparando James Jamerson y Joe Dart.....	14
Análisis de la línea de bajo de <i>Joe Dart</i> en la obra <i>Wait for the Moment</i> de la banda <i>Vulfpeck</i>	14
Análisis de la línea de bajo de <i>James Jamerson</i> en la obra <i>Darling Dear</i> de la banda <i>Jackson 5</i>	21
Comparación entre las obras <i>Wait for the Moment</i> de <i>Vulfpeck</i> y <i>Darling Dear</i> de <i>The Jackson 5</i>	30
Comparando Jaco Pastorius y Joe Dart.....	33
Análisis de la línea de bajo de <i>Joe Dart</i> en la obra <i>Dean Town</i> de la banda <i>Vulfpeck</i>	33
Análisis de la línea de bajo de <i>Jaco Pastorius</i> en la obra <i>Teen Town</i> de la banda <i>Weather Report</i>	39
Comparación entre las obras <i>Dean Town</i> de <i>Vulfpeck</i> y <i>Teen Town</i> de <i>Weather Report</i>	44
Conclusiones.....	46
Referencias Bibliograficas.....	47
Anexo A: transcripcion linea de bajo interpretada por joe dart en la obra wait for the moment de la banda vulfpeck.	50
Anexo B: transcripcion linea de bajo interpretada por james jamerson en la obra darling dear de la banda the jackosn 5.	54
Anexo C: transcripcion linea de bajo interpretada por joe dart en la obra dean town de la banda vulfpeck.....	57
Anexo D: transcripcion linea de bajo interpretada por jaco pastorius en la obra teen town de la banda weather report.....	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Joe Dart tocando un bajo Squier mini P-Bass en el video oficial de la obra Wait for the Moment.....	16
Figura 2. Uso de figura musical conocida como galopa en la obra Wait for the Moment, interpretada por Joe Dart.....	17
Figura 3. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Segundo Sistema).....	18
Figura 4. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Cuarto sistema).....	18
Figura 5. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Quinto Sistema).....	18
Figura 6. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Septimo Sistema).....	19
Figura 7. Análisis motivo melódico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Noveno Sistema).....	19
Figura 8. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Onceavo sistema).....	19
Figura 9. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Quinceavo Sistema).....	20
Figura 10. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Decimosexto Sistema).....	20
Figura 11. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck. (Decimoséptimo Sistema).....	20
Figura 12. James Jamerson tocando su fender precision Bass apodado “The funk machine” con The Funk Brothers, en la foto se puede observar una esponja bajo el puente.	23
Figura 13. Uso de movimiento intervalico de octava descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	25
Figura 14. Uso de movimiento intervalico de octava descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	25
Figura 15. Uso de movimiento intervalico de sexta descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	26
Figura 16. Uso de movimiento intervalico de sexta menor descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	26
Figura 17. Uso de movimiento intervalico de sexta menor descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	26
Figura 18. Uso de movimiento interválico de sexta descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	27
Figura 19. Uso de movimiento interválico de sexta descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	27
Figura 20. Análisis de movimientos intervalicos comunes y repetición de frases A1 y A2 en la línea de bajo interpretada por James Jamerson en Darling Dear de The Jackson 5.	28
Figura 21. Análisis de movimientos intervalicos comunes, bordaduras y repetición de frases A3 en la línea de bajo interpretada por James Jamerson en la obra Darling Dear de The Jackson 5.	29
Figura 22. Análisis del uso del movimiento intervalo de octava descendente en tiempo débil. Compás 6 de la obra Wait for the moment, interpretada por Joe Dart.	31

Figura 23. Análisis del uso del movimiento interválico de octava descendente en tiempo débil. Compás 3 de la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.	31
Figura 24. Analisis del uso de cromatismos de cuatro notas para llegar a la raíz del siguiente acorde usado por Joe Dart en el compas 28 de la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck.	31
Figura 25. Análisis del uso de cromatismo de cuatro notas para llegar a la raíz del siguiente acorde, usado por James Jamerson en el compás 18 de la obra Darling Dear de The Jackson 5.	32
Figura 26. Fotograma del video oficial de la canción Dean Town de la banda Vulfpeck. Joe Dart tocando un bajo Fender Jazz Bass.	35
Figura 27. Análisis del uso de escala de F# pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.	38
Figura 28. Identificación del uso de cromatismo en la línea de bajo interpretada por Joe Dart en el compás 30 de la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.	38
Figura 29. Análisis del uso de escala de B pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.	38
Figura 30. Análisis del uso de escala de E pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck. (Treceavo sistema)	38
Figura 31. Jaco Pastorius grabando su primer disco en 1975 con su bajo Fender Jazz Bass fretless.	41
Figura 32. Análisis del uso de escala pentatónica de F con aproximaciones en la obra Teen Town de Weather Report compuesta e interpretada por Jaco Pastorius. (Segundo Sistema).....	43
Figura 33. Análisis del uso de escala pentatónica de A con aproximaciones en la obra Teen Town de Weather Report compuesta e interpretada por Jaco Pastorius. (Tercer Sistema)	43
Figura 34. Análisis del uso de cromatismos de en la obra Teen Town de la Weather Report compuesta e interpretada por Jaco Pastorius. (Cuarto Sistema)	43
Figura 35. Análisis del uso de aproximaciones hacia chordtones como parte de la melodía de bajo en la obra Teen town de Weather Report compuesta e interpretada por Jaco Pastorius.....	44

INTRODUCCIÓN

El presente texto tiene como objetivo el realizar un análisis de la manera de tocar de los bajistas *James Jamerson* y *Jaco Pastorius* con el fin de reconocer la importancia que tiene el legado de estos dos íconos de la música norteamericana anglosajona en el bajista *Joe Dart*. Dart al ser un bajista que ha alcanzado un gran renombre en los últimos años por su particular forma de tocar el bajo eléctrico, con un lenguaje y una expresividad que apuntan hacia el estilo del funk y que, a su vez, a través de las composiciones de su banda *Vulfpeck*, ha creado un ambiente musical propicio para tomar elementos del *Motown*. Jack Stratton, líder de la banda ha indicado que se considera un amante al *Motown* debido a que su madre, que era profesora de aeróbicos y yoga, escuchaba listas de reproducción que incluían bandas como Stevie Wonder, Jackson 5, Kool and the Gang y Earth, Wind and Fire. En una entrevista de la revista alemana Jazzism Stratton dice:

“Todos fuimos a la universidad de Michigan en Ann Arbor. Yo estudié ingeniería en grabación y batería. Theo estudio batería también, pero pasaba tocando la guitarra la mayoría del tiempo. Joe (Dart) estudió bajo y Woody (Goss) estudió piano jazz. Yo siempre estuve escuchando Motown – hay una infinidad de estaciones de radio aquí en donde reproducen música Motown 24/7. Y la manera en la que las canciones de la música Motown que me inspira. Hay algo establecido en la sección rítmica que hace a una canción fantástica. Los músicos pasando día tras día en el estudio juntos hacía que estén en sintonía los unos con los otros. Por eso decidí empezar Vulfpeck. Solo quería ser una excelente sección rítmica. Incluso, también para otros músicos.” (Eckhardt, 2017)

Ya que a partir de las propias palabras del líder de la banda se ha dicho sobre la importancia de la sección rítmica y su influencia directa con *Motown*, en este texto se planea plantear a Joe Dart como un eje central a estos iconos de la historia musical como lo son: *Jaco Pastorius* y *James Jamerson*.

