

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Contrafacts
Concierto Final**

**Macarios Vincent Zapata Evans Artes
Musicales**

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

Quito, 1 de mayo de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Contrafacts

Macarios Vincent Zapata Evans

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 1 de mayo de 2025

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: Macarios Vincent Zapata Evans

Código: 00327372

Cédula de identidad: 1718319567

Lugar y fecha: Quito, 1 de mayo de 2025

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este concierto es una representación de lo aprendido como músico del jazz improvisado. Los temas del concierto son “contrafacts” (melodías que compuse sobre una base armónica ya establecida dentro del repertorio estandarizado del jazz). Se va a tocar las canciones en formato cuarteto (batería, bajo, guitarra, piano). Y voy a improvisar solos sobre todos los temas. Quiero, por medio de este concierto, mostrar cuanto he evolucionado como músico e improvisador, que se escuche una comprensión íntima de armonía sofisticada, un sentido rítmico natural y llamativa, y un balance dinámico que convoque diferentes sentimientos. Espero que las canciones que tengo preparado para el concierto formen parte de una fundación que facilite mi entendimiento sobre temas modernos de jazz y géneros diferentes.

Palabras Clave: improvisación, jazz, contrafacts, trio, armonía, ritmo, dinámicas

ABSTRACT

This concert is a representation of everything I learned as a jazz improviser. The setlist is made up of “contrafacts” (melodies I composed over a harmonic base already established within standard jazz repertoire). The songs will be played in a quartet (drums, bass, guitar, piano). And I will improvise over all songs. I would like to, by means of this concert, show how much I have evolved as a musician and an improviser, that an intimate knowledge of sophisticated harmony can be heard, a natural and evocative sense of rhythm, and a dynamic pallet that evokes different feelings. I expect the songs I have prepared for this concert lay the foundation that facilitates my understanding of more modern jazz songs and other genres.

Key words: improvisation, jazz, contrafacts, trio harmony, rhythm, dynamics

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones	18
Referencias bibliográficas.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Partitura de "Bailarina".....	10
Figura 2. Partitura de "Mo Blues".....	11
Figura 3. Partitura de "Big Bop".....	12
Figura 4. Partitura de "Caña y Maple".....	13
Figura 5. Partitura de "Flats"	14
Figura 6. Partitura de "Limón".....	15
Figura 7. Stage Plot.....	17

INTRODUCCIÓN

El concierto se trata de una expresión artística espontánea y libre. El jazz tiene una rica historia de improvisación, y busco con mis canciones mostrar respeto a la tradición y añadir algo propio al canon de jazz. A pesar de que el jazz sea nativo de Nueva Orleans en Estados Unidos, tiene una gran influencia sobre el Ecuador, así sea por artistas que inspiraron a músicos ecuatorianos, o por el estudio académico del género que ayudó a muchos músicos a entender de manera más sistemática el arte musical que practicaban. Este concierto representa la culminación de mis aprendizajes hasta dado momento dentro del género.

Aprendí a mirar al jazz desde diferentes perspectivas; desde perspectivas de función armónica, de desarrollo motivico, y de interacción con la banda. Intento enraizar estas perspectivas para tocar ideas que representan una armonía relevante al tema, pero al mismo tiempo se desarrollan y cuentan una historia interesante, y que respondan de forma orgánica a los demás músicos en la banda. Ha sido un gran reto solo poder aplicar una perspectiva de manera eficiente durante una improvisación, pero espero poder mostrar cierto dominio sobre estas perspectivas durante el concierto y descubrir nuevas perspectivas que en un futuro podré articular y hasta enseñar para siempre estar evolucionando como músico.

DESARROLLO DEL TEMA

El concierto comienza con “Bailarina”, un contrafact del tema “There Will Never Be Another You”, compuesto por Harry Warren y Mack Gordon en 1942. La melodía nueva es inspirada por la melodía de la introducción de la canción “Mr. Sandman”, compuesto por Pat Ballard en 1954. TWNBAY es un tema que habla sobre el amor desde un punto de vista nostálgico, y “Mr Sandman” se trata sobre soñar. La intención de este contrafact es hacer referencia a un a un sentimiento de amor distante, como de un amor que se siente en un sueño. La imagen de una caja musical con una bailarina de balé de porcelana encima es la inspiración visual detrás del tema. En los solos se busca ser melódico y lírico, crear frases simples cuenten una historia.

Bailarina
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 210

Figura 1. Partitura de "Bailarina"

El segundo tema es “Mo Blues”, un jazz blues estándar con una melodía simple inspirada por un color firmemente mixolidio. Muchos artistas de jazz han compuesto temas con esta progresión y es una armonía típica que domina en el vocabulario armónico de muchos jazzistas. La intención de este tema es honrar una tradición y pagar respetos a los interpretes que encontraron formas de revolucionar el sonido dentro de una progresión que lleva varias décadas siendo interpretada.

