

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis melódico en el solo ejecutado por Jaco Pastorius,
sobre la obra Days of Wine and Roses**

Andrés Sebastián Cazar López

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 melódico en el solo ejecutado por Jaco Pastorius,
sobre la obra Days of Wine and Roses**

Andrés Sebastián Cazar López

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: Andrés Sebastián Cazar López

Código: 00132855

Cédula de identidad: 1721484382

Lugar y fecha: Quito, 04 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 documento presenta un análisis melódico del solo ejecutado por el genio musical Jaco Pastorius sobre el tema Days of Wine and Roses. Se enfoca en la distinción de su sonoridad, articulación, frases diatónicas, uso de semicorcheas, tresillos, resolución en tensiones, *ghost notes*; Los recursos utilizados por Pastorius, le han permitido trascender en la historia del *jazz* y es considerado por muchos el bajista eléctrico más influyente. El trabajo se divide en algunas categorías: biografía, creación del bajo *fretless*, antecedentes del disco *Standard Zone*, análisis del solo sobre el tema Days of wine and Roses y conclusión del trabajo.

Palabras clave: Jaco Pastorius, análisis melódico, Jazz Standards, Days of Wine and Roses, Improvisación, Análisis.

Abstract

This document presents a melodic analysis of the solo performed by the musical genius Jaco Pastorius on the theme Days of Wine and Roses. It focuses on his distinguishing sound, articulation, diatonic phrasing, use of sixteenth notes, triplets, resolution of tensions, ghost notes; The resources used by Pastorius have allowed him to transcend jazz history and is considered the most influential electric bass player. The work is divided into some categories: biography, creation of the fretless bass, background of the Standard Zone album, analysis of the solo on the theme Days of wine and Roses and conclusion.

Key Words: Jaco Pastorius, Melodic Analysis, Jazz Standards, Days of Wine and Roses, Improvisation, Analysis

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	10
Biografía	10
Bajo <i>fretless</i>	11
Disco Standard Zone	11
Desarrollo.....	12
Forma.....	12
Resolución a <i>guide tones</i>	12
Resolución a tensiones	14
Frasas diatónicas.....	16
Semicorcheas	17
Tresillos	18
<i>Ghost notes</i>	19
Articulación	19
Conclusiones.....	21
Referencias bibliográficas.....	22
Anexo A: Transcripción solo Days of Wine and Roses	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema).....	12
Figura 2. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Segundo sistema)	12
Figura 3. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Tercer sistema)	13
Figura 4. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema)	13
Figura 5. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Octavo sistema)	13
Figura 6. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Onceavo sistema)	13
Figura 7. Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Treceavo sistema)	14
Figura 8. Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Quinto sistema)	14
Figura 9. Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Quinto sistema)	14
Figura 10. Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema)	15
Figura 11. Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Noveno sistema)	15
Figura 12. Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Décimo sistema)	15

Figura 13. Análisis melódico- frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema)	16
Figura 14. Análisis melódico- frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Cuarto sistema)	16
Figura 15. Análisis melódico- frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Noveno sistema)	16
Figura 16. Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema)	17
Figura 17. Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Segundo sistema)	17
Figura 18. Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Décimo sistema)	17
Figura 19. Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Tercer sistema).....	18
Figura 20. Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema)...	18
Figura 21. Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Quinceavo sistema).	18
Figura 22. Análisis melódico- ghost notes en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema)..	19
Figura 23. Análisis melódico- ghost notes en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema).	19

INTRODUCCIÓN

Biografía

John Francis Pastorius III fue un músico norteamericano, bajista, compositor, nacido en Filadelfia, Pensylvania, el 1 de diciembre de 1951 y fallecido el 21 de septiembre de 1987, en Fort Lauderdale. La influencia directa en la música fue su padre que era baterista y cantante de jazz. Desde temprana edad Pastorius tocaba la batería en las agrupaciones de su localidad. Gracias a una lesión que tuvo en un muñeca se le prohibió tocar la batería. Debido a esto Jaco se cambió al bajo eléctrico, su crecimiento musical fue inmediato colocándolo a los 15 años como un bajista importante en su zona. (Virtanen, 2011)

