

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Concierto Final - Jazz a Dueto

Carlos Miguel Cañas Morales

Artes Musicales

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

Quito, 10 de mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Jazz a Dueto

Carlos Miguel Cañas Morales

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 10 de mayo de 2024

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: Carlos Miguel Cañas Morales

Código: 00139352

Cédula de identidad: 172226798-4

Lugar y fecha: Quito, 10 de mayo de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

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

UNPUBLISHED DOCUMENT

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

RESUMEN

En este proyecto integrador, me dispuse a realizar un concierto de Jazz a dueto de batería y guitarra, en donde se tocaron 6 temas que van desde jazz tradicional, blues menor y jazz modal, enfocado en la expansión del lenguaje musical. El instrumento principal fue la guitarra, y su enfoque se basó en la técnica del chord - melody, la cual tiene como finalidad permitir que la guitarra interprete diferentes voces a través de sus 6 cuerdas, usando bajos, armonías, solos y contrapuntos en conjunto, acompañado por la batería cuya función es el aspecto rítmico, de esta manera el arreglo a dueto toma un rumbo más artístico, creativo y técnico. La personalidad de este proyecto abarca lo etéreo, lo oscuro y lo suave, olvidándonos un poco del impresionante be-bop, y motivándonos a encontrar nuestro propio flujo, y fusionando los aspectos antes mencionados, con mi autoconocimiento, mi comprensión del mundo, y mi interpretación de este; cual espejo es la música para mi alma, motivado por querer convertirme en un músico de alto valor, que trasciende con su música a partir de la autenticidad.

Palabras clave: Lenguaje musical, *chord melody*, artístico, personalidad, etéreo, flujo, autenticidad

ABSTRACT

In this project, I set out to perform a jazz concert with duet of drums and guitar, 6 songs were played, ranging from traditional jazz, minor lues and modal jazz, focused on the expansion of the musical language. The main instrument was the guitar, and its approach was based on the chord - melody technique, which aims to allow the guitar to interpret different voices through its 6 strings, using bass, harmonies, solos, and counterpoints together, accompanied by the drums whose function is the rhythmic aspect, in this way the duet arrangement takes a more artistic, creative and technical direction. The personality of this project encompasses the ethereal, the dark and the soft, forgetting a little of the impressive be-bop, and motivating us to find our own flow, and merging the aforementioned aspects, with my self-knowledge, my understanding of the world, and my interpretation of this; which mirror is the music for my soul, motivated by wanting to become a musician of high value, which transcends with his music from authenticity.

Keywords: Musical language, chord, melody, artistic, personality, ethereal, flow, authenticity.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	99
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15
Anexo A: Arrangment on Softly, as in a morning sunrise.....	16

INDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	13
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto final que he decidido preparar consiste en un dueto de guitarra y batería, en dónde se tocarán 6 standards de jazz que son temas clásicos del género, tanto de jazz tradicional, modal o libre. En estos temas se ejecutará tanto la melodía, como la improvisación sobre la armonía de cada uno. En cuanto a la forma de ejecutar los temas, concientizando en los límites que tiene este formato, se buscó simplificar la manera de tocar, haciéndolo más minimalista, y expresivo, usando como base el chord melody, que consiste en crear arreglos en guitarra que denoten la armonía, melodía y ritmo ejecutados simultáneamente en el instrumento. Este formato no es el primero, ni mucho menos el único, y a partir de los conocimientos ya adquiridos durante este periodo universitario, se buscó la manera de desarrollarlo eficaz y artísticamente, independientemente del número de ejecutantes.

Este trabajo realizado, tomó varios ensayos, propuestas e interacciones con mi compañero, con la finalidad de poder enseñarle al público nuestro propio lenguaje musical, a su vez de transmitir emociones complejas a los oyentes, siendo parte primordial la amistad que se formó, así como la compatibilidad en gustos musicales. Estas motivaciones nacen de la filosofía de la libertad a través del conocimiento, no bastándonos con lo que sabemos, si no buscando la manera de sobrepasar nuestro propio límite, desarrollando una conciencia de quienes somos, y que nos convierte en artistas. Esta mentalidad adquirida, representa un aporte a la música en contexto del Ecuador, al estar conscientes de que, al ser un país pequeño, su escena artística es pequeña también, y exige versatilidad al momento de realizar un proyecto, exige esfuerzo, y dedicación.

A continuación, se redactará de manera más profunda este proyecto final, esperando que sea tangible entender la filosofía del Jazz y de la música, pretendiendo también resaltar las fortalezas, debilidades y conocimientos aprendidos de este.

