

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Transcripción y análisis del solo de batería de Max Roach en la
composición Parisian Thoroughfare del álbum Clifford Brown &
Max Roach**

Tomás Alejandro Prado García

Música Contemporánea

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Música Contemporánea

Quito, 09 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**Transcripción y análisis del solo de batería de Max Roach en la
composición Parisian Thoroughfare del álbum Clifford Brown & Max
Roach**

Tomás Alejandro Prado García

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Jorge David Balladares Pesantes, Master
of Music in Music Technology

Firma del profesor:

Quito, 09 de diciembre de 2019

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.

Así mismo, 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.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Tomás Alejandro Prado García

Código: 00023242

Cédula de identidad: 0802556266

Lugar y fecha: Quito, 09 de diciembre de 2019

RESUMEN

Entre los aportes de Max Roach a la música, lo más destacado fue su habilidad como solista. Su capacidad para tocar solos largos con una estructura definida y motivos bien organizados, hicieron notable que sean percibidos como una composición más que como una improvisación. Esta investigación consta de la transcripción y análisis del solo de batería interpretado por Max Roach en el tema *Parisian Thoroughfare* del álbum Clifford Brown & Max Roach. El objetivo es presentar estos elementos para contribuir a un mejor entendimiento del instrumento; y brindar un punto de partida como recurso para el estudio formal de la batería; así como apreciar el desarrollo melódico y motivico en la ejecución del solo.

Palabras clave: desarrollo, melódico, motivico, batería, solo, improvisación, Max, Roach.

ABSTRACT

Among Max Roach's contributions to music, the highlight was his ability as a soloist. Their ability to play long solos with a defined structure and well organized motifs, made it remarkable that they are perceived as a composition rather than an improvisation. This research consists of the transcription and analysis of the drum solo performed by Max Roach in the Parisian Thoroughfare theme of the Clifford Brown & Max Roach album. The objective is to present these elements to contribute to a better understanding of the instrument, and provide a starting point as a resource for the formal study of the drums; as well as appreciate the melodic and motivic development in the execution of the solo.

Keywords: melodic, motif, development, drums, solo, improvisation, Max, Roach.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
ANÁLISIS DEL SOLO	9
CONCLUSIÓN.....	13
REFERENCIAS.....	14
ANEXO A:.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: <i>Fraseo lineal sincopado, secciones A del solo transcrito de Max Roach Min. 4:40.</i>	9
Figura 2: <i>Muestra de paradiddle didle y feathering the bass drum, sección B. Transcrito por Tomás Prado.</i>	10
Figura 3: <i>Última sección A. Transcrito por Tomás Prado.</i>	10
Figura 4: <i>Compás 1. Motivo con el que empieza la primera sección A. Transcrito por Tomás Prado.</i>	11
Figura 5: <i>Compás 9. Motivo con el que empieza la segunda sección A. Transcrito por Tomás Prado.</i>	11
Figura 6: <i>Compás 3. Mostrando la idea nueva comenzando en el tiempo 3 sin desplazamiento. Transcrito por Tomás Prado.</i>	11
Figura 7: <i>Compás 11 y 12. Motivo con desplazamiento retardado. Transcrito por Tomás Prado.</i>	12
Figura 8: <i>Compases 13 y 14. Motivo con desplazamiento anticipado. Transcrito por Tomás Prado.</i>	12
Figura 9: <i>Compás 30 mostrando la idea sin desplazamiento comenzando en el tiempo 1. Transcrito por Tomás Prado.</i>	12

INTRODUCCIÓN

Max Roach, es uno de los bateristas más importantes de la historia del jazz; es uno de los pioneros de la evolución de la batería en el jazz, fue parte importante del grupo de músicos que definió las características que dieron forma al nuevo sonido a la batería en la era del Bebop. En la época de Roach se pasa del swing al Bebop, se dan cambios sociales y los músicos de jazz prueban ritmos y técnicas diferentes y más complejas en la batería. La batería como instrumento cambia su configuración, el set de batería es diferente y permite probar y ampliar las opciones de sonoridad (Ulaby, 2007).