A sus veintidós años, quiso estudiar formalmente en la Universidad de Miami. A pesar de sus carencias teóricas en música, su nivel técnico en su instrumento y su conocimiento de estilos era tan avanzado que los profesores decidieron contratarlo como profesor. Es aquí donde conoce a Pat Metheny, que también era un profesor prodigioso. Su primer disco en solitario lo grabó a sus 25 años. *Jaco Pastorius* (1976) fue el nombre de este disco, que si bien es cierto no llevó a Pastorius a su popularidad, colocó su nombre en el mundo del jazz. “Ningún otro bajista había sonado antes”. (Gorgot, 2016)

Pastorius llegó a la popularidad tocando con uno de los grupos más influyentes de la década de 1970. Se trataba de Weather Report, una banda de jazz fusión donde músicos consagrados como Zaniwul y Wayne Shorter tocarían por varios años. Pastorius tomó un gran papel en esta banda, colaboró con su creatividad componiendo obras como “Teen Town”, una de las canciones más conocidas de la banda. (Milkowski, 2019)

Pastorius era conocido por tener una irreverente personalidad, con el pasar los años le diagnosticaron bipolaridad, esta enfermedad empeoró por el uso indebido de drogas. A sus 35 años Pastorius había perdido noción de su estado mental, incluso dormía en un parque. El 11 de septiembre de 1987, a Pastorius se le prohíbe entrar a una discoteca por su mal aspecto,

él enfurece y lanza insultos a los guardias de la discoteca. Los encargados de seguridad empiezan a golpearlo, un portero le propina una paliza que le rompe varios huesos de la cara y del cráneo. Pastorius queda en coma después de este incidente y después de algunos días muere a sus 35 años. (Gorgot, 2016)

Bajo Fretless

Atraído por el *jazz*, ahorró de nuevo, esta vez para comprarse un contrabajo. Esto, de manera indirecta, terminaría originando el estilo que le hizo famoso. Se estaba aficionando al sonido particular de ese instrumento, cuyo mástil no tiene trastes, cuando un día la madera de la caja de resonancia del contrabajo se quebró por culpa del calor y la humedad tan típicos de Florida. Jaco empezó a echar de menos ese sonido, pero no tenía dinero para comprar otro contrabajo. Decidió quitarle los trastes al mástil de su bajo eléctrico, rellenando después los huecos con una resina que se utilizaba para la reparación de embarcaciones. Así nació su famoso “Bass of Doom”. (Gorgot, 2016)

Disco Standard Zone

En el verano de 1986, Jaco viajó a la costa Oeste de USA para tocar en algunos clubs con el baterista Brian Melvin con quien ya habían hecho contacto hace varios años. Juntos hicieron algunas grabaciones importantes. El pianista Jon Davis se unió a Pastorius y Melvin para grabar *standards* de *jazz* ya conocidos como “If You Could See Me now” de Tadd Dameron y “Days of Wine and Roses ” de Henry Mancini y Johnny Mercer. El disco se llamó “Standard zone”. (Malone, 2001)

DESARROLLO

Forma de la canción.

La canción comienza con la melodía interpretada en el bajo eléctrico, su duración es de un coro completo. Empieza improvisando Jon Davis, en este coro Jaco se mantiene en *two feel* un coro completo para después pasar a *walking* todo un coro esto demuestra un incremento absoluto en la intensidad. Posteriormente Jaco toma un solo de dos coros.

Vuelve en *two feel* y Jon Davis toca la melodía de la Primera A y Jaco termina la Canción tocando la melodía en el último *head*. La canción termina con un *turnaround* (III-IV-II-V) y usan una pequeña coda (Eb-E-F).

Resolución a *guide tones*.

Figura 1. Análisis melódico- resolución a *guide tones* en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema)

En esta frase respectiva a los compases 2 y 3, se resuelve tardíamente por medio de una abordadura de la quinta de D-7.

