

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Transcripción y Análisis del solo de Gilad Hekselman en la obra When Will The Blues Leave del álbum Splitlife (2006)

Francisco Casella Leone

Artes Musicales

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

Quito, 10 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

**Transcripción y Análisis del solo de Gilad Hekselman en la
obra When Will The Blues Leave del álbum Splitlife (2006)**

Francisco Casella Leone

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M.Mus.

Quito, 10 de diciembre de 2021

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Francisco Casella Leone

Código: 00205052

Pasaporte: AAF173345

Lugar y fecha: Quito, diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

En su trabajo discográfico, el guitarrista Gilad Hekselman realiza una interpretación del blues *When Will de Blues Leave* que pertenece al compositor Ornette Coleman. Este proyecto se enfoca en analizar destacados recursos armónicos, melódicos y rítmicos que el intérprete ejecuta en la guitarra. Tales como síncopas, anticipaciones y escalas.

Palabras clave: *When will the blues leave*, Gilad Hekselman, Ornette Coleman, blues, jazz, solo guitarra, transcripción, bebop, síncopa, anticipación.

ABSTRACT

In Gilad Hekselman's recording work, the guitarist performs an interpretation of the blues *When Will by Blues Leave* that belongs to the composer Ornette Coleman. This project focuses on analyzing outstanding harmonic, melodic and rhythmic resources that the interpreter plays on guitar. Such as syncopations, anticipations, and scales.

Key words: *When will the blues leave*, Gilad Hekselman, Ornette Coleman, blues, jazz, guitar solo, transcription, bebop, syncopation, anticipation.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del tema	10
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas.....	18
Anexo A: partitura del solo analizado	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Escala bebop (compás 43)-----	10
Figura 2. Síncopa (compás 21 a 28)-----	11
Figura 3. Anticipación a la raíz (compás 0-1)-----	11
Figura 4. Anticipación a la raíz (compás 9-10)-----	12
Figura 5. Anticipación a la raíz (compás 21-22)-----	12
Figura 6. Anticipación a la raíz (compás 15-16)-----	12
Figura 7. Anticipación a la raíz (compás 37-38)-----	12
Figura 8. Anticipación a tensión (18-19-20)-----	13
Figura 9. Blue note sobre acorde menor (compás 9)-----	14
Figura 10. Blue note sobre acorde menor (compás 21)-----	14
Figura 11. Blue note sobre acorde menor (compás 45)-----	14
Figura 12. Blue note sobre acorde mayor (compas 27)-----	15
Figura 13. Blue note sobre acorde mayor (compases 52-53)-----	15
Figura 14. Blue note sobre acorde mayor (compas 63)-----	15

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda el análisis de uno de los solos del guitarrista Gilad Hekselman en el tema “When Will The Blues Leave”, perteneciente al disco *Splitlife* publicado en 2006, junto a Joe Martin (Contrabajo) y Ari Hoening (Bateria) (Kaven, 2006). Sin dudas, Gilad es uno de los máximos exponentes de la escena del Jazz mundial contemporáneo, siendo así, catalogado por el New York Times como un guitarrista con una visión armónica moderna del Jazz, pero sutil y sencillo (2015)

El tema “When Will The Blues Leave”, fue compuesto por el saxofonista Ornette Coleman y lanzado por primera vez en el álbum *Something Else! The music of Ornette Coleman* en 1958. Coleman nació en Estados Unidos en el año 1930 y Falleció a los 85 años de edad, siendo este, uno de los referentes dentro del género. En 2007 obtuvo un premio Pulitzer por su álbum *Sound Grammar* (Ratliff, 2015). Esta composición corresponde, al género del Blues. Estilo que surge de la influencia africana de los que arribaron a Estados Unidos en el siglo XVIII en carácter de esclavos (Prada Chacón, 2015).

Para emprender el análisis, primero se desarrollarán brevemente los conceptos involucrados en el proyecto. Un acorde dominante, está conformado por una triada mayor, en adhesión a su séptima menor, C7= Do (raíz), MI (3era), Sol (5ta), Bb (b7). Sobre este tipo de acorde, se puede utilizar como recurso la escala bebop, la cual es en esencia, el modo mixolidio que se caracteriza por contener 7ma y b7. Por ejemplo: Do (Raíz), Re (9na), Mi (3era), Fa (11na), Sol (5ta), La (13na), **Bb (b7), Si (7ma)**. Las blue note, son notas que nacen de la escala de Blues, que corresponden al b3 y b5. Por ejemplo: Do (Raíz), **Mi bemol (b3)**, Fa (4ta), **Sol bemol (b5)**, Sol (5ta), Si bemol (b7). El b5, usualmente es usado como pasaje cromático entre la 4ta y/o la 5ta. (Vilar, 2011).