DESARROLLO DEL TEMA

Mi entrada al estudio académico de la música, resulto un reto enorme en mi vida, pues antes de mi ingreso al USFQ College of Music, mi conocimiento sobre la música contemporánea, era muy escaso. Después de estos años, he conocido a gente maravillosa, maestros y compañeros, que me han guiado a potenciar todo lo que puedo llegar a ser como profesional. Entre las cosas que destaco, es la manera de interpretar la música, como pensar, como ejecutar, y como conectar todos estos ejercicios, como escalas, arpeggios, licks a mi lenguaje, teniendo como meta hacer que la guitarra sea una extensión de mi cuerpo.

Todo este proceso personal, nació con el gusto por el Jazz, gracias a la música de los grandes de este género, entre mis favoritos están Jim Hall, Billie Holiday, Joe Pass. De esta manera empecé este gran viaje, y poco a poco lo que empezaron siendo horas de prácticas, se convirtió en mi rutina diaria, no solo con mi instrumento, sino también con mis oídos, mis dedos, y mi cerebro. Sin embargo, esta formación no estaba completa, sin una filosofía, una razón de hacer música, a esto lo llamo yo autenticidad, y es lo fundamental en el desarrollo de mi concierto, dejar de pensar en compararme con otros músicos, y sacando a la luz quien soy yo como artista, adquiriendo una visión más profunda de lo que es el Jazz y la música.

Este concierto de graduación consiste en tocar temas que han sido trascendentales en mis años de estudio, que me han metido en la música académica contemporánea, quizás evitando el uso masivo de recursos o frases con densidad de notas, y buscando un aura más minimalista y oscura, desarrollando un ambiente más sentimental, y dando espacio a que los instrumentos puedan reflejar una coherencia musical, una interacción y profundidad.

El primer tema que decidí interpretar se llama “Softly, as in a Morning Sunrise”, del compositor Sigmund Romberg, el cual tiene una melodía bastante atractiva, en donde incluso es factible realizar arreglos sobre el mismo (véase anexo A), al igual que la improvisación. En

este caso, como ya he mencionado, se nota bastante el arreglo de Chord Melody, así como el ambiente suave que incluso compagina con el tema de la canción.

El segundo tema corresponde a St, Thomas, compuesta por Sonny Rollins, su complejidad se basa en lo sencillo que este tema es, pues al ser un dueto, es necesario hacer que la guitarra se enfoque en destacar la armonía del tema, es decir tocar los cambios correctamente, y hacer notar la melodía de fondo.

Luego, se encuentra Blue Monk, el cual es un tema indispensable para un músico de Jazz, este tema, es un Jazz Blues compuesto por Thelonius Monk; y al igual que los anteriores, es destacable su melodía, la cual está conformada por motivos correctamente estilizados, basándose en la “pregunta- respuesta”, de esta manera ya se tiene una idea de cómo se puede improvisar el tema de manera efectiva.

El siguiente tema es Milestones de Miles Davis. Este tema fue el más complicado de ejecutar en este formato, pues al tener solo dos acordes en toda la forma, da lugar a que la melodía se vuelva más abstracta en la improvisación, por lo que es importante estar consciente en lo que se toca, como se toca, y cuando se toca, esto es indispensable para que el público entienda que es lo que se está interpretando.

Los dos últimos temas que decidí interpretar son de blues menor, y al igual que Blue Monk, son temas indispensables en el género del Jazz, hablo de Mr. Pc, y Equinox, ambos compuestos por John Coltrane, cuya influencia en la música es indiscutible. En cuanto al enfoque que le di a estos temas, consiste en tocar los cambios correctos, agregar escalas como menor melódica o armónica, saliéndome del sonido tradicional, y dando lugar o sonidos un poco más extravagantes, y exóticos, pero tratando de mantener una improvisación sencilla y eficaz, entendible y armoniosa.

Propuesta de repertorio

En mi recital final, propongo realizar temas de jazz tradicional, blues, y jazz- funk, serán temas en donde se tocará tanto el “head” original de manera instrumental como las improvisaciones en cada instrumento, además de arreglos Chord- Melody en guitarra. Los temas serán en un estilo tradicional en formato de dueto: batería y guitarra.

Repertorio.

1. Equinox (John Coltrane, slow swing, minor blues, 5 minutos, tempo-bpm:105).
2. Softly, As in a morning sunrise (Sigmund Remberg, Medium Swing, 6 minutos tempo-bpm:160.).
3. Mr. Pc (John Coltrane, up tempo, Minor blues, 6 minutos., tempo-bpm 215.).
4. St. Thomas (Sonny Rollins, Latin Jazz, 6 minutos. tempo-bpm 185.)
5. Blue Monk (Thelonious Monk, Jazz Blues, 4 minutos, tempo-bpm 165)
6. Milestones (Miles Davis, Up tempo swing, 5 minutos, Tempo bpm 230)

Músicos

- Batería: Ulrich Maurer
- Guitarra: Carlos Cañas

Rider técnico

- Una batería (kick, snare, toms, 2 rides, 1 hi hat).
- Un amplificador de guitarra (microfoneado). Cortapicos para adaptadores de pedal
- Un micrófono para voz
- dos stands porta-partituras.