Figura 2. Análisis melódico- resolución a *guide tones* en “Days of Wine and Roses” (Segundo sistema)

En esta figura que corresponde a los compases 5 y 6, la frase empieza y termina en la raíz del acorde. En este caso es la nota sol dentro del acorde de G-7

Figura 3. *Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Tercer sistema)*

En esta frase correspondiente a los compases 9,10 y 11. La primera línea empieza en la tercera de A-7 y termina en el mismo compás en la raíz del acorde. La siguiente frase del compás 10 resolverá a la tercera menor de G-7

Figura 4. *Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema)*

Esta figura corresponde al compás 27 y 28, la frase se desarrolla con un arpeggio en el B-7b5 y resuelve en la raíz del siguiente acorde (E7alt).

Figura 5. *Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Octavo sistema)*

En el compás 29 y 30 la frase tocada luego de los armónicos equivalen a las notas raíz de cada acorde.

Figura 6. *Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Onceavo sistema)*

En compás 41 y 42 del solo, la frase resuelve se desarrolla desde la séptima de A-7 y resuelve en la raíz de G-7 que corresponde a la nota sol.

Figura 7. *Análisis melódico- resolución a guide tones en “Days of Wine and Roses” (Treceavo sistema).*

En el compás 51 y 52, la frase comienza en una tensión (b9) de A-7 pero resuelve tardíamente en la quinta de D7.

Resolución a Tensiones.

Figura 8. *Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Quinto sistema).*

En los compases 17 y 18 del solo, la figura empieza en la séptima del acorde Fmaj7 y se termina en la oncena de Eb7. Esta nota no es una tensión disponible del acorde pero funciona al estar en tiempo débil.

Figura 9. *Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Quinto sistema).*

En los compases 19 y 20 del solo, la frase empieza en la tercena de A-7 (una tensión) y se desenvuelve en el acorde de D7 terminando en la novena.

Figura 10. *Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema).*

En los compases 25 y 26. La línea empieza con un arpeggio desde la tercera de D-7 y termina en su oncena. En este caso corresponde a la sol dentro del acorde de D-7.

Figura 11. *Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Noveno sistema).*

En los compases 33 y 34, las frase se desarrollan diatónicamente dentro de los acordes pero en terminan en sus tensiones. En Fmaj la última nota es sol que corresponde a la novena.

Figura 12. *Análisis melódico- resolución a tensiones en “Days of Wine and Roses” (Décimo sistema).*

En el compás 40, esta interesante figura que su célula rítmica está en los tresillos termina en la sexta de Eb7 esto equivale a la nota do (tensión).

Frases diatónicas.

Hay frases importantes que se desarrollan durante el solo. Las que más se destacan son las que por su sencillez y buen gusto dan sentido al solo. Aquí se presenta unos cuantos ejemplos de esto.

Figura 13. Análisis melódico-frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema).

Desde que comienza el solo, Pastorius opta por mantenerse con frases sencillas y minimalistas. Esto no quiere decir que no tengan fuerza e impacto. La frase que usa en este compás corresponde a las notas del arpeggio de Fmaj7 algo simple pero de buen gusto por su rítmica.

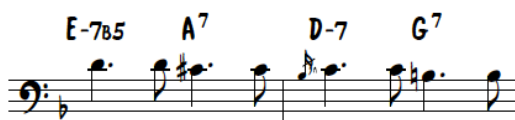

Figura 14. Análisis melódico-frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Cuarto sistema).

En los compases 13 y 14, existe una línea muy particular que baja por grado conjunto desde la séptima de E-7b5 y respetando la nota de cada escala (*chordscale*) esta se transforma en el tercera mayor del siguiente acorde(A7) y esta formula se repite en el siguiente compás.

Figura 15. Análisis melódico-frases diatónicas en “Days of Wine and Roses” (Noveno sistema).

En el compas 32 y 33, la frase que se desarrolla corresponde a la pentatónica mayor de do y esta línea continua pasando por la raíz hasta llegar a la novena de Fmaj.

