

**TRABAJO DE GRADO
MODALIDAD RECITAL
PERCUSION**

**WILLIAM NICOLÁS SUAREZ LAGUADO
1094282035**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES
PROGRAMA DE MÚSICA
PAMPLONA
2020**

**TRABAJO DE GRADO
MODALIDAD RECITAL
PERCUSION**

WILLIAM NICOLÁS SUAREZ LAGUADO
Proyecto de grado para optar al título de Maestro en Música
Modalidad Recital

Dificultades técnicas e interpretativas y posibles soluciones en la obra para
batería 'For Big Sid' de Max Roach

Director
NELSON OLIVEROS
Magister Composición Musical UNIR de Rioja

ASESOR INSTRUMENTAL
DIEGO OYOLA
Licenciado en Música Universidad de Caldas
Baterista y Compositor.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARTES
PROGRAMA DE MÚSICA
PAMPLONA
2020

RESUMEN

La suposición fundamentada en hechos observables en diferentes procesos de formación baterista y de percusión de la que parte este ensayo, es que un buen número de estudiantes en el desarrollo de sus estudios prácticos (ya sean, ejercicios, obras, entre otras) se enfocan directamente en el hecho musical, sin prever detenidamente las dificultades técnicas y las posibles soluciones que se pueden presentar en cualquier estudio y que permitirían una pertinente interpretación.

La obra musical 'For Big Sid' de Max Roach se considera una de las improvisaciones más coherentes de su época en la historia del jazz y sigue siendo interpretada por un buen número de bateristas que destacan su riqueza rítmica. Sin embargo, al abordarla se evidencian ciertas dificultades técnicas, con lo que surge la necesidad de buscar posibles soluciones para afrontarlas.

Por lo anterior, este ensayo se centrará en determinar las dificultades técnicas e interpretativas de la obra para batería 'For Big Sid' de Max Roach, planteando posibles soluciones de abordaje que faciliten su adecuada interpretación.

En el desarrollo de este ensayo se asumen los supuestos teóricos de Mark Guiliana (2016) y John Riley (1994), referentes que abordan diferentes problemas de improvisación y que proporcionan fundamentos teóricos y técnicos, que ayudarán a solucionar las dificultades ya referidas.

Palabras Claves

Improvisación, Técnica, Rudimentos, Batería, Interpretación, Comping, Matched Grip, Traditional Grip, Fill.

ABSTRACT

The musical piece 'For big side' is included both in the repertoire and in the drummer training process. It is considered one of the most consistent improvisations of its time in the history of jazz. Its author and performer are Max Roach, a renowned drummer in the history of jazz.

Today, this piece keeps being interpreted for the rudimentary richness that it generates. However, it shows certain technical difficulties that need to be addressed in order to achieve an adequate interpretation.

This work starts from the following hypothesis: The musical analysis of the work 'For big side', will allow us to delimit the technical problems. By recognizing these problems and acquiring the resources used by Max Roach, a correct interpretation can be achieved.

For the development of this work, the theoretical assumptions of Mark Guiliana and John Riley are assumed. These referents address different improvisation problems, and provide certain theoretical and technical foundations.

The identification and approach of the technical and interpretative difficulties of the piece 'For big side' through musical analysis pointing out possible solutions that facilitate an adequate interpretation, constitutes a great contribution of study for drummers in general.

Key Words

Improvisation, Technique, Rudiments, Drums, Interpretation, Comping, Matched Grip,
Traditional Grip

<i>RESUMEN</i>	3
<i>ABSTRACT</i>	5
MODALIDAD RECITAL	10
REPERTORIO	10
INTRODUCCIÓN	11
PROBLEMA	12
OBJETIVOS	13
Objetivo General.....	13
Objetivos Específicos	13
JUSTIFICACIÓN	14
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE	15
ANTECEDENTES.....	15
MARCO TEÓRICO.....	17
METODOLOGÍA	18
CRONOGRAMA.....	19
RECURSOS	20
Talento humano.....	20
CAPITULO I	21
Análisis De Las Dificultades Técnicas E Interpretativas De Una Obra.....	21
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS MUSICAL.....	21
Análisis Musical.....	21
Max Roach.	22
CAPITULO II	24
Estudio De Solos De Batería Y Características Técnicas De La Obra.	24
Estudio de solos de batería.....	24
Características técnicas de Max Roach e implicación en la obra.	26
Técnica Matched Grip.	27
Ventajas de la Técnica Matched Grip.	28
CAPITULO III	29
Análisis De 'For Big Sid' De Max Roach.....	29
Riqueza rudimentaria.....	29
Desarrollo Del Motivo Principal.....	32
Interacción Entre Pregunta Y Respuesta.....	33

