

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Simplicidad y sonido Modal en el tema Starmaker de Roy
Hargrove (2008)**

Arturo Efraín Torres Zambrano

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

Colegio de Música

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

Simplicidad y sonido Modal en el tema Starmaker de

Roy Hargrove (2008)

Arturo Efraín Torres Zambrano

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: Arturo Efraín Torres Zambrano

Código: 00136426

Cédula de identidad: 0703314070

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UNPUBLISHED DOCUMENT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

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar el solo de *flugelhorn* de la balada *Starmaker* del álbum *Earfood* de The Roy Hargrove Quintet (2008). Este análisis conlleva una reseña sobre el artista y el álbum, así como una descripción de estilo, rítmica y melódica del tema mencionado y, en particular, de su solo. La transcripción del mismo y su análisis armónico es parte de este trabajo.

Palabras clave: Jazz modal, análisis solo, Roy Hargrove, Earfood, Starmaker, flugelhorn

ABSTRACT

This essay aims to analyze the flugelhorn solo from the ballad Starmaker from The Roy Hargrove Quintet album Earfood. This analysis includes a review of the artist and the album, as well as a style, rhythmic and melodic description of the mentioned subject and, in particular, of his solo. It's transcription and its harmonic analysis are included.

Keywords: Jazz modal, análisis solo, Roy Hargrove, Earfood, Starmaker, flugelhorn

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	10
Conclusiones.....	13
Referencias bibliográficas.....	14
Anexo A: Transcripción Solo Flugelhorn.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ostinato de la sección rítmica.....	10
Figura 2. 3er acorde de la Forma y Transcripción.....	11
Figura 3. Comienzo del solo.....	11
Figura 4. Final del solo.....	12

INTRODUCCION

El género jazz ha traído consigo a numerosos artistas que llevan un mensaje musical potente, sincero y conmovedor, ya sea por sus interpretaciones o composiciones. Algunos incluso llegan hasta el punto de ser internacional e históricamente reconocidos. En las últimas décadas, Roy Hargrove ha desarrollado un sonido y repertorio que lo ponen en esa exclusiva lista de músicos jazz, como Pat Metheny, Herbie Hancock, Wayne Shorter o Ron Carter, debido a su innovación y sonido particular, pero, así mismo, gracias a su fuerte apego con el jazz tradicional y su forma de traerlo al hoy en día (Wade, 2011).

El álbum *Earfood* de Hargrove es una muestra bellísima de ese paso y consideración a un jazz más tradicional, que al mismo tiempo no se deslinda de la capacidad creativa del compositor. Grabado con su grupo de gira (Danton Boller, Gerald Clayton, Montez Coleman, Justin Robinson, en contrabajo, piano, batería y saxofón, respectivamente) , es un álbum que se apega tanto a lo tradicional como a la simplicidad, tarea que se ha visto aprobada por diversos críticos y por el mismo paso del tiempo (Nastos, s.f.). Los temas del álbum tienen un acercamiento ya maduro, melodías más cantables que virtuosas, ritmo sólido, contagioso y sencillez dentro de su forma, armonías y solos; en particular los de un Roy Hargrove muy experimentado para ese entonces (Himes, 2008).

Dentro de la variedad de temas que Roy Hargrove compuso para *Earfood*, el presente escrito se enfocará a un análisis del solo de *flugelhorn* de Roy Hargrove en el tema *Starmaker*, así como una descripción de estilo, armonía, rítmica y melódica del mismo.

DESARROLLO DEL TEMA

Starmaker se encuentra en la tonalidad de E menor y tiene una forma de 32 compases que se repite en la melodía principal e introductoria (no en los solos). Así mismo, presenta un motivo rítmico sincopado que toda la sección rítmica sigue continuamente durante toda la melodía principal y solos, muy similar al género *bossa nova* (consecuentemente, la corchea es recta).