DESARROLLO DEL TEMA

Escala Bebop dominante

Como se menciona anteriormente, la escala Bebop dominante, nace del modo Mixolidio, en adhesión de un cromatismo generado entre el 7mo grado menor y su raíz (Vilar, 2011). Se puede observar en el compás 42, un acorde de Bdim (b4dim) que resuelve al I grado de la tonalidad (F7) en el compás 43. Es aquí, donde el intérprete ejecuta dicha escala, comenzando en el 7mo grado bemol conectando mediante un cromatismo a la raíz en orden de: b7 (Mib), 7 (Mi), raíz (Fa), 7 (Mi) y b7 (Mib). Luego, emplea el 5to (Do) y el 6to (Re) grado que forman parte de esta escala.

Figura 1. Escala bebop (compás 43)

Síncopa

Este concepto rítmico se establece como: “el efecto desestabilizador que produce el desplazamiento de una unidad métrica puesta en un *tiempo débil* —o en una parte débil de un tiempo— y que se prolonga en el tiempo siguiente” (Boccardo, 2019). Este es uno de los tantos recursos rítmicos dentro del vasto repertorio de Gilad Hekselman que se puede apreciar a lo largo del solo. Un ejemplo claro de esto, se puede apreciar entre los compases 22 y 28, donde comienza ligando dos corcheas en anticipación al compás 22. Esto se repite a lo largo de los 6 compases, creando así, líneas continuas de negras y desplazando estas en los tiempos débiles, generando así la síncopa.

Figure 2 shows two staves of musical notation. The first staff starts at measure 21 and contains the following chords: Gm7, C7, F7, D7, Gm7, and C7. The second staff starts at measure 25 and contains the following chords: F7, Bb7, F7, and F7. The melody consists of eighth and quarter notes with various accidentals, including a syncopated rhythm where notes occur in the middle of measures.

Figura 2. Síncopa (compás 21 a 28)

Anticipaciones

Una anticipación, dentro del contexto musical, podría ser ejemplificado como una síncopa melódica. Es la alteración rítmica donde una melodía es ejecutada medio tiempo antes dentro de cualquiera de los tiempos dentro de un compás (Duarte Ibañez, 2019).

Anticipación a raíz.

En esta pieza, se evidencia el uso de anticipaciones a lo largo del desarrollo de la obra, como recurso para resolver a un acorde, en este caso, la raíz del acorde al que se dirige. El primer ejemplo que encontramos es al comienzo del solo que inicia en forma de anacrusa, donde anticipa a la raíz del primer grado (Fa), para luego resolver en el compás 1. Algunos de estos ejemplos se pueden apreciar en los compases 9 al 10, donde resuelve a Do; del compás 15 al 16 resolviendo a Fa, del compás 21 al 22 a Do y del compás 37 al 38 resolviendo a Si bemol.

Figure 3 shows a single staff of musical notation in 4/4 time. The key signature has one flat (Bb). The melody starts with an anacrusis (anticipation) consisting of four eighth notes: Bb, A, G, and F. The first measure (measure 0) contains the notes Bb, A, and G. The second measure (measure 1) contains the note F, which is the root of the F7 chord indicated above the staff. The melody then continues with a quarter rest in the second measure.

Figura 3. Anticipación a la raíz (compás 0-1)

12

9 Gm7 10 C7 11

Figura 4. Anticipación a la raíz (compás 9-10)

21 Gm7 22 C7

Figura 5. Anticipación a la raíz (compás 21-22)

15 F7 16 F7

Figura 6. Anticipación a la raíz (compás 15-16)

37 F7 38 Bb7 39

Figura 7. Anticipación a la raíz (compás 37-38)

Anticipación a tensión.

Una tensión, corresponde a un grado del acorde que no se encuentra dentro

de los chord tone del mismo, pero pertenece a su escala (Suarez, 2013). Es una técnica utilizada para evitar generar la sensación de reposo. Según el acorde que se presente, existen múltiples posibilidades dentro de estas tensiones. Algunos de los ejemplos que se distinguen, se ubica del compás 18 al 19. Este primer compás consta del acorde Bdim, que se dirige al F7. Como se menciona anteriormente, este acorde cumple la función de tónica, en este caso, en la última corchea del compás 18 está anticipando al grado IV (Si bemol) del presente acorde, el mismo representa una de las tensiones del acorde.