Jaco Pastorius

John Francis Anthony "Jaco" Pastorius III (diciembre 1, 1951 – septiembre 21, 1987) fue un bajista de Jazz, nacido en Norristown, Pennsylvania. Es conocido por haber tocado en la banda Weather Report durante el año 1976 y 1981. Además, colaboró con artistas como Pat Metheny, Joni Mitchell, Herbie Hancock y también grabó dos discos de estudio como solista, el primero llamado *Jaco* (1975) y el segundo llamado *World of Mouth* (1980) así como también es importante nombrar que fue miembro líder de *Weather Report* durante la grabación de *Heavy Weather* (1997). (TheBiography.us, 2018)

Jaco Pastorius a pesar de haber trabajado con varios artistas y haber tocado con una de las bandas más emblemáticas del Jazz Fusión, generó un gran impacto por haber explorado nuevas formas de tocar el bajo eléctrico, desde la misma intervención de su instrumento al quitarle los trastes para lograr su propio sonido, hasta el uso de efectos en su instrumento. Jaco rompió la barrera de que el bajo eléctrico sea un instrumento que juegue en un plano de acompañamiento mediante el uso de solos bastante líricos y virtuosos, el uso de armónicos en el instrumento y de elementos rítmicos muy sincopados provenientes del funk, pero llevados a la improvisación constante de líneas de bajo. Fue incluido en el "Down Beat Jazz Hall of Fame" en 1988, uno de los siete bajistas más reconocidos y el único en la esta lista. (Buenaflor, 2020)

James Jamerson

James Lee Jamerson (29 de enero de 1936 – 2 de agosto de 1983) fue un bajista estadounidense, nacido en la ciudad de Charleston en el estado de Carolina del Norte. Después de haberse graduado como contrabajista en Northwestern High School en la ciudad de Detroit, acoge cierta fama por tocar en bares de la ciudad. Fue contratado como músico sesionista por Berry Gordy, dueño de la discográfica Motown Records, disquera que trabaja con artistas como Marvin Gaye, The Temptations, Stevie Wonder, Dianne Rose, Jackson 5 y Michael Jackson. Durante la década de los 60s fue el bajista de la mayoría de los discos que la disquera produjo en ese entonces, pero lastimosamente no hay registro en los créditos de eso debido a que la disquera empezó a poner los créditos de sus sesionistas a partir de 1971. James Jamerson es considerado uno de los bajistas más influyentes en la historia de la música moderna y fue incluido en el Rock & Roll Hall of Fame en el año 2000. (“James Jamerson | Rock & Roll Hall of Fame,” 2000)

Joe Dart

Joe Dart nació al norte de Michigan, Estados Unidos. Su primer acercamiento al bajo fue a los 8 años de edad, cuando sus padres mencionaron que sería una buena idea que él y sus hermanos formen una banda. Aunque la banda nunca se vio materializada, Joe siguió tocando el bajo eléctrico inspirado por músicos como Flea, Francis Rocco Prieta y Pino Paladino.

(“MARKBASS | Joe Dart,” n.d.)

Sus primeros profesores fueron bajistas locales de la ciudad donde Joe vivía y que los conocía los fines de semana, cuando los veía tocar en conciertos de bares aledaños. Al terminar la secundaria entró a estudiar música en la Universidad de Michigan y fue ahí donde conoció a los otros integrantes de su banda actual *Vulfpeck*, pero no fue hasta 2011 que finalmente forma oficialmente la banda. *Joe* decidió no terminar sus estudios debido a que se encontraba haciendo

giras con su primera banda. En una entrevista para *Musicradar* Joe dice: “*If any kid comes up to me and says, ‘Should I go to music school?’ I would say, ‘Yes, absolutely’. They don’t ask me, ‘Should I finish music school?’ or ‘Should I get a degree in music?’ which is a different thing. But I went to music school, met my future bandmates, and it never would have happened if I hadn’t gone.*” (McIver08, 2019)

Actualmente Joe tiene un contrato con la marca *Ernie Ball* por la fabricación de un bajo hecho bajo su firma y a su vez también es patrocinado por la prestigiosa marca de amplificadores *Mark Bass*. (*Rockshop.co.nz*, 2017)

DESARROLLO

Comparando James Jamerson y Joe Dart

Para la primera comparación de este proyecto se ha decidido usar la canción *Wait for the Moment* de la banda “Vulfpeck” la cual es interpretada por el bajista Joe Dart, y la canción de la banda “The Jackson 5” con su canción “*Darling Dear*” interpretada por James Jamerson.

Para esta comparación se han realizado transcripciones de las versiones originales de los álbumes de estudio de cada banda donde se encuentra la respectiva canción anteriormente nombrada y analizado cada una de ellas para obtener detalladamente algunos elementos a comparar entre los dos temas elegidos.

Se han establecido algunos parámetros importantes para poder ser comparados puntualmente, estos parámetros son: género musical de la obra, sonido (hablar de tipo de bajo usado, sector del bajo elegido y amplificación), time feel (forma de atacar y subdivisiones) y lenguaje musical. Se procederá a hablar de cada uno de ellos bajo los puntos antes nombrados y luego se procederá a hacer un análisis comparativo entre ambas interpretaciones.

Análisis de la línea de bajo de Joe Dart en la obra Wait for the Moment de la banda Vulfpeck.

La banda *Vulfpeck* incluyó el tema “*Wait for the Moment*” como *opening track* de en su EP debut llamado “*My first Car*” en el año 2013. Es el único tema del EP que cuenta con letra y voz, ya que originalmente la banda no cuenta con un cantante oficial. En esta ocasión se trata de Antwuan Stanley, quien se conoció con Jack Stratton (fundador de la banda *Vulfpeck*) gracias a la formación *Groove for Spoons* en la cual Stratton fue baterista. Un artículo en la revista *Tomorrows Verse* dice: “*Después de haber trabajado con él en Groove Spoon, Stratton invitó a Antwaun Stanley a cantar Wait for the Moment*” (Verse, 2015). Y es que, a pesar de ya haber

trabajado juntos anteriormente, Stratton dice: “... *de igual forma, tratando de saber a que se traslada es divertido, por ejemplo, en realidad no creo que le hayamos dado a Antwaun(Stanley) una canción apropiada todavía. El hizo un cover de “Simply Beautiful” de Al Green y me destruyó como ningun otro artista que he visto jamás, entonces necesitamos darle una verdadera balada.*” (Grosz, 2016).

Definitivamente el tema *Wait for the Moment* es uno de los favoritos de los fieles oyentes de la banda debido a que une lo mejor de las aptitudes de una sección rítmica y una voz que tiene tintes del *gospel* y la energía del *funk* en sus momentos más cumbres. No está de menos destacar que la interpretación de Joe Dart es lo que en definitiva juega un rol muy importante en la canción, ya que no juega un papel secundario, sino está muy a la par de estar en un plano igual que al de la voz, es por eso que incluso en el minuto 2:21 el cantante Antwuan Stanley le da un espacio al bajo diciendo “*bassman bring it down*” y es ahí donde se crea una sección donde el bajo hace un solo que no cae en el virtuosismo pero sí cabe recalcar que empieza a ser mucho más melódico. Daremos paso al análisis correspondiente de los temas dichos a tratar.

Género musical de la obra

Es importante tomar en cuenta que, al hablar de esta obra, estamos hablando de una obra que entra en el género lírico ya que contiene un letra y voz, y tomando en cuenta este aspecto, es importante dar hincapié a que normalmente en estos géneros el bajo siempre juega un papel secundario para que no se le quite protagonismo a la voz, la cual debe ser el elemento primordial en este tipo de obras. En lo que conlleva a la obra “*Wait for the Moment*”, entra en un equilibrio perfecto entre un bajo muy fuerte rítmicamente y a su vez en un plan melódico manejado con sutileza y maestría por el bajista Joe Dart.

Sonido

En lo que corresponde al aspecto sonoro del bajo, es necesario tomar en cuenta que tipo de bajo es y a que se quiso llegar con la decisión de usar este modelo específico de instrumento. Para este tema se utilizó un *Squier mini P-bass*. Un instrumento que a pesar de su baja gama puede replicar el sonido legendario que *James Jamerson* marcó por usar un bajo *Fender Precision Bass* o como diría el mismo Joe Dart: “*If something had a more Jamerson bent to it, Stratton’s little Squier P-Bass might do the trick*”. (McIver08, 2019) Lo cual podemos comprobar con el videoclip de “*Wait for the Moment*” donde se puede observar a Dart tocando con este modelo de bajo.