Nuevo Material Sonoro.....	36
Análisis Completo.....	37
CONCLUSIONES.....	43
Referencias.....	45
DISCOGRAFÍA.....	47
ANEXOS.....	48

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1 Segmento De La Obra "For Big Sid"</i>	29
<i>Ilustración 2 Paraddidle Inverted</i>	30
<i>Ilustración 3 Golpes Simultáneos Orquestados</i>	30
<i>Ilustración 4 Golpes simples</i>	31
<i>Ilustración 5 Double Stroke Roll</i>	32
<i>Ilustración 6 Stick Trick Simple</i>	32
<i>Ilustración 7 RLRK</i>	33
<i>Ilustración 8 Interacción Entre Pregunta Y Respuesta</i>	35
<i>Ilustración 9 Interacción Entre Pregunta Y Respuesta</i>	36
<i>Ilustración 10 Tresillos</i>	37
<i>Ilustración 12 "Análisis completo Obra "For Big Sid"</i>	38
<i>Ilustración 11 "Análisis completo Obra "For Big Sid"</i>	38
<i>Ilustración 13 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	39
<i>Ilustración 14 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	39
<i>Ilustración 16 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	40
<i>Ilustración 15 'Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	40
<i>Ilustración 17 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	41
<i>Ilustración 16 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"</i>	42
<i>Ilustración 18 Obra "For Big Sid"</i>	48
<i>Ilustración 19 Obra "For Big Sid"</i>	49
<i>Ilustración 20 Obra "For Big Sid"</i>	50
<i>Ilustración 21 Obra "For Big Sid"</i>	51
<i>Ilustración 22 Obra "For Big Sid"</i>	52
<i>Ilustración 23 Obra "Seven Steps To Heaven"</i>	53
<i>Ilustración 24 Obra "Bern"</i>	55
<i>Ilustración 25 Obra "Crooked Creek"</i>	58
<i>Ilustración 26 Obra "Vision Ahead"</i>	60

MODALIDAD RECITAL

La modalidad de grado será recital el cual estará basado en material Audio/Visual y en la entrega del ensayo monográfico.

REPERTORIO

- 1) Max roach - For big Sid.
- 2) Jonathan Barber - Vision Ahead.
- 3) Brian Blade – Crooked Creed.
- 4) Apqua – Ocaso.
- 5) Jason palmer- Bern.
- 6) Seven Steps to Heaven - Miles Davis.

INTRODUCCIÓN

La interpretación musical es la ejecución de una obra en un instrumento por parte de un artista, globalizando conocimientos técnicos, analíticos y emocionales. Sin embargo, con el estudio interpretativo de las obras musicales se evidencian ciertas dificultades técnicas. Este ensayo parte de la suposición fundamentada en hechos observables en diferentes procesos de formación baterista y de percusión, conjeturando que un buen número de estudiantes de percusión y batería, en el desarrollo de sus estudios (ya sean, ejercicios, obras, entre otras), se enfocan directamente en el hecho musical, sin prever y analizar detenidamente las dificultades técnicas que puede presentar un estudio y las posibles soluciones que al ser aplicadas permitirían una pertinente interpretación.

La obra musical 'For Big Sid' de Max Roach es reconocida tanto en el repertorio como en el proceso de formación de los bateristas, ya que hasta hoy se considera una de las improvisaciones más coherentes de su época en la historia del jazz. Además, sigue siendo interpretada por un buen número de bateristas que destacan su riqueza rítmica.

