

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis solo de Max Roach en el tema Jordru de Clifford Brown

Miguel Andrés Salazar Romero
Música Contemporánea

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Música Contemporánea

Quito, 04 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

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

Análisis solo de Max Roach en el tema Jordru de Clifford Brown

Miguel Andrés Salazar Romero

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 04 de mayo 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: Miguel Andrés Salazar Romero

Código: 00134966

Cédula de identidad: 1720013364

Lugar y fecha: Quito, 04 de mayo 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UNPUBLISHED DOCUMENT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

Este trabajo contiene una breve introducción a la obra del músico y baterista Max Roach, considerado una influencia en el jazz y en la ejecución de la batería.

Se presenta una transcripción en la que se detalla qué es lo que el músico tocó en su solo, qué instrumentos utilizó, además de un análisis de los conceptos que aplicó en su improvisación en el tema Jordy de Clifford Brown, partiendo de diferentes enfoques conceptuales.

Palabras clave: *Max Roach, improvisación, batería, corcheas, tresillos, lick, motivos, drag, tempo.*

ABSTRACT

This work contains a brief introduction to the musician and drummer Max Roach, why he is considered as an influence on jazz and drumming. A transcription that present detailing what the musician played in his solo and what instruments he used, as well as an analysis of the concepts that Max Roach applied in his solo on the song Jordu by Clifford Brown, described starting from different conceptual approaches.

Key words: *Max Roach, improvisation, drums, eighth notes, triplets, lick, beats, motive, drag, tempo.*

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones.....	16
Referencias bibliográficas	17
Anexo A: Transcripción Jordú.....	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Primeros compases solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum <i>Clifford Brown & Max Roach</i> . Min. 5:30. Transcrito por Miguel Salazar.....	11
Figura 2. Perspectivas negras, corcheas. P = push, D = drag. Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum Clifford Brown & Max Roach.....	12
Figura 3. Perspectivas Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum <i>Clifford Brown & Max Roach</i>	13
Figura 4. Perspectivas Up-Beat Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum <i>Clifford Brown & Max Roach</i>	13
Figura 5. Lick de Max Roach en el tema Jordy del álbum <i>Clifford Brown & Max Roach</i>	14
Figura 6. Compás veintidós Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum <i>Clifford Brown & Max Roach</i>	14

INTRODUCCIÓN

El análisis de solos dentro del estudio académico de música cumple un rol indispensable. Permite al estudiante tener una referencia de qué puede hacer dentro de un solo y cómo se puede implementar diferentes conceptos en su improvisación. Es una fuente de vocabulario y conceptos aplicados en la ejecución de su instrumento, en este caso la batería.

“Roach no inventó el *bebop*, pero mostró una forma completamente nueva para que los bateristas desempeñen un papel en la nueva música: hacer algo además de simplemente mantener el tiempo.” (Kaplan,2007, p.4)

Max Roach fue un músico, que aportó diferentes conceptos y aplicaciones de rudimentos en la batería de una forma que ningún otro baterista había hecho antes, dándole importancia a la afinación de cada instrumento en relación con el tema que iba a tocar, así como a las dinámicas que aportaban emoción y forma a los mismos. Es conocido por buscar diferentes conceptos y formas de tocar el instrumento, adaptando su técnica a lo que necesitaba cada tema para introducir diferentes sonidos y texturas.

“Sus logros llegaron mucho más allá de su importancia como baterista de jazz. No estaba a favor de ninguna de las dos palabras, de hecho, creía que "jazz" y "baterista" disminuían el significado creativo y cultural de lo que pretendían representar los términos.” (Heckman,2007, p.8). La batería nace de la necesidad de adaptar varios instrumentos en uno, con el fin de que un solo músico pueda ejecutarlo para aportar el ritmo y *tempo* de los temas. Por muchos años este fue su único rol en agrupaciones, cuartetos, quintetos y *big bands*.

Max Roach a lo largo de su carrera demostró cómo la batería tiene un rol indispensable dentro del *jazz* y el *bebop*, o como lo llamaron en la época el “nuevo jazz”. No solo como el instrumento que lleva el *tempo*, sino también como un instrumento que puede mediante sus diferentes partes, aportar diferente rítmica, tonalidad y sonoridad a cada sección. Aparte de marcar la forma del tema, tocar un *comping* (acompañamiento que hace la batería en secciones del tema en el jazz) acorde a la canción y el estilo de los demás integrantes de la banda.