Así mismo, en el compás 19 al 20, resolviendo al acorde D7. En este caso, el Re, es el grado VI de la tonalidad, el cual se encuentra cumpliendo la función de dominante que resuelve al grado II (Sol menor) de la misma. En este caso, una de las tensiones disponibles es el b9 (Mi bemol).

Figura 8. Anticipación a tensión (18-19-20)

Blue notes

Blue notes sobre acordes menores.

Dentro del Blues, este es uno de los recursos más empleados y característicos dentro de este género. Sobre esto tipos de acordes, la Blue Note corresponde al #IV del mismo (Prada Chacón, 2015). En este caso, en los compases 9, 21 y 45, se encuentra el acorde Gm, en este caso, su Blue Note se halla en el Re bemol o su enarmónico Do sostenido, cualquiera de los dos casos

cumple la misma función. Este recurso es utilizado por Gilad Hekselman para crear un sonido fiel al estilo.

Figura 9. Blue note sobre acorde menor (compás 9)

Figura 10. Blue note sobre acorde menor (compás 21)

Figura 11. Blue note sobre acorde menor (compás 45)

Blue Notes sobre acorde mayor.

En el caso de los acordes mayores, existen dos diferentes tipos de Blue Notes, que se encuentran en el grado bIII y el grado #IV (Prada Chacón, 2015),

como se menciona anteriormente. Algunos ejemplos que se pueden apreciar de ambos casos, se encuentran en el compás 27 (Si y La bemol), 52 (Si y La bemol), 53 (Re bemol y Mi) y en el 63 (Si y La bemol), entre otros. Esta técnica es utilizada para crear una amplia gama de sonidos y a la vez tener la posibilidad de generar cromatismos entre estas notas y la de la escala mayor correspondiente a cada acorde.

Figura 12. Blue note sobre acorde mayor (compas 27)

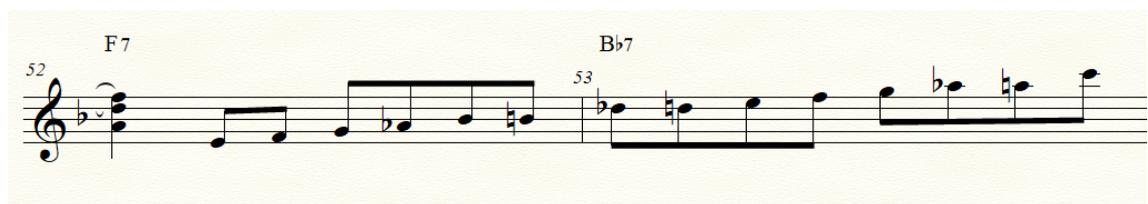

Figura 13. Blue note sobre acorde mayor (compases 52-53)

Figura 14. Blue note sobre acorde mayor (compas 63)

CONCLUSIONES

La transcripción analizada evidencia las competencias musicales del guitarrista Gilad Hekselman, las cuales lo sitúan a este como uno de los guitarristas más virtuosos que existen en la actualidad a nivel global. En el presente solo sobre *When Will the blues leave* se muestran ejemplos claros de diferentes recursos tanto melódicos como rítmicos sobre una estructura de blues, logrando un estilo y un sonido moderno, pero en continuación con la tradición del género. Finalmente, cabe destacar el elevado lenguaje musical, el cual

contribuye a la formación de conocimientos por parte de quién lo estudie.

La dificultad que se presentó, fue la de reconocer algunas figuras, como en los compases 75 y 54, en los cuales desarrolla estos motivos melódicos en conjunción con diferentes figuras rítmicas en diferentes voces.