Mo Blues
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 170
(♩ = ♪ ♪)

Chord progressions indicated in the score:

- Staff 1: F7, B \flat 7, F7, Cm7, F7
- Staff 2: B \flat 7, Bdim, F7, Am7, D7
- Staff 3: Cm7, C7, F7, D7, Cm7, C7

Figura 2. Partitura de "Mo Blues"

El tercer tema es Big Bop, un contrafact del tema Bebop “Confirmation”, compuesto por Charlie Parker en 1945. Charlie Parker es en gran parte conocido por sus melodías complejas y rápidas, y su avanzada intención armónica. En este tema la melodía es relativamente rápida, sincopada y cromática. La intención de este tema es expresar ideas cromáticas con un ritmo atresillado; swing feel. El swing feel también se siente en el rock and roll de los años 50s, y el nombre de este tema hace referencia el estilo bebop y al músico de rock and roll “the Big Bopper” quien murió en un accidente de avión junto a músicos Buddy Holly y Richie Valens.

Big Bop
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 200
(♩ = ♩)

The musical score for "Big Bop" is presented in standard notation. It begins with a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. The tempo is indicated as J = 200. The score is divided into sections labeled A, B, and C. Section A is the main theme, B is a variation, and C is a final section. The melody is complex and syncopated, with many chromatic lines. Chord symbols are written above the staff, including Emaj7, Em7 b6, A7, Dm7, G7, Cm7, F7, Bb7, Am7, D7, G7, C7 b9, Cm7, F7, Bbmaj7, Ebm7, Ab7, Dbmaj7, Cm7, C7alt, Bbmaj7, Am7, D7, Cm7, C7, and Emaj7. The score is divided into sections labeled A, B, and C. Section A is the main theme, B is a variation, and C is a final section.

Figura 3. Partitura de "Big Bop"

El cuarto tema es Caña y Maple, un contrafact de “Autumn leaves”, compuesto por Joseph Kosma en 1945. Autumn leaves es generalmente uno de los primeros temas que aspirantes del jazz aprenden. Tiene una progresión simple que se mueve en cuartas, movimiento armónico muy común del género, con suficiente espacio para que el solista sienta el “color” de cada acorde y se acostumbre al movimiento de cuartas, emblemático del jazz. Este tema es tocado de forma balada y la intención es expresar la armonía de manera clara y asertiva, haciendo referencia a la dulzura nostálgica icónico del tema original.

Caña y Maple
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 90
(♩ = ♪ ♪)

The musical score for "Caña y Maple" is written in standard notation for guitar. It begins with a key signature of two flats (Bb major) and a 4/4 time signature. The tempo is marked as J = 90. The score is divided into three sections: A, B, and C. Section A is the main melody, starting with a Cm7 chord and moving through F7, Bbmaj7, and Ebmaj7. Section B is a variation of the melody, starting with Am7 b5 and D7. Section C is a final ending, starting with Am7 b5 and D7, and concluding with Gm. The melody is simple and melodic, typical of a ballad.

Figura 4. Partitura de "Caña y Maple"

El quinto tema es “Flats”, un contrafact de “All lof me”, compuesto por Gerald Marks y Seymour Simons en 1931. La melodía toma de base los motivos rítmicos del tema original, pero busca alterar todos los acordes V para crear mas tensión y un color mas oscuro. Se utiliza una sexta neutral (el microtono entre la sexta menor y mayor) para crear aun mas tensión al final de la B. La intención de este tema es explorar diferentes sabores alterados y oscurecer la armonía.

Flats
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 175

The musical score for "Flats" is presented in standard notation. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The tempo is marked as J = 175. The score is divided into three sections: A, B, and C. Section A (measures 1-6) starts with a C major chord and an E7 chord. Section B (measures 7-16) includes chords like A7, Dm7, Am7, D7, and G7. Section C (measures 17-24) features Fmaj7, Fm7, E7, and A7 chords. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests, as well as dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte). A '3' with a bracket indicates a triplet in several places. The key signature has one flat (Bb).

Figura 5. Partitura de "Flats"

El sexto tema es “Limón”, un blues menor. Otra armonía común de los jam sessions de jazz. El nombre “Limón” hace referencia a los “blue notes”, notas tensionantes característicos del blues que a veces crean tensión en las caras de los oyentes de tal manera que aprietan los músculos entre los ojos y la boca, también conocido como “stank face”, que generalmente está relacionado con la parte rítmica de la música, pero ciertas notas tensionantes como los también pueden causar esta reacción física en los oyentes. La intención de este tema es explorar el color del blues menor.

Limón
Macarios Zapata

Standard tuning
J = 180

(♩ = ♪)

Cm7

Cm7
 Eb7 Cm7
 Ab7 G7 Cm7 Dm7(b9) G7

Figura 6. Partitura de "Limón"

Propuesta de repertorio

El repertorio consiste de *contrafacts*¹ de temas estandarizados del jazz con una melodía nueva, y un tema clásico de blues.