Figura 1. Ostinato de la sección rítmica

Similarmente, Hargrove emula una voz “suave”, baja en registro y sin vibrato con el *flugelhorn*, mostrando una influencia directa del género mencionado (Horn & Shepherd, 2014, p.75-76). La melodía principal se mueve en el modo dórico. Según Miller, este tipo de composición se denominaría como Modal Simple: todo el contenido armónico está contenido en un modo (linear) (1996, p.9). Dicho esto en pocas palabras, tanto rítmica, estilística y melódicamente el tema demuestra una sólida base cultural y sencillez, sumado al hecho de que el tempo del tema es moderado-lento (112 bpm).

Si bien el género nacido en Brasil *bossa nova* no es un género tradicional estadounidense, es un género que estuvo directa y fuertemente influenciado por el jazz. Gigantes del jazz interpretaron temas de bossa nova, como Frank Sinatra, Stan Getz, Paul Desmond o Jim Hall (Gioia, 1998, p.382). Por otro lado, el sonido modal estuvo muy apegado al jazz, especialmente a finales de los 50 con álbumes icónicos como el *Kind of Blue* o *Milestones* de Miles Davis (Gioia, 1998, p.298-299). En otras palabras, dentro de Earfood, Starmaker es una balada que se ve inspirada por estas influencias clave en la historia del jazz. Ello se suma a la amplia experiencia de Hargrove en la tradición musical afroamericana y

jazz, desde tocar en iglesias a una temprana edad, hasta exponerse en jam sessions desde muy joven (Wade, 2011).

Armónicamente, *Starmarker* presenta un bajo que desciende en bloques de 4 compases, pero no tiene acordes diatónicos al modo dórico en su totalidad. Por ejemplo, en los compases 13 y 17 el acorde Bm9 tiene una novena natural, impropia del modo. Así mismo, en el noveno compás de la forma se toca un CMaj7 pero, curiosamente, ni en la melodía ni en el solo Hargrove toca la nota C.

Figura 2. 3er acorde de la Forma y Transcripción

En relación al solo, a primera escucha se puede evidenciar el *pacing* y sencillez con la que Hargrove lleva su mensaje. Durante la primera mitad, mantiene una intensidad entre piano y mesopiano, deja compases en silencio o casi en silencio, mantiene varias notas largas, utiliza *chordtones* o tensiones disponibles por cada bloque armónico y se mantiene discreto, creciendo paulatinamente el solo.

Figura 3. Transcripción del comienzo del solo

Si bien el tema tiene una sonoridad modal, Hargrove se mantiene dentro de *chordtones* y tensiones disponibles durante la primera mitad del solo. Durante la segunda mitad (compás 17), ya sube la intensidad del tema a *mesoforte*, así como la cantidad de notas por compás. Desde el compás 21 se evidencia un crecimiento tanto en densidad de notas

como un *crescendo* en volumen. El crecimiento entre el compás 21 y el 24 se resuelve en la nota más aguda del solo y, desde ese punto, el solo cae lentamente como después de haber llegado a un clímax, siguiendo la misma idea melódica, siendo los últimos dos sistemas la cadenza final que lleva al solo de saxofón. Curiosamente, Hargrove mantiene una nota durante más de un compás al principio del siguiente coro y solo de saxofón.

Figura 4. Transcripción del final del solo

The musical score consists of three systems of music in treble clef, with a key signature of one sharp (F#). The first system starts at measure 21 with a G^{MAJ7} chord and features a melodic line with triplets. The second system starts at measure 25 with a f dynamic and includes chords $F^{\#MIN9}$, G^{MAJ9} , $F^{\#MIN9}$, and G^{MAJ9} . The third system starts at measure 29 and includes chords $F^{\#MIN9}$, G^{MAJ9} , and $B^7(\frac{9}{13})$. The score concludes with a double bar line.

En pocas palabras, Roy Hargrove presenta un solo muy melódico (cantable) y coherencia armónica-modal (véase Anexo 1). Este crece de una manera pasiva, presenta un clímax evidente y una resolución serena que permite al saxofonista tomar al solo “desde abajo”. Todo el desarrollo del solo se ve acompañado en igual manera (particularmente en intensidad y en el motivo rítmico de la balada) por una sección rítmica que comprende la tranquilidad del aproximamiento de Hargrove al solo. Es un solo y tema musical que suena totalmente sólido, gracias a la experiencia de los músicos, así como a su conexión entre ellos.