En relación a la improvisación, el estudio de solos de batería por parte de algunos estudiantes de percusión deja ver ciertas acciones que no concuerdan con un proceso adecuado: por una parte, hay quienes consideran que improvisar es ejecutar de manera saturada una cantidad de figuras rítmicas; por otra, se cree que la interpretación se basa en tocar algunos esquemas rítmicos en un rango dinámico fuerte.

PROBLEMA

Colombia se ha visto permeada por gran cantidad de géneros musicales. Los primeros bateristas que surgieron en el país tuvieron contacto con la tradición estadounidense de la batería sin importar qué género interpretaban, en una relación y fuente directa de información que siempre estuvo presente. No obstante, actualmente es común que los bateristas colombianos ignoren esta tradición, lo cual termina por verse reflejado en su discurso musical.

Al parecer, una gran cantidad de estudiantes de percusión en el desarrollo de sus estudios (ejercicios, obras, entre otras), se enfoca directamente en el hecho musical sin prever las dificultades técnicas y las posibles soluciones, que a través de un análisis musical se evidencian, generando interpretaciones descontextualizadas o poco coherentes.

¿Qué características musicales se deben tener para lograr una buena interpretación de una obra para baterista solista? ¿Cómo se puede proponer improvisaciones coherentes en diferentes contextos musicales?

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar las dificultades técnicas e interpretativas de la obra para batería 'For Big Sid' de Max Roach planteando posibles soluciones de abordaje que faciliten su adecuada interpretación con el fin de brindar las herramientas necesarias para bateristas que deseen iniciar su proceso en el área musical de la improvisación. Este análisis se llevara a cabo en el transcurso del año 2020.

Objetivos Específicos

1. Realizar un análisis formal de la obra 'For Big Sid' de Max Roach.
2. Comprender y ejecutar los diferentes recursos empleados por Max Roach en la obra.
3. Desarrollar la propuesta y el montaje del repertorio.

JUSTIFICACIÓN

En Colombia, actualmente, ha aumentado la producción profesional de bateristas en las diferentes universidades y academias del país. Sin embargo, se observan falencias por parte de estos al desconocer la tradición del instrumento y no apropiarse de ella. La tradición de la batería está relacionada directamente con el origen del jazz, por lo tanto, allí, en este género, es donde se encuentran las bases claras del instrumento y de lo que se ha hecho con él durante su historia.

El propósito de este ensayo se centra en el análisis musical de la obra para batería 'For Big Side' de Max Roach, identificando las dificultades técnicas e interpretativas y planteando posibles soluciones de abordaje que faciliten su adecuada interpretación. Para esto, inicialmente se ofrecerá una explicación del tema elegido, para posteriormente realizar un recital de grado de percusión con enfoque en la batería en modalidad virtual.

En la formación profesional basada en instrumentos modernos, nos encontramos con dificultades propias de estos. Al momento de estudiar y analizar solos de diferentes bateristas o percusionistas es difícil lograr fluidez en este proceso y lo es aún más si lo que se pretende es lograr transcripciones correctas o apropiarse de estos recursos para proponer improvisaciones o interpretaciones coherentes.

El análisis musical de la obra para batería 'For Big Sid' de Max Roach, traerá beneficios a los estudiantes de percusión de la Universidad de Pamplona y será una herramienta que les brindará los recursos para entender cómo hacer una correcta improvisación.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

ANTECEDENTES

Max Roach es uno de los principales percusionistas y bateristas de jazz en la historia, por lo tanto, es bastante común que, en el proceso de formación, los percusionistas se encuentren con su obra. Así, bateristas como Antonio Sánchez reconocen a Max Roach como influencia directa en su forma de tocar. En su masterclass hecha en el año 2018 en el Centro Nacional de las Artes México, habló sobre el impacto que tuvo Max Roach en su vida profesional, y como el estudiar este solo 'For Big Sid' le ayudó a aclarar su perspectiva ante el mundo de la improvisación. Todo lo anterior es un reflejo de cómo el estudio y análisis de este artista está inmerso en el proceso educativo de muchos bateristas. (Sánchez, 2018)