Roach es quien empieza a ejecutar sonidos más complejos en la batería. La batería pasa de ser un instrumento acompañante a tener mayor protagonismo y ser un participante más activo en el grupo, generando musicalidad, lo que se manifiesta en los solos que ejecutaba Max Roach en este instrumento (Brown, 1990).

Roach influyó a muchos bateristas con su estilo, al igual que él fue influenciado por los ejecutantes de swing. Para el conocimiento musical, los aportes de Roach permiten una redefinición de la ejecución. Fue muy innovador para la época. Esta innovación pervive en la actualidad, en los ejecutantes contemporáneos, Roach se considera una referencia básica.

Es por estas consideraciones que Max Roach como innovador, ejecutante y solista se elige para el presente trabajo. Este documento tiene como fin transcribir y analizar los elementos técnicos propuestos por Max Roach para la improvisación en la batería en el solo para el tema Parisian Thoroughfare que pertenece al disco Clifford Brown & MaxRoach.

ANÁLISIS DEL SOLO

Este trabajo se tratará sobre el análisis de la transcripción del solo de batería (ver Anexo A) interpretado por Max Roach en el tema Parisian Thoroughfare (Powell, 1951), que aparece en el álbum Clifford Brown & Max Roach. Este solo tiene 32 compases en la forma (AABA) del tema y un desarrollo melódico que es característico de Max Roach, quien según Brown (1990) fue uno de los pioneros en la expansión de la batería como instrumento acompañante, a participante activo en el proceso de creación musical lo cual allanó el camino para la evolución del jazz moderno.

De manera general podemos apreciar la musicalidad percusiva en su solo, al organizar sus ideas rítmicas sobre cada sección. En las secciones A, como se puede apreciar en la figura 1, utiliza un fraseo lineal sincopado entre caja y toms contra el bombo, utilizando corcheas y tresillos.

transcrito por TOMAS PLAZO

A

Drum Set

The image shows a musical score for a drum set in 4/4 time, transcribed by Tomas Plazo. It consists of four staves of music, each representing a section of the solo. The notation uses a standard drum set notation with a treble clef and a 4/4 time signature. The first staff is marked with a box containing the letter 'A'. The notation includes eighth notes, quarter notes, and rests, with various rhythmic patterns and accents. There are several triplet markings (indicated by a '3' over a group of notes) and syncopated rhythms. The second staff starts at measure 5, the third at measure 9, and the fourth at measure 13. The notation is complex and detailed, showing the specific rhythmic patterns and accents used in the solo.

Figura 1: Fraseo lineal sincopado, secciones A del solo transcrito de Max Roach Min. 4:40.

En la sección B, como muestra la figura 2, hace uso de rudimentos, que son ejercicios técnicos que permiten al baterista crear estructura al tocar el instrumento (Pladevall, 2004) y *feathering the bass drum*, que es una técnica que se trata de la dinámica y tocar el bombo lo suficientemente silencioso (Jain, 2007). Esto le permite lograr contraste entre las dos primeras secciones. En esta sección usa agrupaciones de cinco notas en los compases 17, 18, 21 y 22 como pregunta, y responde con un fraseo en semicorcheas con el uso de *paradiddle didle*, que es un tipo de rudimento, y el uso de *feathering the bass drum* en los compases 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Figura 2: Muestra de *paradiddle didle* y *feathering the bass drum*, sección B. Transcrito por Tomás Prado.

Después de la sección B, regresa a la última sección A como se muestra en la figura 3, la cual es muy parecida a las dos primeras secciones y utiliza improvisación melódica entre caja, *toms* y bombo, lo que demuestra que sus ideas están muy bien organizadas en cada sección para lograr el contraste entre las secciones A con la sección B.

Figura 3: Última sección A. Transcrito por Tomás Prado.