Figura 1. *Joe Dart tocando un bajo Squier mini P-Bass en el video oficial de la obra Wait for the Moment*

Nota. Adoptado de *VULFPECK /// Wait for the Moment*, por Vulf, 2013, Youtube, (<https://www.youtube.com/watch?v=r4G0nbpLySI>).

melódica la línea de bajo. En las siguientes figuras se podrá ver detalladamente las secciones en las cuales se han encontrado los elementos mencionados anteriormente.

Figura 3. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Segundo Sistema)

Figura 4. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Cuarto sistema)

Figura 5. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Quinto Sistema)

Figure 6 shows a musical score for the bass line of 'Wait for the Moment' by Vulpeck. The score is in bass clef and includes two systems of music. The first system starts at measure 21 and ends at measure 24. The second system starts at measure 25 and ends at measure 28. Chords are indicated above the notes: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, G7. A yellow box highlights the last two measures of the first system, with a red circle around the notes and the text 'Cromatismo 4 notas' pointing to it.

Figura 6. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulpeck*. (Septimo Sistema)

Figure 7 shows a musical score for the bass line of 'Wait for the Moment' by Vulpeck. The score is in bass clef and includes two systems of music. The first system starts at measure 29 and ends at measure 32. The second system starts at measure 33 and ends at measure 36. Chords are indicated above the notes: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, G7. A yellow box highlights the first two measures of the first system, with a red circle around the notes and the text 'Repetición de figuración y nota superior' pointing to it.

Figura 7. Análisis motivo melódico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulpeck*. (Noveno Sistema)

Figure 8 shows a musical score for the bass line of 'Wait for the Moment' by Vulpeck. The score is in bass clef and includes two systems of music. The first system starts at measure 37 and ends at measure 40. The second system starts at measure 41 and ends at measure 44. Chords are indicated above the notes: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, G7. A yellow box highlights the last two measures of the first system, with a red circle around the notes and the text 'Octavas desc. en tiempo debil' pointing to it. The copyright notice '© MARTIN ERAZO 2020' is visible at the bottom.

Figura 8. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulpeck*. (Onceavo sistema)

Figure 9 shows a musical score for the bass line of 'Wait for the Moment' by Vulfpeck. The score is in bass clef and 4/4 time. It features a series of chords: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, and G7. The bass line consists of eighth and quarter notes. Red circles highlight specific intervals, and yellow boxes with arrows point to 'Octavas Desc. en tiempo débil' (Octave descender in weak time) at measures 57 and 61.

Figura 9. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Quinceavo Sistema)

Figure 10 continues the musical score for the bass line. It shows chords: E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, and G7. The bass line continues with eighth and quarter notes. Red circles highlight intervals, and yellow boxes with arrows point to 'Octavas Desc. en tiempo débil' (Octave descender in weak time) at measures 61 and 65.

Figura 10. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Decimosexto Sistema)

Figure 11 shows the continuation of the musical score for the bass line. It features chords: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, and G7. The bass line continues with eighth and quarter notes. Red circles highlight intervals, and yellow boxes with arrows point to 'Octavas Desc. en tiempo débil' (Octave descender in weak time) at measures 61 and 65, and 'uso de terceras con respecto a la not del bajo' (use of thirds with respect to the bass note) at measure 65.

Figura 11. Análisis interválico de la línea de bajo en la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*. (Decimoséptimo Sistema)

Análisis de la línea de bajo de *James Jamerson* en la obra *Darling Dear* de la banda *Jackson 5*.

La banda *Jackson 5*, que luego pasaría a hacer llamada solamente a: *The Jacksons*, fue una banda americana de pop conformada por los miembros de la familia Jackson; *Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael*. La banda perteneció al sello discográfico *Motown Records* donde los compositores que trabajaban para esta disquera, conocidos como: *The Corporation*, compusieron la mayoría de las canciones que la banda interpretaría con el nombre de *The Jackson 5*. Sus 10 primeros discos fueron hechos con *Motown Records* hasta que luego algunos problemas relacionados con pagas injustas de dinero a los miembros, y conflictos con hacer sus propias canciones, los llevó a separarse de esta disquera y firmar un contrato con el sello discográfico *CBS* con el nombre de *The Jacksons*. (Huey, n.d.)

La obra *Darling Dear*, la cual será analizada en este texto, pertenece al tercer álbum de estudio de *The Jackson 5*, llamado *Third Album*, el cual fue lanzado en el año 1970. La composición de esta obra se les atribuye a 3 compositores que trabajaron para *Motown Records*, ellos son: Allen Story, Horgay Gordy, Robert Gordy. Este sello discográfico además de tener compositores que trabajaban para los distintos artistas que pertenecían a esta disquera, tenía músicos sesionistas, entre ellos *James Jamerson*, el cual marcó un legado con su estilo de interpretar el bajo eléctrico. En esta grabación *James Jamerson* muestra un gran dominio del instrumento, haciéndose notar por su habilidad de crear un contrapunto bastante pronunciado con respecto a la melodía. En su manera de tocar podemos encontrarnos con varios cromatismos que son utilizados como un recurso frecuente para crear un sentido melódico y así como también el uso de octavas descendentes en tiempos débiles para generar un movimiento interesante en la

melodía. Su uso de sincopas en subdivisión de semicorcheas es uno de los aspectos que más caracterizan a *Darling Dear* por ser el motor rítmico que encamina a la obra de inicio a fin.

Daremos paso al análisis correspondiente de los temas dichos a tratar.

Género musical de la obra

Es importante tomar en cuenta que, al hablar de esta obra, estamos hablando de una obra que entra en el género lírico ya que contiene un letra y voz, tomando en cuenta este aspecto, es importante dar hincapié a que normalmente en estos géneros el bajo siempre juega un papel secundario para que no se le quite protagonismo a la voz, la cual suele ser el elemento principal en este tipo de obras. Para *James Jamerson* que antes de tocar el bajo eléctrico era un contrabajista de jazz (genero donde normalmente el bajo tiene mucho movimiento) era bastante común ir por los acordes con bastante movimiento y es por eso que su manera de interpretar esta canción tiene este carácter. James encuentra un espacio bastante melódico e interesante dentro de esta obra pop, lleno de arreglos vocales y de cuerdas.

Sonido

El sonido del bajo interpretado por *James Jamerson* es uno de los sonidos más buscados en muchos de los bajistas hoy por hoy. Varios videos tutoriales en *Youtube* de cómo encontrar este sonido demuestran la gran cantidad de personas que tratan de desenmascarar este supuesto secreto. El mítico sonido de *James Jamerson* nace en el tipo de bajo con el que tocaba y con el que grabó la mayoría de canciones para *Motown records* y que definió este estilo llamado por algunos como *Motown Sound*. Este bajo es un *Fender Precision Bass*, al cual *Jamerson* lo bautizó como: “*The Funk Machine*”. (Dudley, 2013) La razón del sonido redondo y profundo de *James Jamerson* se debe también a las cuerdas que él usaba, muchos dicen que sus cuerdas eran unas cuerdas *round-wound* que nunca habían sido cambiadas y por eso no tenían el brillo

pronunciado de estas cuerdas. Una de las alternativas para obtener este sonido es el uso de cuerdas planas, de esta manera podemos obtener esa profundidad sin perder entonación, que se pierde normalmente cuando las cuerdas ya son viejas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta al hablar del sonido de *Jamerson* es que sus notas suenan bastante cortas y bien articuladas por lo cual podemos deducir que la acción de sus cuerdas es un poco alta y que para poder hacer que las notas tengan una corta duración, se puede usar una esponja debajo del puente lo cual cortará dicha duración. En la figura 4 podemos observar una esponja colgando del bajo de James mientras tocaba con su banda “*The Funk Brothers*”. (De Ritis, n.d.)

