UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE MÚSICA

Análisis de Transcripción: Improvisación de "Philly Joe" Jones en Putlock de Wynton Kelly Trio. Producto artístico

Francisco Eduardo Jaramillo Melo Música Contemporánea

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

Quito, 15 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ COLEGIO DE MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Análisis de Transcripción: Improvisación de "Philly Joe" Jones en Putlock de Wynton Kelly Trio.

Francisco Eduardo Jaramillo Melo

Calificación:	
Nombre del profesor, Título académico	Jorge Balladares, M.M. Music Technology
Firma del profesor:	

Quito, 10 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: Francisco Eduardo Jaramillo Melo

Código: 00131768

Cédula de identidad: 172502660-1

Lugar y fecha: Quito, diciembre de 2019

RESUMEN

El siguiente trabajo académico es un análisis musical, basado en la improvisación del baterista "Philly Joe" Jones, en el jazz standard *Putlock*, de Wynton Kelly. Durante este trabajo, se analizan los diferentes motivos rítmicos y las herramientas utilizadas por Jones para desarrollar su improvisación, y simultáneamente, se proporciona una partitura del solo transcrito, para el desarrollo del análisis de este tema.

Palabras clave: Jazz standard, forma blues, time-feel, motivo, sub-división rítmica.

ABSTRACT

The following academic paper is a musical analysis, based on the improvisation of the drummer "Philly Joe" Jones, in the jazz standard *Putlock* by Wynton Kelly. The different rhythmic motifs and tools applied by Jones to develop his solo will be analyzed, and simultaneously, a full transcription of the solo will be provided, in order to analyze the song.

Key Words: Jazz standard, blues form, time-feel, motif, rhythmic sub-division.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones	12
Referencias bibliográficas	13
Anexo A: Transcripción <i>Putlock</i>	14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Agrupación de corcheas	9
Figura #2. Agrupación de semicorcheas	10
Figura #3. Agrupación de tresillos.	10
Figura #4. Primer motivo	10
Figura #5. Segundo motivo	11
Figura #6. Tercer motivo	11
Figura #7 Cuarto motivo	11

INTRODUCCIÓN

El siguiente ensayo analizará los aspectos técnicos e interpretativos del reconocido baterista de jazz Joseph Rudolph "Philly Joe" Jones, durante su improvisación en la composición *Potluck* de Wynton Kelly, en el disco *Kelly at Midnight* en el año 1960 (Kelly, 1960), grabado por la compañía discográfica Vee-Jay, con la interpretación de Paul Chambers en el contrabajo y Wynton Kelly en el piano.

Como material de análisis se utilizará una partitura del solo transcrito, para comprender y organizar los diferentes motivos rítmicos, y analizar el uso de subdivisiones durante la improvisación de Philly Joe en *Potluck* (Kelly, 1960). Dicha partitura se encontrará como único anexo al final del trabajo.

DESARROLLO DEL TEMA

Potluck es un jazz standard, un tema musical basado en la forma y armonía jazz blues de doce compases (denominado una forma completa), sin una melodía establecida. Para la exposición del tema, Wynton Kelly y Paul Chambers acompañan la forma interpretando los acordes preestablecidos durante los primeros doce compases, mientras Philly Joe adorna rítmicamente con una serie de acentos y motivos en sincopa con el hi-hat reflejando el time-feel (la expresividad de cada motivo) y la forma general del tema.

Posteriormente, Wynton Kelly improvisa durante trece formas completas, Paul Chambers improvisa durante cuatro formas completas, Wynton y Philly Joe improvisan en *tradings* (momentos protagónicos de improvisación) durante tres formas completas.

Finalmente, Jones improvisa durante tres formas completas, para posteriormente terminar con dos formas completas del tema principal, y llevar a un arreglo final en trio.

Durante el solo de Philly Joe se pueden analizar y categorizar tres diferentes agrupaciones de motivos, con la duración de doce compases cada uno, durante los cuales improvisa con una cierta figuración rítmica predominante, las cuales se categorizan como: corcheas, semicorcheas y tresillos respectivamente (ver fig. 1, 2 y 3), con ciertos motivos que preparan el cambio a la subdivisión siguiente durante cada cambio de forma.

Figura 1: Agrupación de corcheas.

Figura 2: Agrupación de semicorcheas.

Figura 3: Agrupación de tresillo.

Simultáneamente, se puede analizar que existen varios motivos que se repiten de forma continua durante la improvisación, siendo desplazados rítmicamente en el tiempo, generando movimientos de sincopa o agrupaciones de ciertas cantidades de notas para marcar un acento o una cierta línea melódica dentro del instrumento (ver fig. 4, 5, 6 y 7).

Figura 4: Primer motivo.

Figura 5: Segundo motivo.

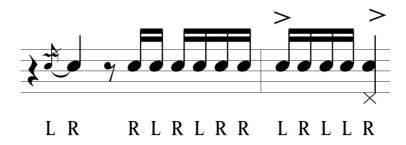

Figura 6: Tercer motivo.

Figura 7: Cuarto motivo.

Estos motivos pueden ser encontrados a través de la interpretación de Jones durante todo el tema, ya sea en desplazamientos o en su motivo original, y son estas características rítmicas las que le otorgaron a Philly Joe un sonido auténtico e innovador para la época.

CONCLUSIÓN

En conclusión, Philly Joe estableció una forma clara y concisa para el desarrollo de su improvisación, utilizando figuraciones rítmicas claves en tres agrupaciones diferentes: corcheas, tresillos y semicorcheas, que le permitieron desarrollar su solo fluidamente, cumpliendo con todos los requerimientos tradicionales del estilo, como el *time-feel* o la forma blues preestablecida, mientras plasmaba su personalidad y demostraba su peculiar e innovador sonido en la batería durante esta interpretación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kelly, W. (1960). Potluck [Grabado por W. Kelly, P. Chambers & P. Jones]. En *Kelly at Midnight* [CD]. New York City, NY, EE.UU: Bell Sound Studios. (1960)

LRLRLLRLRLRL RLRLRLRLRL RLRLRLRLRLRL RLRLRLRLRL