Se encuentran dos antecedentes de análisis del solo de Max Roach. El primero es de la composición Jordy de Clifford Brown realizada por Miguel Andrés Salazar Romero, en el cual se realiza la transcripción del sol y su análisis musical. Este análisis es diferente debido a que Jordy es una composición en formato quinteto, mientras que "For Big Sid" es una obra solista. (Romero, 2020). El segundo, lleva por nombre "Transcripción y análisis del solo de batería de Max Roach en la composición Parisian Thoroughfare del álbum Clifford Brown & Max Roach" y fue hecho por Jorge David Balladares Pesantes en la Universidad San Francisco de Quito. (Balladares Pesantes & dir, 2019)

También se encuentra una tesis presentada para el grado de Doctor en Artes Musicales de Jonathan David McCaslin denominada "Melodic Jazz Drumming". En este trabajo, el

autor rescata el sentido melódico que tiene la percusión y la batería. Define a Max Roach como gran referente para él y para la percusión melódica. (McCaslin J. , 2015). En esta obra se deja en evidencia el gran sentido rítmico y melódico que poseía Max Roach al improvisar o componer sus obras. (McCaslin J. D., 2015)

Además de estas obras, es común encontrar gran cantidad de transcripciones de Max Roach, sin embargo, muchos de estos carecen de un análisis formal. Adicionalmente, debe ser anotado que en su gran mayoría están elaborados por autores anónimos, pudiendo ser encontrados fácilmente en la red.

MARCO TEÓRICO

“For Big Sid” es una obra reconocida para batería debido a su riqueza rudimentaria que genera el desarrollo del motivo principal y la interacción entre pregunta y respuesta que propone Max Roach en sus ideas rítmicas. Con el dominio de estos elementos se podría lograr una mejor interpretación, en tanto, apropiarse de dichos elementos garantizaría un discurso musical coherente en las futuras improvisaciones.

Para el desarrollo y aprendizaje musical del jazz en la batería encontramos un libro de gran importancia: "The Evolution Of Jazz Drumming" The Hudson Music, en el cual se brinda material de enseñanza para niveles intermedios y altos. La aplicación de este método está basada en un aprendizaje de 4 meses, donde se analizan 31 referentes históricos de la batería, profundizando completamente en cada uno de ellos. El libro brinda herramientas como transcripciones de solos, acompañamientos y prácticas, además de anécdotas de cada músico. (Gottlieb, 2011)

Por su parte, “The Art of Bop Drumming” del maestro John Riley es otra obra de gran importancia, puesto que ayuda a estructurar el pensamiento musical al momento de tocar el instrumento, brindando herramientas para organizar y establecer buenos acompañamientos, lo cual permite tener ideas coherentes previas al discurso musical, lo que a su vez facilita la labor de emprender la tarea de realizar transcripciones de solos.

METODOLOGÍA

El estudio es de tipo cualitativo documental. Estará basado en material Audio/Visual y en la entrega del ensayo monográfico. La recopilación y análisis de las diferentes obras musicales permitirán la correcta interpretación de estas.

Previo a la realización del proyecto, el autor de este trabajo ha tomado diferentes masters class con maestros especializados en el género como Ramon Berrocal, José Madero, Fran Calzadilla y exponentes internacionales como Dave Weckl y Rodney Barreto.

Los referentes teóricos Mark Guiliana y Jonh Riley, sobre los cuales está basado este proyecto, hablan de las herramientas musicales que analizaremos en la obra de Max Roach que principalmente son tres: Dinámicas, Subdivisión, Orquestación. De la mano con tres elementos principales expuestos en la obra los cuales son: Exposición del motivo rítmico, variación de este, e interacción de pregunta y respuesta.

CRONOGRAMA

	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
SEMANAS														
ANTEPROYECTO														
ENTREGA ANTEPROYECTO					2 oct									
ENSAYO MONOGRÁFICO									2 nov					
DESARROLLO DE LA PROPUESTA/ MONTAJE DEL REPERTORIO		9 Sep	16 Sep	23 Sep	30 Sep	7 Oct	14 Oct	21 Oct	28 Oct					
GRABACIÓN DEL RECITAL									1 Nov					
SUSTENTACIÓN													5 Dic	
ENTREGA FINAL													5 Dic	

RECURSOS

El Recital de grado contará con una obra solista, y cinco obras en conjunto. Para las obras en conjunto se realizarán ensayos semanales en los cuales se abordará el repertorio.