Figura 12. *James Jamerson tocando su fender precision Bass apodado “The funk machine” con The Funk Brothers, en la foto se puede observar una esponja bajo el puente.*

Nota. Adoptado de *The Funk Brothers - Artisan Entertainment* por The Current (2017) The Current (<https://www.thecurrent.org/feature/2017/07/31/today-in-music-history-remembering-funk-brother-james-jamerson>).

Time Feel

En este punto se hablará sobre el aspecto rítmico global en la cual se desenvuelve la obra. *Darling Dear* es una obra en 4/4 y un tempo de la negra a 98 BPM, tempo ligeramente rápido, que le da a *James* libertad para subdividir en semicorcheas la negra. La manera de tocar de *James* esta basada generalmente en una subdivisión de semicorcheas donde juega mucho con la sincopa, por otro lado, se fusiona muy bien con la batería, que, por lo general, se mantiene en algo muy tradicional que es marcar el tempo 1 y 3 con el bombo (*kick*) la mayoría del tiempo y la caja (*Snare*) en el 2 y 4. El elemento que marca una notable diferencia son los hi-hats, ya que estos están subdivididos en semicorcheas, pero con un swing pronunciado. Definitivamente el swing empleado para la ejecución de esta obra es lo que hace distinto a otros estilos y lo que también ha ayudado a crear la estética del *Motown*. El swing pronunciado en la batería y la manera única de interpretar de *Jamerson*, es lo que hace que la obra se sienta fluida, con libertad, pero atrapante debido al buen acople rítmico entre el baterista y el bajista.

Lenguaje Musical

El lenguaje usado para la creación de la parte de bajo eléctrico para esta obra tiene como base un estilo libre basado en la improvisación más que en la repetición de notas, lo cual le da un sentido más melódico, apegado al *walking bass* proveniente del *Jazz*. A pesar de que el bajista *James Jamerson* se toma la libertad de improvisar sobre los acordes que determinan la canción, *James* juega bien su rol de bajista, delimitando el sonido característico de cada uno de los acordes. Para lo cual recurre comúnmente a las notas del acorde o también llamados: “*chord*

tones” entrando en un juego de octavas, cuerdas al aire y cromatismos que hacen que se perciban estas notas del acorde con distintas intenciones que lo hacen más interesante. Uno de los recursos más frecuentes que *Jamerson* usa la repetición de la misma nota pero una octava abajo y por lo general lo hace en tiempos débiles como veremos en los extractos de la transcripción de la obra que veremos en su totalidad más tarde. En la *figura 6* podemos apreciar un movimiento de octava descendente en el acorde de Bb maj7.

Figura 13. *Uso de movimiento intervalico de octava descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.*

Por otro lado, en la *figura 7* nos podemos percatar que, aunque haya un cambio ligero de subdivisión, el movimiento interválico es el mismo y por ende mantiene la misma intención.

Figura 14. *Uso de movimiento intervalico de octava descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.*

Para mantener la misma intención, pero de cierta forma variar un poco en la melodía, *Jamerson* juega a resolver hacia diferentes intervallos que usualmente son notas importantes del acorde como la tercer y la séptima. El interprete tiene una tendencia bastante fuerte por hacer intervallos de sextas menores estos descendentes, podremos ver más con más detalles en las siguientes figuras:

Figura 15. *Uso de movimiento intervalico de sexta descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.*

Figura 16. *Uso de movimiento intervalico de sexta menor descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.*

Figura 17. *Uso de movimiento intervalico de sexta menor descendente en tiempo débil en la obra Darling Dear interpretada por James Jamerson.*

Figura 18. Uso de movimiento interválico de sexta descendente en tiempo débil en la obra *Darling Dear* interpretada por James Jamerson.

Figura 19. Uso de movimiento interválico de sexta descendente en tiempo débil en la obra *Darling Dear* interpretada por James Jamerson.

Por último, algo que creo importante mencionar, es que, aunque en su mayoría, la línea de bajo es improvisada, hay algunas frases que se repiten y estas han sido señaladas como A1, a A2 y A3 para ser distinguidas en el análisis completo de la obra que será presentado en las siguientes figuras.

TRANSCRIPTION BY MARTIN ERAZO

SCORE INTRO $\text{♩} = 98$

The image shows a musical score for electric bass, transcribed by Martin Erazo. It consists of four staves of music, each labeled 'ELECTRIC BASS' or 'E.B.'. The score is in 4/4 time with a tempo of 98 beats per minute. The key signature has one flat (Bb). The score includes several annotations:

- Phrase A1:** Indicated by red boxes and labels 'A1' in red. It appears in the first, second, and fourth staves.
- Phrase A2:** Indicated by blue boxes and labels 'A2' in blue. It appears in the second and third staves.
- Intervallic Movements:**
 - Orange arrows point to 'Intervallo de octava descendente' (descending octave interval) between staves.
 - Blue arrows point to 'Cromatismo ascendente a la raíz' (ascending chromaticism to the root) in the third and fourth staves.
- Chords:** Eb/F, D-7, Bb MAJ7, and C-7 are indicated above the notes.

Figura 20. Análisis de movimientos intervéricos comunes y repetición de frases A1 y A2 en la línea de bajo interpretada por James Jamerson en *Darling Dear* de *The Jackson 5*.

DARLING DEAR

The image displays a musical score for the song "Darling Dear" by The Jackson 5, specifically the bass line. The score is divided into sections: Verse (measures 2-35), Bridge (measures 36-43), and Chorus (measures 44-45). The bass line is written in bass clef with a key signature of two flats (Bb and Eb). The score includes various chord symbols such as D-7, C-7, Bb MAJ7, F, Eb/F, G-7, and D-/A. Annotations highlight specific musical features:

- Bordadura** (yellow arrow): Points to a melodic phrase starting at measure 2.
- Intervalo de sexta menor descendente** (green arrows): Points to descending minor sixth intervals in measures 2, 30, and 33.
- A3** (purple box): A phrase starting at measure 2 and ending at measure 27, and another starting at measure 42 and ending at measure 45.
- Intervalo de octava descendente** (orange arrows): Points to descending octave intervals in measures 39 and 42.

 The score is annotated with various colors: yellow for the 'Bordadura', green for the 'Intervalo de sexta menor descendente', purple for the 'A3' phrases, and orange for the 'Intervalo de octava descendente'. The sections are labeled 'BRIDGE' and 'CHORUS' in black boxes.

Figura 21. Análisis de movimientos intervalicos comunes, bordaduras y repetición de frases A3 en la línea de bajo interpretada por James Jamerson en la obra Darling Dear de The Jackson 5.

Comparación entre las obras *Wait for the Moment* de *Vulfpeck* y *Darling Dear* de *The Jackson 5*.

Una vez que se han analizado cada una de las obras por separado, es menester hacer una comparación entre ambas obras para así ver la influencia que la una ha tenido en la otra.

Tomando en cuenta que *Darling Dear* fue grabada en el año 1970, y *Wait for the Moment* en el 2005, se tomará la obra *Darling Dear* como influencia de *Wait for the Moment*. Como se había mencionado antes, *James Jamerson* fue un virtuoso del bajo eléctrico, que ha influenciado a muchas personas en particular forma de tocar dicho instrumento.