Repertorio

1. Bailarina (There will never be another you changes) (Macarios Zapata, jazz, 3:30, 210bpm)
2. Mo Blues (Jazz Blues) (Macarios Zapata, jazz, 3:30, 180bpm)
3. Big Bop (Confirmation changes) (Macarios Zapata, jazz, 5:00, 200bpm)
4. Caña y Maple (Autum Leaves changes) (Macarios Zapata, jazz, 6:00, 90bpm)
5. Flats (All lof me changes) (Macarios Zapata, jazz, 3:30, 190bpm)
6. Limón (Blues Menor) (Macarios Zapata, jazz, 2:30, 200bpm)
7. Little Wing (Jimi Hendrix, blues rock, 4:00, 115bpm)

Músicos

- Batería: Vinicio Vega
- Bajo: Damián Palacios
- Guitarra: Macarios Zapata
- Piano: Nicolas Moreno

Invitados

- Voz: Deyaneira Pastrano

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un contrabajo

¹ **Contrafact:** Una nueva melodía compuesta sobre una progresión de acordes de una pieza preexistente.

- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un amplificador de guitarra (microfoneado).
- Un micrófono (para voz)
- Un piano acústico (microfoneado)
- Un teclado

Ubicación en escenario

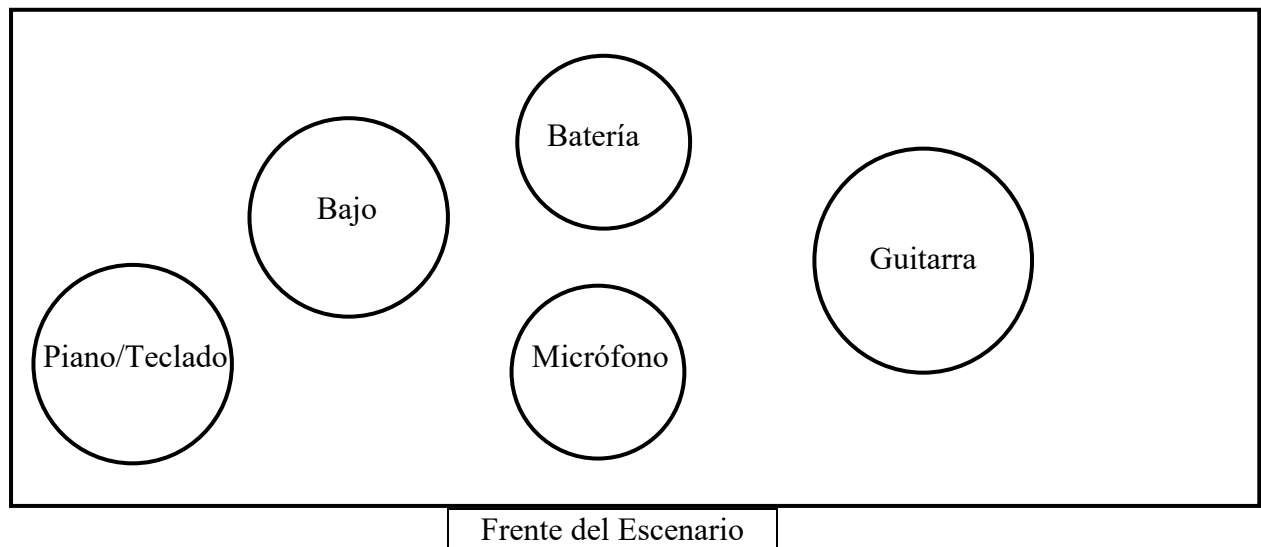

Figura 7. Stage Plot

CONCLUSIONES

La música jazz tiene raíces profundas, vocabulario extenso, y una filosofía libre. Es difícil expresar certeza sobre su naturaleza en forma académica después de tan solo 4 años de estudio. Pero este ensayo tiene como objetivo hacer una propuesta humilde, una de exploración y experimentación. Tomar ideas básicas y conceptos teóricos, e intentar convertirlos en arte y expresión auténtica. La música de este concierto no es una afirmación del jazz, es una dedicación al género.

De cierto modo, el concierto es una fotografía de un momento en el tiempo que representa un nivel alcanzado dentro de un género. Y me gustaría expresar que más allá de la musicalidad que se demuestra ese día, el proceso por el cual crecí durante los pasados 4 años es realmente lo que trata este ensayo. El vocabulario que exprese ese día es algo que he ido puliendo mientras aprendí docenas de otras canciones que no forman parte del repertorio del concierto.

La coherencia armónica que alcanza viene del aprendizaje que obtuve gracias a varias personas quienes me lo enseñaron a lo largo de mi carrera, y mi interacción y comunicación con la banda es algo que viene desarrollándose después de docenas de jams que me permitieron equivocarme y aprender de mis errores. Este concierto representa una parada dentro de un largo viaje que aun tiene mucho mas por adelante.

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.