Talento humano.

- Maestro Nelson Oliveros – Guitarra Eléctrica.
- Maestro Carlos Mendieta- Bajo
- Maestro Javier Vivas. – Saxofón
- Maestro Mauricio Martínez – Piano

Recursos materiales: las instalaciones físicas donde se realizarán los ensayos y posteriormente la grabación serán en el estudio del autor de este proyecto, el cual dispone de los elementos necesarios para tal fin. La grabación del recital se hará en bloque.

CAPITULO I

ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES TÉCNICAS E INTERPRETATIVAS DE UNA OBRA

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS MUSICAL

Análisis Musical.

Como se mencionó con anterioridad, una gran cantidad de estudiantes de percusión en el desarrollo de sus estudios se enfoca directamente en el hecho musical sin prever las dificultades técnicas y las posibles soluciones que a través de un análisis musical se evidencian, generando interpretaciones descontextualizadas -poco coherentes-.

En este sentido el propósito de este ensayo se centra en el análisis musical de la obra para batería 'For Big Sid' de Max Roach, identificando las dificultades técnicas e interpretativas y planteando posibles soluciones de abordaje que faciliten su adecuada interpretación. No obstante, inicialmente se ofrecerá una explicación del tema elegido.

En cuanto al análisis musical el objetivo prioritario es comprender, de la manera más completa, por qué una obra está hecha de determinada forma. Es decir, en qué pensó el compositor para crearla, qué materiales utilizó, qué forma les dio, o qué características estilísticas y funcionales le condicionaron. El análisis musical es la vía para entender en toda su dimensión la música, y también es la puerta de entrada a la composición, pues la única manera de aprender realmente a componer es asimilar las técnicas y las motivaciones de aquellos que nos han precedido". (Luis R, s.f.)

Max Roach.

Max Roach nació en Nueva York el 10 de enero de 1925 y falleció en Manhattan el 16 de agosto de 2007. Fue baterista, compositor y director, siendo uno de los máximos exponentes e innovadores en la escena del jazz, todo lo cual representa el reconocimiento que tiene en la historia de la batería y del jazz.

Comenzó su formación musical a la edad de 8 años, al ingresar a una banda de su ciudad e interpretar el fisco y el piano. Lo anterior representa un especial punto de partida en tanto no solo le brindó herramientas rítmicas, sino que a su vez fortaleció y complementó su proceso con bases sólidas en la formación melódica y armónica.

En 1940, se graduó en percusión en el Manhattan Conservatory of Music, y a sus 16 años sustituye a Sonny Greer en la orquesta de Duke Ellington. Con esto adquiere una gran responsabilidad, y a pesar de su juventud, cumple las expectativas de Duke. Después de este suceso, Max Roach empieza a frecuentar los diferentes bares de la calle 52, fue influenciado notablemente por Kenny Clark (Baterista de Armstrong, Billie Holiday, Gillespie, y Parker).

En la década de los 50 se encontraba muy activo en la escena del jazz. Al mismo tiempo estudiaba composición en el Conservatory of Music, lo cual fue de gran importancia en su forma de expresión. En esta década hizo parte de las agrupaciones de Thelonius Monk y Charles Mingus. Esta época es una de las

épocas importantes de Max Roach puesto que forma una agrupación al lado del trompetista Clifford Brown y junto a él comienza una época de constante innovación. En la década de los 60, Max Roach, sigue evolucionando, y es la época donde refleja de manera más clara todo su saber reflejado en la composición. Graba el álbum: "We Insist!" (1960) Y su famoso álbum "Drums Unlimited" (1966 donde encontramos For Big Side)

Durante los finales del siglo, estuvo relacionado, con nuevas vertientes del jazz, tales como el free jazz, jazz moderno y diferentes fusiones. (El arte del tambor, 2018); (Keepnews, 2007)

CAPITULO II

Estudio De Solos De Batería Y Características Técnicas De La Obra.

Estudio de solos de batería.