Una de estas personas ha sido el bajista *Joe Dart*, que no solamente lo ha dicho verbalmente en algunas entrevistas, como por ejemplo en la revista Checa *Muzikus* donde dijo: “*It’s because all of the bass players that I admire and I learned from, almost all of them, were playing in 1970s and 1960s. I fell in love with James Jamerson, Verdine White from Earth, Wind and Fire, Rocco Prestia from Tower of Power, Larry Graham and later Pino Palladino, Flea.* (Filip, 2019) sino que también podemos ver que ha adoptado el lenguaje musical que *Jamerson* usó en sus grabaciones como por ejemplo sus cambios de octavas en tiempos débiles. A continuación, veremos un extracto de cada una de las obras en donde se puede observar los mismos recursos empleados tanto en *Jamerson* como en *Dart*.

Figura 22. Análisis del uso del movimiento intervalo de octava descendente en tiempo débil. Compás 6 de la obra *Wait for the moment*, interpretada por Joe Dart.

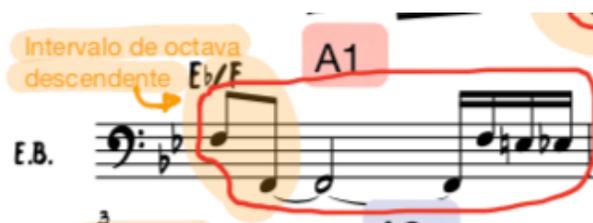

Figura 23. Análisis del uso del movimiento interválico de octava descendente en tiempo débil. Compás 3 de la obra *Darling Dear* interpretada por James Jamerson.

Figura 24. Análisis del uso de cromatismos de cuatro notas para llegar a la raíz del siguiente acorde usado por Joe Dart en el compás 28 de la obra *Wait for the Moment* de la banda *Vulfpeck*.

Figura 25. Análisis del uso de cromatismo de cuatro notas para llegar a la raíz del siguiente acorde, usado por James Jamerson en el compás 18 de la obra *Darling Dear* de *The Jackson 5*.

Además, no solo su lenguaje musical es un elemento que se puede comparar en ambos bajistas, sino también el sonido que ambos obtienen con su instrumento. Como se había dicho anteriormente, James fue uno de los que popularizó el sonido de el modelo *Precision Bass* de *Fender* y es un sonido muy parecido al que *Joe Dart* quiere lograr en su maravillosa interpretación de *Wait for the Moment*. A pesar de que logran un tono muy parecido en cuanto al sonido, la manera en la que *Joe Dart* ataca las cuerdas es mucho menos agresiva y más sutil que la de *Jamerson* y eso hace que tenga una textura diferente. Otra de las cosas que es digna de mencionar es su manera de interpretar, y por ello me refiero a que ambos bajistas tienden a dar paso a la improvisación.

Es verdad que en *Jamerson* es mucho mas notable que en *Dart*, pero de igual manera hay momentos en los cuales *Dart* utiliza sabiamente su habilidad para improvisar y hace que la canción obtenga un cambio refrescante. Por último, es necesario hablar del aspecto rítmico, y aunque las canciones pertenezcan a distintas épocas y las decisiones de cada uno de los interpretes en cuanto a subdivisión haya sido distinta, podemos apreciar que hay figuraciones como la galopa o el saltillo que son muy usadas por ambos bajistas.

COMPARANDO JACO PASTORIUS Y JOE DART

En esta segunda comparación para este proyecto se ha decidido usar la canción *Dean Town* de la banda “Vulfpeck” la cual es interpretada por el bajista *Joe Dart*, y la canción de la banda “*Weather Report*” con su canción “*Teen Town*” interpretada por *Jaco Pastorius*.

Para esta segunda comparación se han realizado, igual que antes, las transcripciones de cada canción, extraída de la versión original de los álbumes de estudio de cada banda donde se encuentra la respectiva canción anteriormente nombrada. Además, cada transcripción cuenta con un análisis para obtener detalladamente algunos elementos a comparar entre los diferentes recursos que emplea cada bajista mencionado anteriormente.

Se han establecido algunos parámetros importantes para poder ser comparados puntualmente, estos parámetros son: género musical de la obra, sonido (hablar de tipo de bajo usado, sector del bajo elegido y amplificación), *time feel* (forma de atacar y subdivisiones) y lenguaje musical. Se procederá a hablar de cada uno de ellos bajo los puntos antes nombrados y luego se procederá a hacer un análisis comparativo entre ambas interpretaciones.

Análisis de la línea de bajo de *Joe Dart* en la obra *Dean Town* de la banda *Vulfpeck*.

Dean town es el tercer *track* del segundo disco de estudio llamado: *The Beautiful Game* de la banda *Vulfpeck*, el cual fue lanzado en 2016. Es uno de los temas más escuchado de esta banda originaria de Michigan, tiene aproximadamente 17,500,000 escuchas en Spotify y el video de la canción tiene alrededor de 126000 vistas. Es una de las favoritas de sus admiradores hasta tal punto que, aunque no es una canción que entra en el género lírico, la gente a coreado la línea melódica principal la cual es interpretada por el bajo eléctrico y una guitarra al unísono. En

definitiva, es una de las canciones más emblemáticas de la banda y donde el bajo tiene el papel más importante de una obra, el cual es: la melodía.

Género musical de la obra

Uno de los aspectos más importantes de esta obra es que no una obra lírica, sino completamente instrumental, que resalta por su forma minimalista ya que cuenta con 3 secciones: Introducción, parte A, parte B y termina con la parte A de nuevo. La obra *Dean Town* llama la atención por su simpleza en el ritmo, forma y producción, la cual adopta una estética minimalista fácil de asociar con la música *Disco*, con tintes del *House* y el *Funk*.

Sonido

Como sonido general, podemos apreciar un sonido/estética que la banda *Vulfpeck* ha venido trabajando desde ya hace algún tiempo. En *Dean Town* podemos apreciar un sonido de carácter bastante agresivo, presente, lo que hace que sobre salga entre los demás instrumentos, lo cual es muy importante, ya que lleva la melodía. Para la interpretación de esta obra, el bajista Joe Dart ha decidido usar un modelo de bajo eléctrico *Fender Jazz Bass*, el cual debido a su configuración de pastillas ayudan a tener una buena definición en el sonido. En la siguiente figura, obtenida del mismo video oficial para la canción *Dean Town* del canal de *Youtube* de la banda, podremos observar a *Joe Dart* tocando un bajo *Jazz Bass* de Fender.

Figura 26. Fotograma del video oficial de la canción *Dean Town* de la banda *Vulfpeck*. Joe Dart tocando un bajo *Fender Jazz Bass*.

Nota. Adoptado de *VULFPECK ///Dean Town*, por Vulf, 2016, Youtube, (<https://www.youtube.com/watch?v=le0BLAEO93g>).

Otro elemento clave del sonido de *Dean Town*, es el uso de compresión para darle más detalle y resaltar un poco los detalles que no se perciben fácilmente, otra de las razones por las cuales se ha decidido comprimir el bajo es por tener un poco de saturación lo cual clave para el sonido obtenido en este tema. El tono del bajo también juega un rol importante, y es que para esta obra se nota que no es usado el tono completamente abierto del bajo, sino más bien suena a

un tono cerrado que no deja de ser definido debido a que el micrófono o pastilla del puente ayuda a obtener una mejor definición tímbrica.

Time Feel

El time feel usado en esta obra pertenece un poco más al funk y al disco, por lo cual no se siente tanto swing por parte de la sección rítmica en la mayor parte de la obra. Las semicorcheas marcadas de una manera súper recta y cuantizada por el bajo son las que un inicio establece el escenario en donde la canción se va a desarrollar. Al tener un bajo ocupando mucho espacio rítmico, la batería a optado por mantener un ritmo bastante simple pero que genera una estética interesante por parte de la sección de la banda. La batería mantiene esta simplicidad que es marcada por un bombo (kick) en el tiempo 1 y 3, por otro lado, la caja acompaña en el tiempo 2 y 4. Lo que le da este toque de música *Disco* o *House* en un inicio son los hi-hats que siempre están marcando los contratiempos de una manera repetitiva y estable casi durante toda la canción, hasta llegar a la segunda mitad de la parte A en donde comienzan a tener más swing y establece un escenario un poco diferente que el de un inicio. Se cree que es una gran decisión el haber llevado a la batería a un papel minimalista y simple ya que al tener un bajo tan ocupado rítmicamente sería un error tratar de llevar la batería por un mismo lugar. La canción tiene un pulso de 109 BPM que hace referencia a la subdivisión de negra (1/4), tempo que no entra aún en ser muy rápido pero que la subdivisión en semicorcheas en éste puede ser digno de tener algunas habilidades técnicas algo elevadas para delimitar el *groove* que la obra necesita y que sin duda *Joe Dart* logra plasmar.