Semicorcheas.

Las semicorcheas no son muy comunes utilizarlas en el jazz, en general las corcheas son la base de todo el lenguaje. Sin embargo Pastorius las utiliza en pocas ocasiones. A continuación se presentan los ejemplos.

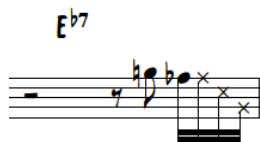

Figura 16. *Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Primer sistema).*

En el segundo compás, aparece este recurso acompañado de *ghost notes*. Esta frase continua con corcheas pero al tocar estas semicorcheas da un sonido percutivo a la frase.

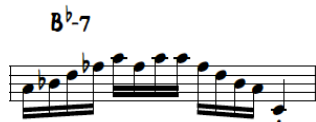

Figura 17. *Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Segundo sistema).*

En el séptimo compás, se ejecuta esta compleja frase. Esta se desarrolla dentro del arpeggio de Bb-7 y termina con la nota mi tocada en la cuarta cuerda al aire.

Figura 18. *Análisis melódico- semicorcheas en “Days of Wine and Roses” (Décimo sistema).*

En el compás 38, se interpreta una frase que parte de tres corcheas atresilladas y después coloca grupos de semicorcheas terminando en E que es una tensión no disponible del acorde.

Tresillos.

Los tresillos serán una figura común en este solo y en general en la forma de tocar de Pastorius. Estos tresillos siempre vendrán acompañados de corcheas. A continuación se presenta los tresillos más representativos en el solo.

Figura 19. *Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Tercer sistema).*

En esta frase los tresillos se hacen presentes para dar fuerza al *swing* de las corcheas, por eso luego de cada tresillo vienen corcheas. Dando movimiento a la línea.

Figura 20. *Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Séptimo sistema).*

En los compases 23 y 24, se interpreta una frase compleja de tresillos agrupados cada 4 notas. Es común de Pastorius esta clase de figuraciones, este tipo de agrupaciones dan un sentido de desplazamiento y síncopa.

Figura 21. *Análisis melódico- tresillos en “Days of Wine and Roses” (Quinceavo sistema).*

En el compás 58, se ejecuta tresillos de negra. Estos tresillos avisarán a la banda que su solo está por concluir. Por eso la figura que le sigue es una redonda, esta figuración no es común en *jazz* incluso puede ser un poco molesta si se la exagera. Jaco solo la utiliza en dos compases y con coherencia.

Ghost notes.

Las *ghost notes* son adornos que Jaco las desarrollo por toda su carrera, están presentes en muchas de sus grabaciones y también son parte de su particular sonido. En esta grabación específicamente en el solo no se las utilizará mucho, las utiliza en *two feel* y en el *walking*.

Figura 22. Análisis melódico- *ghost notes* en “*Days of Wine and Roses*” (Primer sistema)

En el segundo compás, se efectúa semicorcheas acompañadas de *ghost notes*. Como se expresó anteriormente este recurso se lo utiliza para dar un carácter percusivo. Es una figura rápida y al no tener notas específicas permita el cruce cuerdas con mayor facilidad.

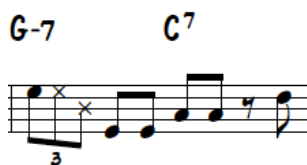

Figura 23. Análisis melódico- *ghost notes* en “*Days of Wine and Roses*” (Primer sistema)

En el compás 30, se realiza una figura clásica del contrabajo jazz adaptado para el bajo eléctrico. Consiste en saltar de octava tocando *ghost notes* entre las cuerdas. Esto apoya a la fuerza del *swing* en el *walking*, pero en esta ocasión se efectúa en un solo.

Articulación.