Para trabajos futuros, recomendaría el previo estudio de distintos solos ejecutados por este intérprete sobre piezas similares, para identificar y comparar motivos recurrentes que son característicos del estilo. Esto ayudaría a la mejor comprensión de los recursos utilizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Kaven, L. (2006, Mayo). *Smalls Records*. Retrieved from <http://www.smallsrecords.com/hekselman-sl.htm>
- Prada Chacón, H. M. (2015). *El nacimiento del Blues en el sur de los Estados Unidos*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Ratliff, B. (2015, Junio 11). Ornette Coleman, Saxophonist Who Rewrote the Language of Jazz, Dies at 85. *The New York Times*.
- The New York Times. (2015, Octubre 1). Jazz Listings for Oct. 2-8. *The New York Times*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/10/02/arts/music/jazz-listings-for-oct-2-8.html>
- Vilar, J. M. (2011). ¿Qué es el jazz? Adaptación, modificación y transformación de los elementos musicales para la improvisación. *Lista Electrónica Europea de Música en la Educación*.

A NEXO A: PARTITURA DEL SOLO ANALIZADO

When Will The Blues Leave

Splitlife (2006)

Transcrito por:
Francisco Casella
Leone

UP TEMPO

Chord progression and measure numbers:

- 1: F7
- 2: Bb7
- 3: F7
- 4: Cm7
- 5: F7
- 6: Bb7
- 7: Bdim
- 8: F7
- 9: D7
- 10: Gm7
- 11: C7
- 12: F7
- 13: D7
- 14: Gm7
- 15: C7
- 16: F7
- 17: Bb7
- 18: Bdim
- 19: F7
- 20: D7
- 21: Gm7
- 22: C7
- 23: F7
- 24: D7
- 25: Gm7
- 26: C7
- 27: F7
- 28: Bb7
- 29: F7
- 30: Bb7
- 31: Bdim
- 32: F7
- 33: D7
- 34: Gm7
- 35: C7
- 36: F7

2

When Will The Blues Leave

37 F 7 B \flat 7 F 7 F 7

38 39 40

41 B \flat 7 B dim F 7 D 7

42 43 44

45 Gm7 C7 F 7 D 7 Gm7 C7

46 47 48

49 F 7 B \flat 7 F 7 F 7

50 51 52

53 B \flat 7 B dim F 7 D 7

54 55 56

57 Gm7 C7 F 7 D 7 Gm7 C7

58 59 60

61 F 7 B \flat 7 F 7 F 7

62 63 64

65 B \flat 7 B dim F 7 D 7

66 67 68

69 Gm7 C7 F 7 D 7 Gm7 C7

70 71 72

The image shows a musical score for the piece 'When Will The Blues Leave'. It consists of ten staves of music in a single system, all written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The music is primarily composed of eighth and sixteenth notes, with some triplet markings. Chord symbols are placed above the staff lines to indicate the harmonic structure. The score includes measure numbers from 37 to 72. The chords used include F7, B-flat7, B diminished, D7, G minor7, and C7. The piece concludes with a final chord of C7 in measure 72.

When Will The Blues Leave

The musical score consists of six staves of music in a single system, all in a 12/8 time signature. The key signature has one flat (B-flat). The notes are as follows:

- Staff 1 (Measures 73-76):** Starts with a treble clef and a key signature of one flat. Measure 73 has a whole note G4. Measure 74 has a dotted half note G4 with a sharp sign above it. Measure 75 has a dotted half note G4. Measure 76 has a dotted half note G4.
- Staff 2 (Measures 77-80):** Measure 77 has a dotted half note G4. Measure 78 has a whole rest. Measure 79 has a dotted half note G4. Measure 80 has a dotted half note G4.
- Staff 3 (Measures 81-84):** Measure 81 has a dotted half note G4. Measure 82 has a dotted half note G4. Measure 83 has a dotted half note G4. Measure 84 has a dotted half note G4.
- Staff 4 (Measures 85-88):** Measure 85 has a dotted half note G4. Measure 86 has a dotted half note G4. Measure 87 has a dotted half note G4. Measure 88 has a dotted half note G4.
- Staff 5 (Measures 89-92):** Measure 89 has a dotted half note G4. Measure 90 has a dotted half note G4. Measure 91 has a dotted half note G4. Measure 92 has a dotted half note G4.
- Staff 6 (Measures 93-96):** Measure 93 has a dotted half note G4. Measure 94 has a dotted half note G4. Measure 95 has a dotted half note G4. Measure 96 has a dotted half note G4.

Chord symbols are placed above the staves: F7 (73, 75, 76, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 95), Bb7 (74, 86), Bdim (78, 90), D7 (80, 84, 92), Gm7 (81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95), and C7 (82, 84, 86, 90, 92, 94, 96). Measure 93 contains a triplet of eighth notes (G4, A4, B4).