

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Recursos de improvisación de Pat Metheny sobre el standard
Windows**

Sam Kleinner Picuasi De la Torre

Licenciatura en Música Contemporánea

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

Quito, 16 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Recursos de Improvisación de Pat Metheny sobre el standard Windows

Sam Kleinner Picuasi De la Torre

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares Pesantes, Master of Music
in Music Technology

Firma del profesor:

_____

Quito, 16 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.

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.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Sam Kleinner Picuasi De la Torre

Código: 00122488

Cédula de identidad: 1717276313

Lugar y fecha: Quito, 16 de diciembre de 2019

RESUMEN

El siguiente ensayo muestra un análisis de los recursos de improvisación de Pat Metheny sobre el standard *Windows*. El trabajo se enfoca en herramientas de interpretación características del sonido de Metheny; entre ellas se encuentran: densidad rítmica, polirrítmica, *jazz dwee* y *voice leading*. La información presentada se organiza por: ritmo, técnica y melodía, donde gráficos apoyan el análisis y explicación ofrecida. Además, se muestra un breve análisis armónico y melódico del standard *Windows*.

Palabras clave: Pat Metheny, improvisación, standard, *Windows*, análisis, armónico, melódico.

ABSTRACT

The following essay shows an analysis of Pat Metheny's improvisation resources on the standard "Windows". The document focuses on interpretation tools characteristic of Metheny's sound; among them are: rhythmic density, polyrhythmic, jazz dwee and voice leading. The information presented is organized by: rhythm, technique and melody where graphics support the analysis and explanation offered. In addition, a brief harmonic and melodic analysis of the standard "Windows" is shown.

Keywords: Pat Metheny, improvisation, standard, Windows, harmonic, melodic, analysis.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Antecedentes	9
Análisis armónico	10
Recursos de improvisación	11
Densidad rítmica	11
Polirritmia	11
Jazz Dwee	12
Voice leading	12
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15
Anexo A: Transcripción del solo de Pat Metheny sobre el standard <i>Windows</i>	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis compases 1-12	10
Figura 2. Ejemplo densidad rítmica	11
Figura 3. Ejemplo de polirrítmica.....	11
Figura 4. Ejemplo Jazz dwee	12
Figura 5. Ejemplo de voice leading	13

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se va a analizar y destacar recursos de improvisación en el solo del guitarrista Pat Metheny sobre *Windows*; una obra de Chick Corea (1967) grabada en el álbum *Like Minds* de Gary Burton.

Like Minds (Burton, Corea, y Metheny, 1998) es un álbum de jazz grabado en 1998 en New York, el formato de grabación fue quinteto, Gary Burton: vibráfono; Chick Corea: piano; Pat Metheny: guitarra; Dave Holland: bajo y Roy Haynes en la batería. Este álbum está conformado por 10 temas de los cuales Metheny contribuyó con 4 (Question and Answer, Elucidation, Tears of Rain, For a Thousand Years), Corea con 3 (Windows, Futures, Straight Up and Down), Burton con 2 (Like Minds, Country Roads) y “Soon”, un standard de George Gershwin.

La composición objeto de análisis es *Windows* del compositor Chick Corea. La primera aparición de este tema fue en el álbum “Sweet Rain” de Stan Getz (1967) en el cual Chick Corea acompañaba al solista. Es importante destacar que la métrica del tema es 3/4, es decir es un Jazz Waltz, sin embargo, la manera en la que se ejecuta en el disco *Like Minds* presenta una interpretación no tradicional bajo esta métrica.

ANTECEDENTES

Patrick Metheny es un guitarrista de jazz-fusión y compositor. Creció rodeado de música, la cual permitió una formación extraordinaria llegando a ser considerado un prodigio (Small, s/f). A la edad de 19 años conoce al vibrafonista Gary Burton, quien lo incorpora a su banda. En ese periodo Metheny aprende sobre modos y armonía de manera formalizada (Small, s/f). En 1975 lanza su primer álbum *Bright Size Life*, con el cual reinventa el sonido de la guitarra tradicional de jazz utilizando nueva tecnología y constante trabajo para evolucionar la improvisación y potencial sónico de la guitarra (Metheny, 2019).

Pat Metheny ha ganado 20 premios Grammy en 12 diferentes categorías incluyendo mejor Álbum de Rock Instrumental, mejor grabación de jazz contemporáneo, mejor solo de jazz instrumental y mejor composición instrumental (Metheny, 2019).