En el caso concreto, el estudio de solos de batería evidencia que algunas acciones por parte de los estudiantes de percusión no concuerdan con un proceso adecuado. Así, es común en los estudiantes creer que improvisar es ejecutar de manera saturada una gran cantidad de figuras rítmicas, muchas veces sin dar silencios. Esta acción disyuntiva que se presenta al momento de querer improvisar tiene su razón de ser en las diferentes corrientes musicales existentes en este siglo, ignorando los procesos previos. Al mismo tiempo los bateristas nos encontramos otra acción desacertada al momento de acercarnos al mundo de la improvisación, consiste en desconocer el rango dinámico que puede llegar a tener la batería como instrumento acústico con gran proyección. Es común encontrarnos con improvisaciones que se desarrollan solo en una dinámica, lo cual perjudica los solos o las interpretaciones que se desarrollan desde la batería, además de convertir nuestro discurso en uno monótono.

Al hablar de improvisación, debemos hablar de creatividad y del proceso que esta conlleva. Marc Sabatella en su libro "un manual de improvisación en jazz" se refiere a esta, afirmando que es el concepto más vital que debe comprender un improvisador (Sabatella, 1992-2000). Por su parte, el doctor Charles Limb realizó una minuciosa investigación durante diez años para comprender qué pasaba con el cerebro de un músico al momento de improvisar, en sus resultados observó un notable cambio en las regiones superiores del cerebro, ya que, mientras el músico improvisaba la reacción en

la región de la corteza pre frontal desaceleraba. Debe recordarse que esta parte del cerebro es la encargada de las acciones planificadas. (Limb & Braun, 2008)

El objetivo de la creatividad musical es oír algo interesante en la mente y ser capaz de tocarlo de inmediato. Clark Terry resumía el proceso creativo como "imitar, asimilar, innovar", siendo este proceso el que ha permitido que la música tenga un desarrollo a través de la historia. Estos tres pasos los podemos ver ejemplificados en este ensayo.

El primer paso que se toma es el análisis, en el cual buscamos comprender los elementos técnicos y los recursos musicales que usa el compositor, esto puede ser comparado con la forma en la que aprendemos hablar: primero se aprende oyendo e intentando replicar, en un segundo momento, se busca asimilar dichos recursos e interiorizarlos, para después aprender las palabras que se escuchan, ampliando el vocabulario. Como último momento encontramos la innovación, la cual está basado en el dominio y puede ser tomado como el instante en el que ya se poseen todas las herramientas para poder hablar y establecer conversaciones, todo este proceso, debe anotarse, caracterizado por el contexto donde se desarrollaron los elementos anteriores. (Sabatella, 1992-2000)

Por una parte, se desconocen las bases de formación de la batería, dentro de las cuales se debe tener al jazz como un pilar y eje fundamental. Así pues, no podemos intentar abordar otros estilos musicales sin antes reconocer este. No es circunspecto intentar comprender el mundo de la improvisación sin antes conocer un poco de los recursos técnicos y rudimentarios de la batería en el jazz. Por último, encontramos que, al estudiar

y adquirir dominio sobre los solos, los bateristas no interiorizan los recursos dinámicos presentes en la obra y tampoco los recursos rudimentarios que la misma presenta.

Para cambiar dicha situación se debe visualizar la batería no solo como un instrumento rítmico, si no a su vez, resaltar su importancia melódica. Para reconocer dicha importancia debemos basarnos en el término que Mark Guiliana denomina en su libro "EXPLORING YOUR CREATIVITY ON THE DRUMSET" como "D.R.O. P". Cada letra de esta sigla, hace referencia a un elemento musical: Dynamics (dinámica), Rate (Subdivisión), Orchestration (Orquestación) y Phrasing (Fraseo). Este "D.R.O. P" Permite clarificar y delimitar en la obra los cuatro elementos fundamentales: Motivo principal, variación del motivo principal, interacción entre pregunta/respuesta y nuevo material sonoro. (Guiliana, 2016).

Características técnicas de Max Roach e implicación en la obra.

