

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Análisis de la transcripción del solo de batería de Art Blakey en el
tema Sincerely Diana**

Gustavo Alfonso Bedón Galárraga

Música contemporánea

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

Quito, 17 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

**Análisis de la transcripción del solo de batería de Art Blakey en el
tema Sincerely Diana**

Gustavo Alfonso Bedón Galárraga

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Jorge Balladares. Master of Music in
Music Technology.

Firma del profesor:

Quito, 10 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:

Gustavo Alfonso Bedón Galárraga

Código:

00129944

Cédula de identidad:

1725016461

Lugar y fecha:

Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

El presente trabajo analiza un solo de batería ejecutado por Art Blakey en el tema “Sincerely Diana” composición que pertenece a Wayne Shorter y que forma parte del álbum “Art Blakey & The Jazz Messengers: A night in Tunisia” estrenado en 1960. El mencionado solo presenta una dificultad técnica elevada, pasajes rítmicos enriquecedores y una gran musicalidad, elementos que son el motivo que conduce a analizarlo. El análisis de este solo se realiza sobre su transcripción reflejada en una partitura y muestra su estructura, los elementos tímbricos utilizados, descripciones de las frases rítmicas que aparecen en él, el *sticking* con el que puede ejecutarse, así como el efecto musical que las diversas frases generan de forma individual y colectiva. El análisis fue posible a través de la consecución de la partitura y adquiere mucha relevancia el escrito por cuanto muestra y revela las frases utilizadas por Art Blakey, así como el modo adecuado de tocarlas. El trabajo adquiere especial importancia para quienes deseen interpretar un solo de dificultad elevada y a la vez entender como fue estructurado.

Palabras clave: Art Blakey, Sincerely Diana, Wayne Shorter, transcripción, solo, batería, análisis, partitura, sticking.

ABSTRACT

This paper analyzes a drum solo performed by Art Blakey on the song "Sincerely Diana", a composition that belongs to Wayne Shorter and is part of the album "Art Blakey & The Jazz Messengers: A night in Tunisia" released in 1960. The aforementioned it only presents a high technical difficulty, enriching rhythmic passages and great musicality, elements that are the reason that leads to analyze it. This analysis is only performed on its transcription reflected in a score and shows its structure, the timbral elements used, descriptions of the rhythmic phrases that appear in it, the sticking with which it can be performed, as well as the musical effect that the various phrases generated individually and collectively. The analysis was possible through the achievement of the score and the writing becomes very relevant because it shows and reveals the phrases used by Art Blakey, as well as the proper way to play them. The work acquires special importance for those who wish to interpret a solo of high difficulty and at the same time understand how it was structured.

Key words: Art Blakey, Sincerely Diana, Wayne Shorter, transcription, solo, drums, analysis, score, sticking.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas	15
Anexo A: Transcripción del solo de batería (partitura)	16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Primeros cuatro compases del solo de Art Blakey en Sincerely Diana.....	9
Figura 2. Compas 12 y siguientes.....	9
Figura 3. Compases 18 a 25.....	10
Figura 4. Técnica de ejecución cross stick.....	10
Figura 5. Compases 29 a 56.....	11
Figura 6. Compases 49 a 56.....	12
Figura 7. Compases 57 a 60.....	12
Figura 8. Compases 73 a 76.....	13

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un análisis y transcripción del solo de batería ejecutado por Art Blakey en el tema "Sincerely Diana" compuesto por Wayne Shorter (1960) y publicado en el álbum "Art Blakey & The Jazz Messengers: A night in Tunisia". El trabajo presenta un análisis de los materiales rítmicos usados por Art Blakey en el solo, interpreta su intención musical, propone ideas de cómo ejecutarlo y expone el solo en una partitura. El material propuesto es relevante en el área de estudio del jazz, específicamente para intérpretes de batería que estudian las técnicas utilizadas por Art Blakey y que pueden encontrar en esta obra un acercamiento a su trabajo. En Ecuador, trabajos de esta naturaleza buscan aumentar la cantidad de materiales de investigación que se disponen con el objetivo de beneficiar a la comunidad musical ecuatoriana en todo su conjunto y contribuir en su formación. Con el afán de alcanzar el objetivo mencionado invitamos al lector a seguir el hilo de esta investigación en las siguientes páginas.