ANÁLISIS ARMÓNICO

Windows es un estudio interesante de armonía tonal y modal, ya que al escuchar el acorde de entrada (Bm7) se asume que este es el centro tonal, sin embargo al quinto compás, el Ab-7b5, nos presenta una segunda posibilidad de que sea analizado el centro tonal como F#-7, tomando a este como parte de un ii-V, ya que en el octavo compás, el C#7, se lo podría tomar en cuenta como el dominante principal para resolver al F#-7 como centro tonal principal durante los 12 compases como se presenta en la figura 1.

The figure shows a musical score for the first 12 measures of the piece 'Windows'. The score is in 3/4 time and features a melodic line with various chords and fingerings. Handwritten annotations include chord symbols in boxes: 'iv-7' (Bm7) above measure 1, 'ii-7b5' (Ab-7b5) above measure 5, 'V7' (C#7) above measure 8, and 'i-7' (F#-7) above measure 9. A blue line connects the ii-7b5 and V7 chords, indicating a ii-V progression. Circled numbers 1-5 are placed below the staff to indicate measure groupings. Fingerings are written above the notes.

Figura 1. Análisis compases 1-12.

RECURSOS DE IMPROVISACIÓN

Densidad rítmica

Se refiere al balance y uso de variedad melódica y rítmica de manera compleja o simple dentro de una frase (Crook,1990, p.29). Esto se consigue tocando varias notas de duración corta, como: corcheas, tresillos, semicorcheas; o de duración larga, como: negras, negra con punto, blancas, blanca con punto y redondas.

Figura 2. Ejemplo densidad rítmica.

En esta frase del compás 33, presente en la figura 2, se puede apreciar como Metheny empieza la densidad rítmica ejecutando corcheas, mientras que en el *beat* 2, ejecuta un tresillo de estas para luego volver a las corcheas, y en el compás 35 presenta una percepción del tiempo amplia con valores amplios, algo inusual, como los cuatrillos en el compás que tiene el acorde C#-7 dentro de la métrica en la figura 2.

Polirritmia

Figura 3. Ejemplo de Polirritmia.

Ogburn (2007, p.5) presenta la introducción a la polirritmia de 4 contra 3, la cual implica ejecutar 4 negras en un compás de $\frac{3}{4}$. Este recurso lo utiliza Metheny en la mayor parte de sus solos tal como se puede apreciar en la figura 3, y en *Windows* crea varios motivos melódicos a partir de este recurso rítmico.

Jazz Dwee

Figura 4: Ejemplo jazz dwee.

Según Niles (s/f), "jazz dwee" es una manera particular en la que Metheny ejecuta *slidings*. Un *slide* es una técnica de *legato* para conectar 2 o más notas de una manera rápida y sutil en la cual se desliza de manera horizontal (Dickson, 2017). Probablemente se inspiró en la interpretación de Wes Montgomery o Jim Hall. Este recurso le permite simular el *bending* del blues, sin la necesidad de elevar la cuerda como lo haría un guitarrista de rock. En la figura 4 se indica con una flecha el recurso de *jazz dwee*

Voice Leading

Según Thomas (2003, p. 3), el voice leading se refiere a la manera en que las voces se mueven individualmente de un acorde a otro. El mejor voice leading ocurre cuando el movimiento de las voces es sutil.

Pat Metheny en su solo utiliza movimientos graduales, evitando intervalos de gran extensión para no interrumpir la continuidad melódica de su improvisación; es así que logra crear melodías con base en un diálogo entre frases, manteniendo el interés del oyente durante su ejecución.

En la figura 5, se puede apreciar movimientos pequeños entre el cambio de acordes. Para llegar al acorde D#-7 desde Emaj7, se utiliza un intervalo de tercera mayor que va desde E (raíz de Emaj7) a G# (11 de D#-7). De igual manera, en el siguiente compás presentado entre D#-7 y C#-7 se utiliza un movimiento de segunda menor, es decir desde D# (raíz de D#-7) a E (b3 de C#-7).