CONCLUSIONES

En conclusión, el solo de Hargrove en *Starmaker* es una obra que evidencia un bagaje musical pleno y muy rico en detalles, tanto por parte del intérprete, como por parte de aquellos que lo acompañan. El presente tipo de análisis tiene como objetivo tener una mejor comprensión de la gran variedad de elementos que se entremezclan en un solo tema. Esos elementos incluyen un contexto histórico, personal (de los artistas) y teoría musical precisa. En *Starmaker*, esa variedad se evidencia en el uso de elementos del jazz tradicional, *bossa nova*, la experimentación armónica y el aporte único y novedoso que trae el experimentado quinteto. Si bien es una composición sencilla, su ejecución por cada miembro de la banda denota un conocimiento pleno de todos los elementos mencionados, lo cual se ha plasmado en todo un álbum que será muy recordado en la historia del jazz.

La importancia de este tipo de análisis se relaciona a la intención de emular y reproducir adecuadamente a una pieza inspiradora y llena de matices en su composición y ejecución, así como a la posibilidad de tener un punto de referencia para otros análisis de temas musicales. Después de todo, la música se trata de seguir reproduciendo, creando, contagiando y contribuyendo a ese gran círculo virtuoso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gioia, T. (1998). *The History of Jazz*. New York: Oxford University Press, Inc.

Himes, G. (2008). Earfood The Roy Hargrove Quintet. *JazzTimes*. Recuperado el 20 de marzo de 2020, de <https://jazztimes.com/archives/earfood-the-roy-hargrove-quintet/>

Horn, D. & Shepherd, J. (2014). *BLOOMSBURY ENCYCLOPEDIA OF POPULAR MUSIC OF THE WORLD. VOLUME IX GENRES: CARIBBEAN AND LATIN AMERICA*. London: Bloomsbury Academic.

Miller, R. (1996). *Modal Jazz Composition & Harmony. Volume I*. Rothenburg: Advance Music

Nastos, M. (s.f). Earfood - Roy Hargrove. *AllMusic*. Recuperado el 19 de marzo de 2020, de <https://www.allmusic.com/album/earfood-mw0000791609>

The Roy Hargrove Quintet. (2008). *Starmaker*. en Earfood [CD]. Los Angeles, EU.: Universal.

Wade, S. (2011). *COMMERCIAL JAZZ TRUMPET STYLE: A COMPARISON OF LEADING TRUMPETERS FREDDIE HUBBARD AND ROY HARGROVE*. (Proyecto parcial para Tesis de Maestría). California State University, Long Beach.

ANEXO A: TRANSCRIPCION SOLO FLUGELHORN

STARMAKER

♩=112

ROY HARGROVE
TRNS. ARTURO TORRES Z

E MIN⁹
mp
4 5 ♭7 R 9 4 4 9 R

D MAJ⁷
5 7 7 R 9(3A)

C MAJ⁷
9 3 4 7 7 13 5 9 3 (4A)

B MIN⁹
13 4 9 ♭3 4 5 ♭7 5 R 9

B MIN⁹/A
mf
17 9 ♭3 R R ♭7 ♭7 ♭13 5 ♭7 ♭13 5 ♭13 4 5 ♭3

G MAJ⁷
21 9 3 4 5 MOVIMIENTO DIATONICO..... 4 13 4 9 4 13 4 5 5 7 5 13 13 R 13 7 7 9 7 R 3 4 5 13

F# MIN⁹ **G MAJ⁹** **F# MIN⁹** **G MAJ⁹**
f
25 R R 13 7 ♭13 5 ♭13 5 3 4 3 9

F# MIN⁹ **G MAJ⁹** **B 7(♯9)**
29 4 R ♭3 (9A) 9 R 5 3 9 R