En la formación como bateristas encontramos principalmente dos tipos de técnicas: "Traditional Grip" y "Matched Grip", sin embargo, dentro de cada una de estas podemos encontrar diferentes variables de dichas técnicas. Podemos observar cómo Max Roach para la interpretación de su obra emplea la técnica "Traditional Grip". Esta técnica brinda ciertas ventajas, en tanto permite tocar a volúmenes bajos y adquirir velocidad rápidamente, sin embargo, no es obligatorio emplearla para lograr interpretar la obra de manera correcta.

La Traditional Grip es una técnica en la cual cada mano sostiene la baqueta de manera diferente. Comúnmente, la mano derecha usa un agarre por encima y la mano izquierda

usa un agarre por debajo; este agarre se llama tradicional porque desciende de los percusionistas militares que marchaban y llevaban un tambor en un cabestrillo colgado del cuello o de un hombro. Normalmente este tambor se inclinaba, por lo tanto, el agarre de la mano izquierda, muchas veces resultaba siendo un problema, debido a esto decidieron adoptar el agarre por debajo de la baqueta. (Perrett & Luvera, 2017).

Tiempo atrás se creía que para tocar jazz se debía usar esta técnica; sin embargo, esto ha venido cambiando con el paso de los años y podemos observar bateristas contemporáneos que tocan jazz con diferentes técnicas. Encontramos que bateristas como Ari Hoening, tocan con técnicas como la Matched Grip, aún cuando todos sus profesores tocaban con Traditional Grip. Lo cierto es que la técnica escogida depende de la comodidad del músico, de forma que es incorrecto afirmar que exista una mejor que otra.

La interpretación de este solo, se llevará a cabo, con la técnica “Matched Grip”, y a su vez en momentos se usará su variable “French Grip”.

Técnica Matched Grip.

La técnica Matched Grip, consiste en:

1. Buscar en la baqueta el punto en el que el rebote se da con mayor facilidad y tenga la mayor duración posible. Aproximadamente se encuentra entre el primer cuarto y el primer tercio de la baqueta (en el extremo que no es la punta), por ser

el punto en el que se anulan las fuerzas de reacción en nuestra mano al golpear, permitiendo un golpeo de mayor contundencia con el mínimo esfuerzo.

2. Cerrar la mano sosteniendo la baqueta con los dedos pulgar e índice, tratando de que quede un espacio para que la baqueta pueda pendular fácilmente cuando golpee.
3. Hacer rebotar la baqueta en la palma de la mano y el tambor, para así conseguir una mayor velocidad. (Jessica Cuellar, 2020).

Ventajas de la Técnica Matched Grip.

La técnica Matched Grip, es la más utilizada y común en el mundo de la batería, ya que le brinda al baterista gran versatilidad para interpretar diferentes estilos, facilitando la interpretación de géneros fuertes como el rock, así como géneros suaves como el jazz.

La Matched Grip, nos permite desde una pegada con bajo rango dinámico al tambor hasta una pegada con mucha contundencia y alto rango dinámico, aprovechando toda la sonoridad de la batería. Esto es relevante en la interpretación de diferentes géneros; es decir para cada género se debe tener conciencia de los parámetros que se deben seguir para no salirse de contexto. Estos parámetros no están sujetos a una técnica como tal, solo están sujetos a la interpretación y apropiación que el baterista tenga sobre la misma.

CAPITULO III

Análisis De 'For Big Sid' De Max Roach

'For Big side' es una obra reconocida para batería debido la riqueza rudimentaria que genera, el desarrollo del motivo principal y la interacción entre pregunta y respuesta que presenta Max Roach en sus ideas rítmicas. Con el dominio de estos tres elementos nombrados anteriormente, podríamos generar una buena interpretación y apropiándonos de ellos, lograríamos mejorar nuestras improvisaciones.

Riqueza rudimentaria.

Este es el motivo principal que compone la obra, presenta un sticking (combinación de manos) sencillo, el cual corresponde a manos alternadas (sin repetir manos). En primera instancia, Max Roach repite el motivo 4 veces. Dicho motivo es el eje fundamental de la obra. Además de representar un lick (combinación de manos y pies) comúnmente empleado por los bateristas de cualquier género musical. El motivo principal se presenta en el compás número uno (1).