En el compás 1 y 9, como se puede apreciar en las figuras 4 y 5, aparece esta idea casi idéntica con el propósito de indicar donde comienzan las primeras secciones A.

Figura 4: *Compás 1. Motivo con el que empieza la primera sección A. Transcrito por Tomás Prado.*

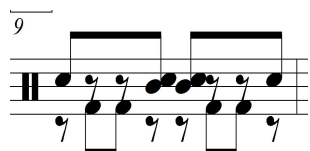

Figura 5: *Compás 9. Motivo con el que empieza la segunda sección A. Transcrito por Tomás Prado.*

En el compás 3, como se puede apreciar en la figura 6, aparece una idea que es recurrente, identificando a las secciones A, ya que este motivo aparece constantemente expuesto de diferente manera, mostrando un desplazamiento rítmico de manera anticipada y retrasada o sin desplazamiento.

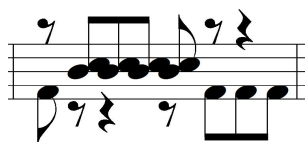

Figura 6: *Compás 3. Mostrando la idea nueva comenzando en el tiempo 3 sin desplazamiento. Transcrito por Tomás Prado.*

Luego, el mismo motivo vuelve a ser expuesto en la segunda sección A, como se puede apreciar en la figura 7 en los compases 11 y 12, con un desplazamiento retardado, y se repite en los compases 13 y 14, como se aprecia en la figura 8, empezando desde el tiempo 4 del compás 13, es decir con un desplazamiento anticipado.

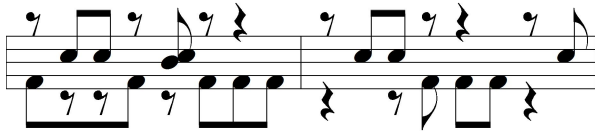

Figura 7: *Compás 11 y 12. Motivo con desplazamiento retardado. Transcrito por Tomás Prado.*

Figura 8: *Compases 13 y 14. Motivo con desplazamiento anticipado. Transcrito por Tomás Prado.*

Finalmente, aparece en el compás 30 el motivo inicial sin desplazamiento, como se aprecia en la figura 9 en la última sección A, brindando de esta forma cohesión a todo el solo.

Figura 9: *Compás 30 mostrando la idea sin desplazamiento comenzando en el tiempo 1. Transcrito por Tomás Prado.*

CONCLUSIÓN

Analizar y transcribir el solo de batería de Max Roach, en el tema Parisian Thoroughfare del álbum Clifford Brown & Max Roach, permite a través de este trabajo, establecer los motivos rítmicos más representativos y el desarrollo de los mismos, qué técnicas utiliza y los contrastes de dinámicas y textura. El trabajar en este solo permite enriquecer el lenguaje y descifrar grandes interrogantes respecto al concepto y musicalidad desarrollados por este intérprete.

REFERENCIAS

- Brown, A. (1990). Modern Jazz Drumset Artistry. *The Black Perspective in Music*, 18(1/2), 39-58. doi:10.2307/1214857
- Jain, S. (2007). *The Total Jazz Drummer*. Los Angeles: Alfred Music Publishing.
- Pladevall, J. (2004). *Batería Contemporánea*. Sao Paulo: Irmaos Vitale Ediciones.
- Powell, B. (1951). Parisian Thoroughfare [Grabado por Brown, C. & Roach, M.]. En *Clifford Brown & Max Roach* [LP]. Nueva York: Emarcy Records. (1954).
- Ulaby, N. (2007, agosto 17). Jazz Legend Max Roach Dies at 83. Recuperado de: <https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=12866096>.

ANEXO A:
Parisian Thoroughfare

Score

Solo de Max Roach

Bud Powell (1951)
 Transcrito por Tomás Prado

A

Drum Set

5

A

9

13

B

17

21

A

25

29

Firmas del comité de aprobación

_____, profesor - departamento de música contemporánea. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)

_____, profesor - de trabajo final. _____

Fecha ____ / ____ / ____ (FIRMA)