Figura 5: *Ejemplo de voice leading.*

CONCLUSIONES

Las herramientas presentadas en este proyecto representan un análisis de la sonoridad y recursos utilizados en la ejecución de Pat Metheny. Dentro del aspecto rítmico se puede destacar las siguientes herramientas: en primer lugar, la densidad rítmica es un recurso cuya dificultad radica en la disposición y ubicación en el movimiento armónico, ya que una buena técnica es indispensable para su correcta ejecución. En segundo lugar, la polirritmia mostrada en esta transcripción sobrepone 4 negras en un compás de $\frac{3}{4}$ lo cual da una sonoridad única comparándola con las frases interpretadas de manera regular sobre esta métrica.

Por otro lado, el jazz *dwee* es un recurso técnico innovador, donde la claridad en la articulación es necesaria para emular un *glissando* de vientos. El último recurso analizado es el *voice leading*, el cual Pat Metheny lo ejecuta de manera impecable, realizando movimiento de notas entre acordes de manera sutil. Debido a esto, las frases creadas tienen un motivo melódico gradual que permite la fácil retención por parte del oyente.

Para una comprensión clara del estilo de Pat Metheny, es necesario transcribir y analizar de manera detallada sus solos, ya que de esta manera se entiende y aplica el lenguaje utilizado por el guitarrista.

Todos estos recursos conforman el sonido característico de Pat Metheny, el cual marcó un antes y un después en la ejecución de jazz en la guitarra, ya que presentó un estilo innovador para la época y que a pesar del transcurso del tiempo sigue siendo objeto de estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burton, G., Corea, C., Metheny, P. (1998). *Like Minds* [CD-ROM]. New York: Concord Records.
- Corea, C. (1967). *Windows*. En *Like Minds*. [CD]. New York, EU: Concord Records.
- Crook, H. (2015). *How to Improvise an Approach to Practicing Improvisation*. Los Angeles, CA: Alfred Music.
- Dickson, K. (2017). *Learning the slide: How this legato technique can enhance your sound*. Guitar World. Recuperado de <https://www.guitarworld.com/lessons/learning-slide-how-legato-technique-can-enhance-your-sound>
- Getz, S, (1967). *Sweet Rain* [Vinyl]. EE.UU: Verve Records.
- Metheny, P. (2019). *BIO*. Pat Metheny. Recuperado de <http://www.patmetheny.com/bio/>
- Niles, R. (s/f). *Inside and Outside Harmony with Pat Metheny*. Berklee Today, Recuperado de <https://www.berklee.edu/bt/214/lesson.html>
- Ogburn *et al.* (2007). *Ear Training 4*. (2da ed.) Massachusetts, EU: Berklee press
- Small, M. (s/f). *Pat Metheny: No boundaries*. Berklee Today. Recuperado de <https://www.berklee.edu/bt/161/converstory.html>
- Thomas, J. (2003). *Voice leading for guitar*. Boston, EU: Berklee press.

ANEXO A: TRANSCRIPCION DEL SOLO DE PAT METHENY SOBRE EL
STANDARD *WINDOWS*
Windows

Pat Metheny Solo

Post Bop

Chick Corea (1967)

$\text{♩} = 69$

B-7
 G#-7b5
 6 C#7 F#-7
 11 D7sus4(9)
 16 Emaj7
 21 Ab7
 26 A7 Ab7 A7 Ab7 A7
 31 Ab7 A7 Ab7 Emaj7 D#-7 C#-7
 36 B-7b5 Eb7

Musical score for Pat Metheny's solo on "Windows" by Chick Corea. The score is in 3/4 time with a tempo of 69 bpm. It consists of nine staves of music with various chord changes and technical markings like triplets and sextuplets.

Windows

41 $A\flat-7$ $D\flat7$ $E\text{ maj}7$

46 $D\sharp-7$ $C\sharp-7$ $C7(9,\sharp11)$ $B-7$

51 $G\sharp-7b5$

56 $C\sharp7$ $F\sharp-7$

61 $D7sus4(9)$ $E\text{ maj}7$

66

71 $A\flat7$ $A7$ $A\flat7$

76 $A7$ $A\flat7$ $A7$ $A\flat7$ $A7$ $A\flat7$

Windows

Musical score for the piece "Windows" on page 18, measures 81-95. The score is written in treble clef and includes the following measures and chord changes:

- Measure 81: E maj7, D#-7, C#-7, B-7b5
- Measure 86: Eb7, Ab-7
- Measure 91: Db7, E maj7, D#-7
- Measure 95: C#-7, C7(9,#11), B-7

The score features various musical notations including slurs, ties, and triplet markings. The key signature is one sharp (F#).