Lenguaje Musical

Como parte del lenguaje musical usado por *Joe Dart* se ha podido distinguir algunos elementos que marcan una característica a esta interpretación. Entre ellas están ciertos arpeggios, y escalas pentatónicas en abundancia que son la base principal de la melodía. Esto no quiere decir que no tenga cromatismos, a lo contrario, hay algunos que en realidad forman una parte fuerte de la melodía. Se siente que también los silencios marcan una parte de la melodía, lo cual se cree que es digno de aplaudir, ya que el silencio al carecer de sonido, muchos creerían que no forma parte del lenguaje, pero *Joe Dart* hace que esto funcione de una manera espectacular. Por último, un aspecto a juzgar es su maravillosa manera en la cual juega entre lo simple, lo melódico y lo rítmico para encontrar pequeños lugares para elevar esta simpleza con pequeños *fills* de bajo basados por lo genera en escalas pentatónicas del acorde que hacen que la obra no entre en secciones monótonas y a su vez, que la línea del bajo obtenga un sentido más melódico.

Figura 27. Análisis del uso de escala de F# pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.

Figura 28. Identificación del uso de cromatismo en la línea de bajo interpretada por Joe Dart en el compás 30 de la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.

Figura 29. Análisis del uso de escala de B pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck.

Figura 30. Análisis del uso de escala de E pentatónica para construcción de línea melódica interpretada por Joe Dart en la obra Dean Town de la banda Vulfpeck. (Treceavo sistema)

Análisis de la línea de bajo de *Jaco Pastorius* en la obra *Teen Town* de la banda *Weather Report*.

La banda Weather Report lanzó el disco Heavy Weather en el año 1977, este disco fue el segundo disco en que incluía la presencia *Jaco Pastorius*, como bajista, compositor y multinstrumentista. Heavy Weather fue uno de los discos que reinventó el jazz fusión y que ayudó a dar un paso gigantesco tanto como a la banda como al mismo *Jaco Pastorius*. En una reseña de *Heavy Weather* para la revista *Rolling Stones*, Dan Oppenheimer dice:

“Their gains have been more palpable, though, especially since jazz rock has grown lazy. Jaco Pastorius, the bassist who joined them on their last album, has been instrumental in developing their busier, talkative style. He coproduced Heavy Weather and his two compositions are the strongest” (Oppenheimer, 1977)

A pesar de que en su anterior álbum llamado *“Black Market”* había incluido una de sus composiciones, llamada *“Barbary Coast”*, no había tenido impacto alguno como las composiciones que había incluido en *Heavy Weather*. Una de ellas es *Teen Town* la cual ha sido bastante aclamada por establecer una nueva manera de tocar el bajo eléctrico desde un plano sonoro con su innovador bajo sin trastes, que hace alusión al contrabajo, hasta un plano melódico con un lenguaje musical interesante en donde recurre mucho a las pentatónicas, algunos cromatismos y arpeggios. *Jaco* posee un carácter rítmico bastante fuerte que gracias a su habilidad con el instrumento logra llevarlos a una expresividad melódica ligera, cantábil y bastante innovadora.

Género musical de la obra

Teen Town es una obra compuesta por *Jaco Pastorius* que pertenece al género de música instrumental. Esta obra es considerada parte del estilo fusión ya que posee unos tintes del *funk*, pero posee cierta ambigüedad por el mismo hecho de ser instrumental y tener secciones abiertas donde solo existen pequeñas líneas melódicas. Como forma, la canción solo tiene una repetición de la melodía principal, y luego lleva una forma completamente lineal. Esta forma y la unión de del funk con sonidos y melodías más etéreas es lo que hacen a esta obra una obra genial y diferente.

Sonido

Una de las razones por las cuales Jaco fue un innovador del bajo eléctrico, fue por su sonido. Su sonido proveniente obviamente de su particular forma de atacar las cuerdas con sus dedos, el tono, y su técnica de notas fantasmas (*ghost notes*) que usa, pero una de las cosas que marca su sonido es el uso de un bajo sin trastes *Fretless*.

“Se le atribuye la invención del bajo fretless a Jaco Pastorius, quien entre 1969 y 1970, removió los trastes de su bajo eléctrico Fender Jazz Bass. Bill Wyman de Rolling Stones, también fue conocido por tocar un bajo sin trastes hecho en casa a inicios del 1961.” (Gateway, 2019)

A pesar de que capaz hubo alguien más que tocó el bajo sin trastes antes que *Pastorius*, es un hecho que fue él quien popularizó este instrumento debido a su genuina manera de tocar. Se dice que *Jaco Pastorius* sacó los trastes de su *Fender Jazz Bass* porque quería obtener un sonido igual al de un contrabajo y tocar el contrabajo no fue una opción ya que tuvo uno que se estropeó por la humedad, y tanto comprar uno como empezar de cero estudiando este

instrumento fue algo que le llevó definitivamente a tomar la decisión de quitar los trastes a su bajo. (Norris, 2007)

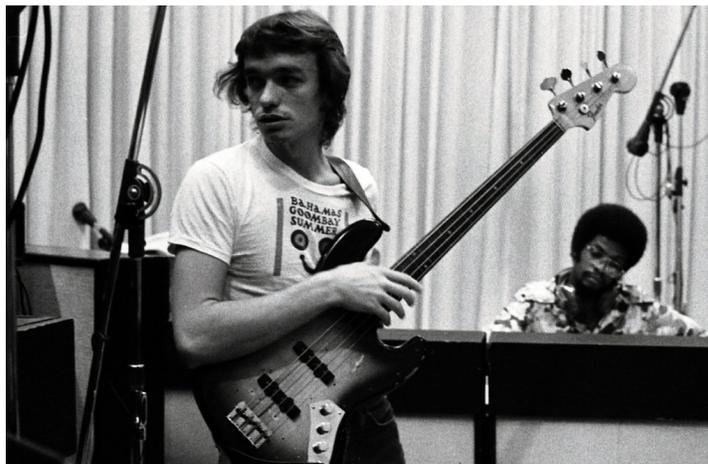

Figura 31. Jaco Pastorius grabando su primer disco en 1975 con su bajo Fender Jazz Bass fretless.

Además de su sonido característico del mástil sin trastes, Jaco tocaba siempre cerca del puente el cual da un sonido más brillante y bien articulado, lo cual permite hacer con más precisión armónicos y notas fantasmas (*ghost notes*). Otro punto que hay que considerar es que para obtener todos estos sonidos, Jaco utiliza solo el micrófono cercano al puente y el tono del instrumento al 100% para obtener mejores resultados del brillo y las articulaciones nombradas anteriormente.

Time Feel

La obra *Teen Town* esta escrita en compas de 4 /4 a un pulso de 128 BPM la negra. Posee un ritmo que hace referencia al funk, pero visto desde un punto mas modernos se podría decir que esta canción ya posee algunos tintes del *house* por parte de la batería en donde se ha creado un bucle (loop) en los *hi-hats* a lo largo de la canción. Este bucle esta marcando la segunda corchea

de cada pulso (beat) lo cual le hace entrar en una especie de melodía hipnótica debido a su constante repetición. Otro elemento que causa este sentimiento, y marca el ritmo de toda la canción es la percusión menor conformada por congas. Estas congas juegan un papel sumamente importante ya que a falta de los otros elementos de la batería estos son los que sostienen el ritmo a toda la canción. El bajo por otro lado, juega con una línea melódica bastante rápida, subdividida por lo general en semicorcheas y sincopas de esta subdivisión que hace que, en cuestión a lo etéreo de los elementos de armonía y percusión, resalte y se genere un enfoque para el bajista.