DESARROLLO DEL TEMA

El solo de batería compuesto por Art Blakey en el tema *Sincerely Diana* de Wayne Shorter (1960) tiene una estructura de 76 compases. Es un solo desarrollado exclusivamente para redoblante. Se puede observar que en los primeros compases del solo (figura 1) predomina un acento en el tiempo uno, que es ejecutado con bombo y *crash* que apertura el solo con una densidad rítmica simple, para dar paso a estructuras rítmicas más complejas que suponen un nivel de ejecución elevado.

Figura 1. Primeros cuatro compases del solo de Art Blakey en *Sincerely Diana*.

A partir del compás 7, se encuentra una idea rítmica de dos compases propuesta en tresillos de corchea, que es la antesala a los motivos que Art Blakey presentará a lo largo de todo el solo. Las frases rítmicas, que el baterista propone a partir del compás 12 (figura 2), son ejecutadas haciendo uso de un concepto muy utilizado en batería conocido como *sticking*, el cual, es un proceso en el que el baterista asigna con qué mano tocar una nota pudiendo ser derecha, notado como R (*Right*) o izquierda, notado como L (*Left*), que tiene por objetivo garantizar una ejecución impecable (DasGupta, 2016).

Figura 2. Compas 12 y siguientes.

El *sticking* que puede observarse en la partitura a partir del compás mencionado muestra la riqueza, a nivel técnico, de Blakey. Los compases 15 y 16, presentan nuevamente una frase rítmica desarrollada en tresillos, que tiene por objetivo disminuir la densidad rítmica presentada en los compases previos.

17 $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$

D. S.

21 $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$

D. S.

R L R L R L

25 $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$ $\overset{3}{\text{triplet}}$

D. S.

R L L R L L R L L R L L R L L R L L R L L R R

Figura 3. Compases 18 a 25.

Desde el compás 18 (figura 3), Blakey nos muestra frases que reciclan los contenidos de los compases 10 y en adelante, a modo de repetición, llegando al compás 25 donde se presenta un nuevo material basado en el uso de *cross stick*, que es una manera de tocar el snare con el borde ancho de la baqueta (figura 4), obteniendo un sonido hueco acompañado del timbre de la madera de la baqueta y del metal que compone el aro de la caja (Anónimo, 2019), que se repite y genera una sensación rítmica muy refrescante.

Figura 4. Técnica de ejecución *cross stick*. Foto del autor.

En el compás 29 y en adelante, Blakey abandona el uso de frases rítmicas basadas exclusivamente en figuras como las corcheas y semicorcheas presentadas en los compases previos. Sus nuevos fraseos, expuestos en la partitura en los compases 29 a 56 (figura 5), aumentan la densidad rítmica por la clase de subdivisión utilizada (frases copadas de tresillos de corchea y articuladas con acentos) que son contrastadas con un compás en donde utiliza silencios y figuras en corcheas para entregar la sensación de relajación en respuesta a la tensión rítmica que está presentando, un ejemplo de ello puede observarse en las parejas de compases 30-31, 32-33 y 35-36 (figura 5).

The figure shows a musical score for Double Bass (D.S.) across seven systems, corresponding to measures 29 through 56. Each system consists of a staff with rhythmic notation and a line of drum notation below it. The notation includes triplets of eighth notes, accents, and rests. The drum notation uses 'R' for right hand and 'L' for left hand.