Gracias a su aporte se ha convertido en una referencia en el estudio de la batería e improvisación. Por esta razón, los solos y *compings* de Roach, han sido analizados y estudiados en el aprendizaje de ejecución de este instrumento.

Este análisis busca reconocer y entender la propuesta de Max Roach en el solo del tema *Jordu* de Clifford Brown: los diferentes conceptos en ciertas secciones, el uso de una parte específica del instrumento, determinada manera de agrupar algunas notas, que provoca esto en su solo y como aportó su ejecución del instrumento en el solo y al tema.

DESARROLLO DEL TEMA

"Mi primera pieza en solitario se llamaba "Conversación de batería ", y la gente me preguntaba: ¿Dónde están los acordes? ¿Dónde está la melodía? Y yo diría: Se trata de diseño. No se trata de melodía y armonía. Se trata de períodos y signos de interrogación. Piense en ello como la construcción de un edificio con sonido. Es arquitectura". (Riley,1994, p.36).

Max Roach es considerado como un ícono del jazz moderno, innovador en la forma de tocar su instrumento ya que abordaba a cada parte que compone la batería, como a un instrumento individual. Esto le permitió obtener nuevos sonidos al jugar con los diferentes timbres de cada *tom* y sus afinaciones. La forma de improvisación y el uso de los diferentes instrumentos que componen la batería generaron nuevos conceptos y formas de abordar su ejecución que son utilizados hasta la actualidad.

En los primeros compases de su solo en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

The image shows a musical score for a drum solo on a snare drum. It consists of five measures. The notation uses a single staff with a treble clef and a key signature of one flat. The rhythm is primarily based on eighth and sixteenth notes, with many triplets indicated by a '3' above the notes. The first measure starts with a '2' above the staff, indicating a second beat. The notation includes various rhythmic patterns and accents. Below the staff, there is a sequence of letters representing the drum parts: RLLRLL, RLLLLLRLLLLL, LLRLLLLLLLLL, RLLLLLLLLLLL, and LLRLLLLRLLLLL. The letters 'R' and 'L' represent different drum parts, likely the snare and tom, respectively.

Figura 1. Primeros compases solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*. Min. 5:20. Transcrito por Miguel Salazar.

Max Roach toca tresillos de corchea, en los que alterna el uso del *tom* uno y el *tom* tres, usados en los *tempos* uno,tres y en la tercera corchea de estos tresillos.

Roach ejecuta el resto de las corcheas de tresillo en el redoblante. Los ejecuta solo con la mano izquierda. Esto permite que el sonido de estos tresillos sea más homogéneo ya que los toca con la misma mano, con intensidades y dinámicas similares. Mientras que la mano derecha toca ciertas corcheas de los tresillos en los *toms* y en el redoblante con acentos que los distinguen de las demás corcheas, en ocasiones en el *up-beat*.

En este solo, Max Roach toca el bombo en negras y el *hihat* en los tempos dos y cuatro durante los primeros veinte compases. Estos dos instrumentos aportan estabilidad, tratando de marcar al público y su banda el *tempo* y en donde se encuentra el beat uno, un recurso muy utilizado en la forma de tocar la batería en el periodo antes del *Bebop*.

En diferentes compases a lo largo del solo, el bombo marcando las negras, mezclado con el uso de *toms* y *redoblante* confunden al espectador, ya que no se puede diferenciar que instrumento es el que esta sonando y si este esta a tempo o desplazado.

En el compás nueve y diez, Max Roach toca *drags* en el *tom* uno, redoblante y *tom* tres. Este motivo puede ser interpretado de diferentes formas ya que intenta desplazar el tempo.

Si se lo analiza desde un enfoque de *drags*, negras y corcheas.

The musical notation shows a sequence of eight measures. The first measure has a double bar line and a half note. The second measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The third measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The fourth measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The fifth measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The sixth measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The seventh measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The eighth measure has a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. The dynamic markings 'd' and 'p' are placed above the second and eighth measures respectively. The rhythmic notations 'RL', 'L', 'RL', 'LRL', 'L', 'RL', 'LRL', 'R' are placed below the staff.

Figura 2. Perspectivas negras, corcheas. P= push, D= drag.Solo de Max Roach en el tema Jordu del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

El segundo *drag* este desplazado del tiempo que el mismo Roach nos da con el bombo en negras, ya que cae un poco después del tercer *beat* y se lo muestra con la letra d (*drag*). De igual forma la corchea del *up-beat* del tiempo cuatro, se encuentra adelantada al tiempo que se nos proporciona, se lo muestra con la letra p (*push*).