Lenguaje Musical

Jaco por lo general construye líneas melódicas basadas en escalas cromáticas de cada acorde y aproximaciones para llegar a raíces o novenas de cada acorde. Un elemento que usa bastante también es uso repetitivo de las sextas de cada acorde y por lo general no hace saltos muy grandes de intervalos, trata de mantenerlo todo unido y fluido con cromatismos o por movimiento cromático ascendente o descendente dentro de la escala. En los casos en los cuales utiliza saltos, prefiere los saltos de sexta descendente (mayor o menor dependiendo del acorde) como también el cambio de octavas. Por lo general trata de mantenerse cerca de los chordtones del acorde para marcar claramente la armonía de la obra.

Linea melódica construida en Escala de F pentatónica

F¹³ D¹³ C¹³

Figura 32. Análisis del uso de escala pentatónica de F con aproximaciones en la obra Teen Town de Weather Report compuesta he interpretada por Jaco Pastorius. (Segundo Sistema)

Linea melódica construida sobre la escala de A pentatónica

A¹³ F¹³ D¹³

Figura 33. Análisis del uso de escala pentatónica de A con aproximaciones en la obra Teen Town de Weather Report compuesta he interpretada por Jaco Pastorius. (Tercer Sistema)

C¹³ construida sobre la escala de A pentatónica

Cromatismo

A¹³ F¹³

Figura 34. Análisis del uso de cromatismos de en la obra Teen Town de la Weather Report compuesta he interpretada por Jaco Pastorius. (Cuarto Sistema)

Aproximaciones hacia chordtones © ERAZO 2020

Figura 35. Análisis del uso de aproximaciones hacia chordtones como parte de la melodía de bajo en la obra *Teen town* de *Weather Report* compuesta e interpretada por *Jaco Pastorius*.

Comparación entre las obras *Dean Town* de *Vulfpeck* y *Teen Town* de *Weather Report*.

Aunque la banda *Vulfpeck* no lo ha declarado oficialmente, para muchos no cabe duda que *Dean Town* es un tema inspirado en *Teen Town* de *Weather Report*. Claro está que este grandioso tema de *Weather Report* habrá servido de inspiración para muchos, pero en el caso de *Vulfpeck*, es un poco más evidente ya que podemos empezar por una similitud de nombres de la canción. Desde cierto punto, se puede decir que incluso la banda *Vulfpeck* ha decidido llamar *Dean Town* a su obra en honor a la legendaria obra de *Weather Report*, *Teen Town*, es decir, solo han cambiado la palabra *Teen* por *Dean*, que incluso sonoramente suenan parecido. Además, no solo hay similitud por su nombre, también comparten el género de la obra, ya que ambas pertenecen al género instrumental. Ambas obras contienen un parecido como a la fusión de géneros antes nombrados como el *Funk* y el *House* o música *Disco*. Comparten una gran similitud, aunque no en su totalidad, con la forma de la obra, ya que en ambas se cita la melodía principal dos veces, manteniendo formas regulares de 8 compases, antes de pasar a las siguientes secciones.

Las dos obras poseen una especie de sección abierta donde también el bajo predomina, en *Teen Town*, por líneas melódicas y en *Dean Town* por *fills* de bajo con un flujo de notas de semicorcheas. Por otro lado, se distinguen en cuanto a sonido y tempo de la obra, *Teen Town* tiene una estética mucho más etérea que *Dean town*. Esto puede ser debido a que posee

elementos más minimalistas en cuanto a la composición de esta. *Dean town*, en cambio se apega más a un ritmo marcado con bombo y cajas, que lo hacen más apegado al funk o que puede tener una estética más *pop* que *Teen Town*, que posee sintetizadores y el uso de un saxo soprano y congas.

El bajo a pesar de que son el mismo modelo, *Jaco* tocaba con un bajo *fretless* con un poco de reverberación que da un sonido más etéreo, y por otro lado *Dart* usa un sonido más comprimido y un poco más saturado lo cual hace que obtenga una estética más *pop*, como mencioné anteriormente, pero que igual no entra en un *pop* tradicional sino en un *pop funk* que tiene cierta genuinidad. En cuanto a su vocabulario, se puede decir que usan muchos de los mismos recursos, entre ellos están: muchas escalas pentatónicas, arpeggios, el uso de sextas, y cromatismos.

Ambos bajistas al interpretar dichas obras, muestran un dominio espléndido del instrumento en cosas que son difíciles de analizar de una manera técnica, como por ejemplo la intención de las frases o *fills* que en definitiva son cosas que hacen estas interpretaciones únicas. Es interesante ver como estas obras muestran ambas facetas que el bajo eléctrico puede adquirir, es decir, puede tomar una faceta potentemente rítmica, así como también una faceta altamente melódica, que a mi manera de ver tiene un carácter muy interesante debido al y rango de frecuencias propias del instrumento.

CONCLUSIONES

Después de haber transcrito, analizado y reflexionado sobre las obras habladas anteriormente, se puede ver como las distintas influencias pueden determinar el estilo y la manera de tocar de un individuo. Por eso, una de las cosas que más enseñanza obtengo a través de este trabajo es que el apreciar y dejarnos inspirar del resto, sea música o cosas en nuestro entorno, así como también de lo hecho anteriormente es algo fundamental como músicos.

Se cree también que hoy por hoy esto puede resultar difícil ya que en la era en la que vivimos estamos acostumbrados a ser bombardeados mediáticamente con nuevas tendencias, pero para entender mejor estas, a veces es más fácil dar un vistazo al pasado y comprender que todo tiene un origen.

Es esta la razón por la cual *Joe Dart* ha alcanzado una gran fama, debido a que él viene inspirado e influenciado de un lugar como lo hemos podido ver a lo largo de esta tesis. Espero, que la historia, el análisis del lenguaje usado y el estudio del sonido hablado en este trabajo haya servido de aporte y que inspire a buscar nuevas cosas partiendo de un lugar más claro en el aspecto musical.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Buenaflor, L. (2020, March 16). You are being redirected... Retrieved October 3, 2020, from www.panaynews.net website: <https://www.panaynews.net/a-remark-you-made/>
- De Ritis, M. (n.d.). How To Get a Motown Bass Sound. Retrieved November 24, 2020, from Audient website: <https://audient.com/tutorial/how-to-get-a-motown-bass-sound/>
- Dudley, J. (2013, September 18). The Enduring Influence of James Jamerson Bass Players Corner. Retrieved November 24, 2020, from Bass Players Corner website: <http://bassplayerscorner.com/musicians/enduring-influence-james-jamerson/>
- Eckhardt, R.-J. (2017, September 21). Interview with Vulfpeck's Jack Stratton (transl. from Jazzism). Retrieved September 30, 2020, from Medium website: <https://medium.com/@RobertJon/vulfpeck-from-jazzism-magazine-488ac32acfaf>
- Filip, M. (2019, August). MARKBASS | Markbass top artist Joe Dart interviewed on Muzikus. Retrieved from MARKBASS | Bass Amplification website: <http://markbass.it/news-detail/markbass-top-artist-joe-dart-interviewed-on-muzikus/>
- Gateway, M. (2019, August 22). Fretless Bass: What Is It And Why Play It? Retrieved December 2, 2020, from Music Gateway website: <https://www.musicgateway.com/blog/how-to/fretless-bass-what-is-it-and-why-play-it#:~:text=The%20attribution%20to%20the%20invention>
- Grosz, D. (2016, December 9). Interview: Vulfpeck's Jack Stratton talks production and confidence in changing sound. Retrieved October 25, 2020, from The Stanford Daily website: <https://www.stanforddaily.com/2016/12/08/jack-stratton-vulfpeck-interview/>
- Huey, S. (n.d.). The Jackson 5 | Biography & History. Retrieved November 24, 2020, from AllMusic website: <https://www.allmusic.com/artist/the-jackson-5-mn0000083013/biography#:~:text=Originally%2C%20the%20Jackson%205%20were>