System 1 (Measures 29-31):
 Measure 29: RLLRLLRLLRLL
 Measure 30: RLLRLLRLLR
 Measure 31: RLLRLLRLLRLL

System 2 (Measures 32-33):
 Measure 32: RLLRLLRLLRLL
 Measure 33: RLLRLLRLLRLL

System 3 (Measures 34-36):
 Measure 34: RLLRLLRLLRLL
 Measure 35: RLLRLLRLLRLL
 Measure 36: RLLRLLRLLRLL

System 4 (Measures 37-39):
 Measure 37: RLLRLLRLLRLL
 Measure 38: RLLRLLRLLRLL
 Measure 39: RLLRLLRLLRLL

System 5 (Measures 40-42):
 Measure 40: RLLRLLRLLRLL
 Measure 41: RLLRLLRLLRLL
 Measure 42: RLLRLLRLLRLL

System 6 (Measures 43-45):
 Measure 43: RLLRLLRLLRLL
 Measure 44: RLLRLLRLLRLL
 Measure 45: RLLRLLRLLRLL

System 7 (Measures 46-48):
 Measure 46: RLLRLLRLLRLL
 Measure 47: RLLRLLRLLRLL
 Measure 48: RLLRLLRLLRLL

System 8 (Measures 49-51):
 Measure 49: RLLRLLRLLRLL
 Measure 50: RLLRLLRLLRLL
 Measure 51: RLLRLLRLLRLL

System 9 (Measures 52-54):
 Measure 52: RLLRLLRLLRLL
 Measure 53: RLLRLLRLLRLL
 Measure 54: RLLRLLRLLRLL

System 10 (Measures 55-56):
 Measure 55: RLLRLLRLLRLL
 Measure 56: RLLRLLRLLRLL

Figura 5. Compases 29 a 56.

Es importante resaltar el material presentado en los compases 49 a 54 (figura 6) en donde las frases desarrolladas en el redoblante presentan una resolución en el *drum kick* a través de los *up beats* de los *beats* 3 y 4.

Figure 6 shows two systems of musical notation for a drum set. The first system covers measures 49 to 52, and the second system covers measures 53 to 56. The notation is written on a grand staff with a double bar line at the beginning of each system, labeled 'D. S.'. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often grouped in triplets. Accents (>) are placed above many notes. The bottom staff of each system shows the kick drum part, with 'x' marks indicating when the kick is played. The notation is complex, with many notes beamed together and some notes having stems pointing down.

Figura 6. Compases 49 a 56.

Una vez finaliza la exposición de estas frases, llegamos al compás 57 que inaugura el uso del *hi tom* y *floor tom* como nuevos recursos tímbricos (figura 7), estableciendo con ellos, unísonos a través de frases memorables por su sonoridad y rítmica a la vez que atractivas por ser nuevos elementos de ejecución en el solo que viene presentando. Es posible considerar que la inclusión de los *toms* en esta parte del solo esté relacionado a que Blakey quiere anticipar a sus músicos la aproximación al final de la forma solo que ha estado interpretando.

Figure 7 shows a single system of musical notation for a drum set, covering measures 57 to 60. The notation is written on a grand staff with a double bar line at the beginning, labeled 'D. S.'. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often grouped in triplets. Accents (>) are placed above many notes. The bottom staff shows the kick drum part, with 'x' marks indicating when the kick is played. The notation is complex, with many notes beamed together and some notes having stems pointing down.

Figura 7. Compases 57 a 60.

El modo en cómo Blakey conduce la ejecución de su solo hacia el final, deja en evidencia su claridad mental en cuanto al manejo de musicalidad al transmitir la sensación de cambio de forma, haciendo uso de frases rítmicas que ahora presentan al *drum kick* como elemento constante (observar compases 75 y 76 de la figura 8) para generar tensión rítmica suficiente que requiere resolverse en la siguiente forma. Finalmente, Blakey ejecuta un golpe

de *crash* contundente en el *beat* 4 del compás 76 que da la pauta a sus músicos de iniciar el *head out* y finalizar su interpretación.