Durante todo el desarrollo de solo las notas van a estar separadas con excepción de las notas ligadas, estas durarán el tiempo completo. Para acentuar Pastorius ocupa la técnica de *staccato* así estas notas quedan cortas. Es importante recalcar que muchas notas vienen acompañadas de *grace notes* y están ligadas por *slides*. Específicamente el sonido de vibrato que logra Pastorius se lo debe mucho a la construcción del instrumento *fretless* ya que por no

tener trastes el vibrato se logra moviendo el dedo rápidamente en el mismo traste, esto es mucho más complicado en un instrumento con trastes.

CONCLUSIONES

En esta canción vemos a Pastorius tocando un standard conocido y llevando su propio lenguaje más el lenguaje más el propio del estilo. Usando técnicas propias del contrabajo y poniendo su firma con armónicos y notas *staccatos* que lo han llevado a ser tan popular entre bajistas y músicos en general. Vemos a Pastorius tomando otra función en el trio, ya no como el solista virtuoso que esta muy presente y toda la banda gira alrededor de él. En su solo usa frases sencillas, lo importante de estas son su resolución. Estas terminan diatónicamente y en ciertas ocasiones en tensiones del acorde. Nunca deja de usar figuraciones complejas y clásicas desarrolladas por él, como las agrupaciones de tresillos, en esta grabación demuestra su control para hacerlas y embellecer su solo. El desarrollo motivico es sencillo pero siempre seguido de *ghost notes* clásicos del estilo de Pastorius. Para concluir con este tema podemos decir que su manera de tocar es determinada por todos estos recursos más el virtuosismo y buen gusto el cual provoca que ninguna nota se sienta tensa. Todo es ligero.

Jaco Pastorius fue un innovador en la sonoridad, funcionalidad y técnica en el bajo eléctrico. Fue el primero que rompió las barreras en las que este instrumento se desarrollaba en la música. Ahora podemos enriquecernos de su genialidad. Durante tantos años ha sido inspiración para muchos bajistas que lo han estudiado. Como dice "Flea" de los Red Hot Chilli Peppers: "trituró todo lo que hubo antes que él, y jamás volverá a hacerse de nuevo". Aunque su vida se fue consumiendo por su enfermedad mental y murió a una corta edad, dejó un legado que perdurará por siempre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gorgot, E., 2016. *Jaco Pastorius: La Triste Soledad Del Genio*. [en línea] Jot Down. Disponible en: <<https://www.jotdown.es/2016/06/jaco-pastorius-la-triste-soledad-del-genio/>> [Acceso el 12 de Abril de 2020].
- Malone, S., 2020. *A Portrait Of Jaco*. Milwaukee: Hal Leonard, p.57.
- Milkowsky, B., 2019. *Jaco Pastorius. La extraordinaria y trágica vida del mejor bajista del mundo* [en línea] toma jazz. Disponible en: <<http://www.tomajazz.com/perfiles/pastorius.htm>> [Acceso el 12 de Abril de 2020].
- Virtanen, R., 2011. *Pastorius, Jaco (1951-1987)*. [en línea] MCN Biografías. Disponible en: <<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pastorius-jaco>> [Acceso el 12 de Abril de 2020].

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN SOLO DAYS OF WINE AND ROSES

A Bass Solo $FMAJ^7$ E^b7 $D-7$ D^7

$G-7$ B^b-7 E^b7

B $A-7$ $D-7$ $G-7$ E^b7

$E-7b5$ A^7 $D-7$ G^7 $G-7$ C^7ALT

A $FMAJ^7$ E^b7 $A-7$ D^7

$G-7$ B^b-7 E^b7

C $D-7$ $B-7b5$ E^7ALT

$A-7$ D^7 $G-7$ C^7 $FMAJ^7$ $G-7$ C^7

A

FMAJ⁷ E^{b7} D-7 D⁷

G-7 / B^{b-7} E^{b7}

B

A-7 D-7 G-7 /

E-7b5 A⁷ D-7 G⁷ G-7 C⁷ALT

A

FMAJ⁷ E^{b7} A-7 D⁷

G-7 / B^{b-7} E^{b7}

C

D-7 / B-7b5 E⁷ALT

A-7 D⁷ G-7 C⁷ E^{b7} E⁷ FMAJ⁷ G-7 C⁷