Lo interesante de este motivo es que puede ser analizado como:

Perspectiva tresillos de negra (QNT).

Figura 3. Perspectivas Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

Perspectiva *Up-beats* tresillo de negra (UQNT).

Figura 4. Perspectivas Up-Beats Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

Este motivo es característico dentro de las improvisaciones y solos de Max Roach. En el tema *Stompin at the Savoy* de Clifford Brown del álbum *Brown and Roach*

Incorporated, se puede escuchar que Roach toca el mismo motivo en su solo por dos compases.

En el compás trece, Max Roach realiza un lick.

Figura 5. Lick de Max Roach en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

Este lick, que es repetido por tres ocasiones, se muestra al inicio del chart.

En el lick, Max se desplaza del redoblante al *tom* uno y regresa al redoblante usando semicorcheas. Este recurso es muy utilizado en la actualidad, ya que juega con los diferentes timbres de la batería al desplazarse por los *toms* y redoblante.

En el compás veintiuno, el uso de tresillos de semicorcheas y silencio de corcheas genera confusión en encontrar el beat uno ya que todavía se tiene el bombo marcando las negras y el *hihat* en dos y cuatro.

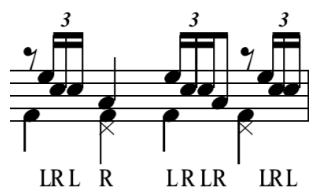

Figura 6. Compás veintidós Solo de Max Roach en el tema Jordy del álbum *Clifford Brown & Max Roach*.

Los siguientes cuatro compases, Roach ejecuta semicorcheas que se mueven alrededor de todo el set, generando diferentes sonidos interesantes y característicos de su forma de improvisar.

En los compases finales del solo, Roach utiliza el mismo recurso del inicio del solo, los tresillos de corchea. Esto puede llamar la atención a la audiencia ya que es algo con lo que ya están familiarizados, el repetir un recurso previamente usado es una forma de Roach de mostrar a la audiencia que se encuentra en una parte importante de su improvisación, en este caso en el fin de su solo.

Para concluir, Max Roach toca *kicks* en los *up-beats* de los cuatro últimos compases, acompañados del *ride* y *crash*, muestran que ha llegado al final de su improvisación, la cual ha tenido una parte introductoria, un desarrollo en el que se desarrolló de poco a poco el solo, y finalmente una parte final que muestra que ha terminado con lo que tenía que aportar al tema.

CONCLUSIONES

Este trabajo aporta en el desarrollo del aprendizaje de músicos contemporáneos en su búsqueda de mejorar su ejecución y entendimiento del estilo. A lo largo de los estudios de nuevos conceptos dentro de la música, se van aprendiendo técnicas cada vez más complejas y completas que aparentemente resultan ser más importantes para los músicos. Esta transcripción y análisis de solo permiten demostrar como con conceptos básicos, conociendo como implementarlos, en que tempo y en que parte del instrumento, pueden dar como resultado una improvisación y un entendimiento de lo que se puede ejecutar en un solo.

Lo que hace especial a este trabajo son los diferentes enfoques conceptuales que se presentan para analizar un motivo, permitiendo e incentivando a los lectores a cuestionarse que es lo que Max Roach en realidad intentaba expresar en esa parte específica de su improvisación. De esta manera se pretende crear curiosidad en el lector, buscando así que intente descifrar por su cuenta, estos conceptos y aplicaciones.

Estos conceptos y las diferentes formas de emplearlos ayudan al desarrollo de los músicos ecuatorianos en el estudio de este estilo, permitiendo así tener una escena musical cada vez más diversa y académica, enriqueciendo así el desarrollo de la música tradicional ecuatoriana.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brown C. Roach M. (1954). Clifford Brown and Max Roach [LP]. Nueva York, NY: Emarcy Records.

Kaplan,F. (2007). Max Roach Why he was jazz's greatest drummer. 2007, de Slate Recuperado de: <https://slate.com/culture/2007/08/why-max-roach-was-jazz-s-greatest-drummer> .html

Heckman,D. (2007). Max Roach, 83; jazz drummer changed the face of percussion. 2007, de Los Angeles Times Recuperado de: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-aug-17-me-roach17-story.html>

Riley, J. (1994). The Art of Bop Drumming. Manhattan, NY: Manhattan Music Publications.

Brown C. Roach M. (1954). Brown and Roach Incorporated [LP]. Nueva York, NY: Emarcy Records.