James Jamerson | Rock & Roll Hall of Fame. (2000, March 6). Retrieved October 3, 2020, from
www.rockhall.com website: <https://www.rockhall.com/inductees/james-jamerson>

MARKBASS | Joe Dart. (n.d.). Retrieved October 4, 2020, from MARKBASS | Bass Amplification
website: <http://www.markbass.it/artist-detail/joe-dart/>

McIver08, J. (2019, July 8). Joe Dart: “The one thing you absolutely can’t skip on is developing great
time.” Retrieved October 4, 2020, from MusicRadar website:

<https://www.musicradar.com/news/joe-dart-the-one-thing-you-absolutely-cant-skip-on-is-developing-great-time>

Norris, M. (2007, September 21). Jaco Pastorius: 20 Years Later. Retrieved December 3, 2020, from
NPR.org website:

<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14578299&sc=nl&cc=mn-20071007?storyId=14578299&sc=nl&cc=mn-20071007>

Oppenheimer, D. (1977, June 30). Heavy Weather : Weather Report : Review : Rolling Stone. Retrieved
December 1, 2020, from web.archive.org website:

<https://web.archive.org/web/20100301162835/http://www.rollingstone.com/reviews/album/136065/review/6067591>

SHRODES, A. (2016, April 10). The hyper-talented 10-piece Groove Spoon rocks the “U.” Retrieved
October 25, 2020, from The Michigan Daily website:

<https://www.michigandaily.com/content/groove-spoon#:~:text=For%20Groove%20Spoon%2C%20the%20process>

TheBiography.us. (2018). Biography of Jaco Pastorius (1951-1987) (R. Virtanen, Ed.). Retrieved
October 3, 2020, from thebiography.us website: <https://thebiography.us/en/pastorius-jaco>

Verse, T. (2015, August 28). Can't Fake the Funk | The Story of Vulfpeck's Start (D. Hazan, Ed.).

Retrieved October 24, 2020, from tomorrowverse.com website:

<http://tomorrowverse.com/story/who-is-vulfpeck-27695.html>

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN LINEA DE BAJO INTERPRETADA POR JOE DART
EN LA OBRA WAIT FOR THE MOMENT DE LA BANDA VULFPECK.

WAIT FOR THE MOMENT

SCORE JOE DART
TRANSCRIBED BY MARTIN ERAZO

SWING 16THS ♩ = 79

VERSE 1

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G

5

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

9

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

13

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

17

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

21

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

25

VERSE 2

C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

29

WAIT FOR THE MOMENT

2 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

33 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

37 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

41 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

45 **BASS SOLO** C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

49 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

53 **VERSE 3** C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

57 C E⁷ A-7 G-7 C F C/E D-7 G⁷

61

WAIT FOR THE MOMENT

65

69

73

The musical score is written in bass clef. It consists of three staves. The first staff contains measures 65-72, with chords: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, G7. The second staff contains measures 73-79, with chords: C, E7, A-7, G-7, C, F, C/E, D-7, G7. The third staff contains measure 80, with chord: C. The score ends with a double bar line.

DARLING DEAR

2

E.B. $D-7$ $C-7$ $B\flat MAJ7$

27 F **BRIDGE** $C-7$ $E\flat/F$

30 $B\flat MAJ7$ $B\flat MAJ7$ $C-7$

33 $D-7$ $C-7$ $E\flat/F$ $B\flat MAJ7$ $D-7/A$

36 $G-7$ **VERSE** $D-7$ $C-7$

39 $B\flat MAJ7$ F $D-7$

42 $C-7$ $B\flat MAJ7$ F

45 **CHORUS** $C-7$ $E\flat/F$ $B\flat MAJ7$

48 $B\flat MAJ7$ $C-7$ $D-7$

51 $C-7$ $E\flat/F$ $B\flat MAJ7$ $D-7/A$ $G-7$

54

DARLING DEAR

OUTRO

E.B. $B\flat$ MAJ7 D-7/A G-7 $B\flat$ MAJ7 D-7/A 3

57

E.B. G-7 $B\flat$ MAJ7 D-/A G-7

60

E.B. $B\flat$ MAJ7 D-/A

63

ANEXO C: TRANSCRIPCION LINEA DE BAJO INTERPRETADA POR JOE DART
EN LA OBRA DEAN TOWN DE LA BANDA VULFPECK.

SCORE

DEAN TOWN

JOE DART
TRANSCRIPCION POR MARTIN ERAZO

INTRO $\text{♩} = 109$ $F\sharp-$ $F\sharp-$ $F\sharp-$ $F\sharp-$

ELECTRIC BASS

5 $F\sharp-$ $F\sharp-$ $F\sharp-$ $F\sharp-$

9 $F\sharp-$ $F\sharp-$ $C\sharp-$ $C\sharp-$

13 E E B B

17 $F\sharp-$ $F\sharp-$ $C\sharp-$ $C\sharp-$

21 E E B B

A 25 $F\sharp$

27 $C\sharp$

29 E

31 B

33 $F\sharp-$

© ERAZO 2020

2 **C#-** DEAN TOWN

E.B.

35 **E**

E.B.

37 **B**

E.B.

B **F#-**

E.B.

41 **C#-**

E.B.

43 **E**

E.B.

45 **B**

E.B.

47 **F#-**

E.B.

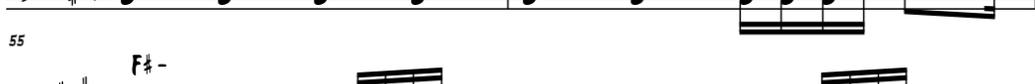
49 **C#-**

E.B.

51 **E**

E.B.

53 **B**

E.B.

55 **F#-**

E.B.

57

C#- **DEAN TOWN** **3**

E.B. 59

E

E.B. 61

B

E.B. 63

F#-

E.B. 65

C#-

E.B. 67

E

E.B. 69

B

E.B. 71

F#-

E.B. 73

C#-

E.B. 75

E

E.B. 77

B

E.B. 79

F#-

E.B. 81

ANEXO D: TRANSCRIPCION LINEA DE BAJO INTERPRETADA POR JACO PASTORIUS EN LA OBRA TEEN TOWN DE LA BANDA WEATHER REPORT.

TEEN TOWN

JACO PASTORIUS
TRANSCRIPCION POR MARTIN ERAZO

SCORE

A $\text{♩} = 128$ **4** **B** C^{13} A^{13}

ELECTRIC BASS

F^{13} D^{13} C^{13}

7

A^{13} F^{13} D^{13}

10

C^{13} A^{13} F^{13}

13

D^{13} $\text{8va} - \text{C}^{13}$ A^{13}

16

F^{13} D^{13} $\text{8va} - \text{C}^{13}$

19

A^{13} F^{13} D^{13}

22

C^{13} A^{13} F^{13}

25

D^{13} C^{13} A^{13} F^{13}

28

TEEN TOWN

2 D¹³ C¹³ A¹³ F¹³ D¹³

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

32 **C** 8 **D** E¹³

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

37 A¹³ E¹³

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

47 A¹³ 12

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

51 **E** E¹³ C^{#13} A¹³

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

65 F^{#13} E¹³ C^{#13}

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

68 A¹³ F^{#13}

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

71

E.B. *[Musical staff with notes and rests]*

76