The image shows a musical score for measures 73 to 76, marked 'D. S.'. The score is written on a single staff with a treble clef. Measure 73 begins with a double bar line and the marking 'D. S.'. The first four measures (73-76) feature a rhythmic pattern of eighth notes, with the first two notes of each measure beamed together and marked with a '3' above them, indicating a triplet. The last two notes of each measure are eighth notes. From measure 77 onwards, the melody changes to a sequence of eighth notes, with the first note of each measure marked with a '7' above it, indicating a septuplet. The score ends with a double bar line.

Figura 8. Compases 73 a 76.

CONCLUSIONES

El solo analizado muestra las habilidades que erigieron a Art Blakey como uno de los bateristas de jazz más prolíficos y talentosos que se conocen hasta el momento. Este sólo constituye un modelo ejemplar de proposición de ideas rítmicas que componen una musicalidad singular, reconocible y que inspira todavía a músicos contemporáneos a aprender de un músico tan valioso.

Se considera que el presente trabajo puede contribuir al crecimiento de intérpretes de jazz cuyo instrumento sea la batería en distintos niveles: ejecución, técnica y análisis. Se ha obtenido como resultado de este trabajo, la transcripción completa del solo de Art Blakey que se encuentra reflejada en una partitura adjunta en los anexos que cumple con estándares de publicación aceptados por la comunidad musical nacional e internacional. La elaboración de la partitura requirió investigación y aumento de los conocimientos y habilidades para manejar programas de edición de partituras lo cual constituye una herramienta fundamental que todo profesional relacionado a la música debe tener.

La dificultad, que constituyó un reto a superar al transcribir el solo, fue el descifrar el *sticking* adecuado ya que se requiere tener un nivel técnico elevado para poder tocarlo sin contar con la indicación que representa el recurso del *sticking*. Una vez superada esta dificultad fue posible plantear las indicaciones para que todo baterista que desee interpretar la transcripción pueda hacerlo con comodidad y mayor grado de sencillez.

El trabajo presentado, implicó la adquisición de destrezas relativas a formato y presentación que resultan útiles para garantizar el entendimiento y asimilación del tema propuesto hacia los lectores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anónimo. (30 de Enero de 2019). *The Glossary. Jargon busting! Understanding drum terminology*. Drum Ambition. Recuperado de <https://www.drumambition.com/jargon-busting-understanding-drum-terminology/>
- DasGupta, S. (31 de Enero de 2016). *What Is “Sticking”, and Why Is This So Important?*. Drum Ambition. Recuperado de: <https://www.drumambition.com/what-is-sticking-and-why-is-this-so-important/>
- Shorter, W. (1960). *Sincerely Diana* [Recorded by A. Blakey]. *On A night in Tunisia* [CD]. New Jersey: Blue Note. (August 7 and 14, 1960).

Sincerely Diana

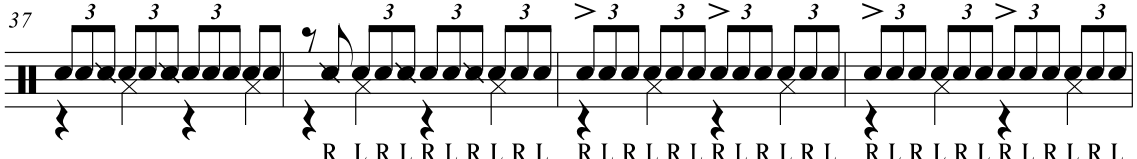
29 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 >> 3 3 3 > 3 >

D. S.

RLLRLLRLLRLL RLLRLLRLLRR

33

37 3 3 3 3 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3

D. S.

R LRLRLRLRL RRLRLRLRLRL RRLRLRLRLRL

41

45

49 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 >

D. S.

53 3 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3 > 3 3

D. S.

57

Sincerely Diana

61

D. S.

65

D. S.

69

D. S.

73

D. S.