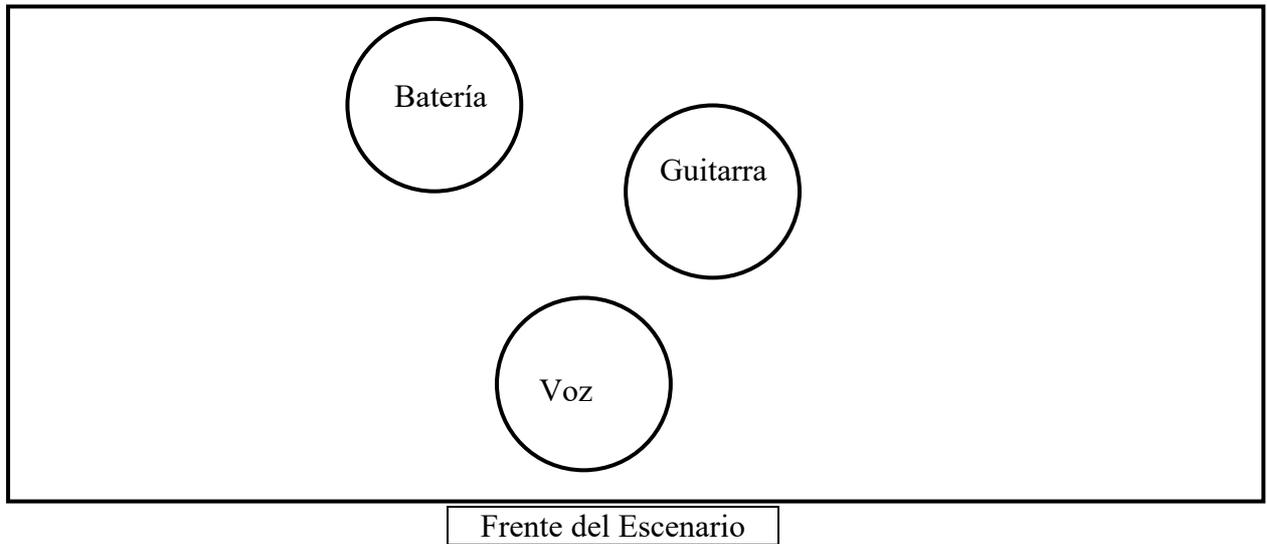
Ubicación en escenario

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

Este proyecto ha significado para mi una oportunidad de poder interpretar temas que han marcado una diferencia en mi manera de entender la música, así mismo de dejar que mi propio lenguaje fluya a través de estos. En este caso, he formado un dueto de guitarra y batería, buscando un contexto mas intimo y personal, entre dos músicos, así mismo desarrollando nuevas habilidades en el ámbito del virtuosismo y el lenguaje musical, aún así es necesario decir, las desventajas que este formato conlleva, pues al haber menos instrumentos que propongan una armonía.

El sonido suele generar vacíos, o silencios que pueden incluso ser poco agradables, sin embargo; la manera en que logramos sacar adelante este trabajo, fue gracias a la visión de tener más en cuenta las texturas que queríamos crear, generando sonidos más amplios, con notas más alargadas, incluso se juega con pedales de efectos, como delay u overdrive, que cambian el sonido para dar diferentes sensaciones.

Durante este periodo he aprendido a buscar la manera de anticipar situaciones poco convencionales, y tratar de sobrellevarlas de manera eficiente, también he aprendido a saber cuando y como tocar aunque sea la más mínima nota, o el más corto silencio, pues me he llevado la valiosa lección de que en la música, cualquier decisión que se tome puede llegar a ser trascendental en como se desarrolla una canción, por ende es necesario el estudio profundo de un tema, el análisis, y la mentalidad de como se quiere sonar en el producto final.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.

Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.

Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>

Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>

Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.

Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.

ANEXO A: ARRANGMENT ON SOFTLY, AS IN A MORNING SUNRISE

Softly, As in a Morning Sunrise

Sigmund Romberg

Arreglo: Carlos Cañas

ritato

17 18 20 22 23 24 26 28 30 31 32

Solos: 2 coros. Después solo libre y volver al head

3 tags al final de la canción.