Ilustración 1

Segmento De La Obra "For Big Sid"

"Paraddidle inverted" es otro rudimento presentado en el transcurso de la obra. Los "Paraddidles" son unos de los rudimentos más utilizados por todos los percusionistas. Un paraddiddle se constituye por la combinación de golpes simples con golpes dobles,

en este caso el “Paraddiddle inverted” este compuesto de: *golpe con la mano derecha, dos golpes con la izquierda, y finalmente mano derecha e izquierda.* (Lawrence, 1935).

Dicho Paraddiddle está expuesto en el libro *Stick Control* de George Lawrence y el sticking presentado por el autor. Normalmente se ejecuta en una subdivisión de semicorcheas. En este caso se encuentra sobre un tresillo, comenzando en el tiempo débil del pulso anterior y terminando en el primer pulso del tercer tiempo.

*Ilustración 2
Paraddiddle Inverted*

También encontramos golpes simultáneos orquestados alrededor de la batería como lo muestra siguiente imagen:

*Ilustración 3
Golpes Simultáneos Orquestados*

En el compás 121 encontramos una gran dificultad ya que se deben tocar tres corcheas seguidas. Esta dificultad deriva en que el rebote natural de la baqueta siempre se compone de dos golpes, en este caso se debe aprovechar otros recursos presentes en la mano y antebrazo para lograr la técnica. También resulta difícil hacer golpes continuos

en los toms, debido que algunas veces ellos manejan tensiones no tan fuertes como las del redoblante. Las tensiones fuertes o afinaciones altas ayudan a que la baqueta rebote mejor.

Para lograr fluidez podemos basarnos en técnicas como la "Moeller", la cual busca aprovechar el rebote de la baqueta desde los dedos y la muñeca. El baterista Jojo Mayer nos explica de manera clara esta técnica en su DVD "Secret Weapons For the Modern Drummer DVD". Esta técnica permitirá solucionar dicho problema, puesto que permite tener mayor agilidad en nuestras manos sin generar un gran desgaste físico. Por todo lo anterior, es importante guardar la mayor energía posible para interpretar el solo.

*Ilustración 4
Golpes simples*

En los tresillos de semicorchea que encontramos desde el compás 81 hasta el compás 83, debemos orquestarlos alrededor de la batería con "Double Stroke Roll". Este rudimento sencillo, consiste en hacer dos golpes con cada mano, aprovechando siempre el rebote de la baqueta.

Ilustración 5
Double Stroke Roll

Se encuentra también un "Stick Trick Simple" el cual se hace sobre el Redoblante. Este Stick Trick Consiste en hacer presión sobre el centro del parche con la baqueta y la mano izquierda mientras con la mano derecha golpeamos la baqueta de la mano izquierda, de esta forma se resalta el sonido entre baquetas y a su vez resuena el tambor.

Ilustración 6
Stick Trick Simple

Desarrollo Del Motivo Principal.

La evolución de la obra se centra en el desarrollo del motivo principal, en tanto esto nos permite generar una conexión y un discurso musical coherente. El motivo principal se presenta en el primer compás de la obra e inmediatamente se empieza a desarrollar. Podemos observar que este es el eje fundamental, estando conformado por mano derecha, mano izquierda, mano derecha y bombo (RLRK), encontrándose en una

subdivisión de tresillo. Debe resaltarse que cómo en el transcurso de la obra el motivo se ve desarrollado y la interesante forma en la cual el autor lo varía.

Ilustración 7
RLRK

Observando la imagen anterior podemos resaltar cómo el círculo rojo señala el motivo principal, por su parte, el círculo azul, las variaciones de este. La repetición y variación son bases importantes en la composición, por lo tanto, observamos la utilización de estos recursos tomando la improvisación como composición en tiempo real.

Interacción Entre Pregunta Y Respuesta.

Generar una interacción de pregunta y respuesta en los solos y obras solistas para batería genera una coherencia, además de que permite al oyente interiorizar la obra de una manera rápida. A lo largo de esta obra nos encontramos constantemente con esta interacción. La dinámica pregunta/respuesta, la observamos desde el motivo principal en adelante, es decir, desde los primeros cuatro compases. Después de estos cuatro compases algunas interacciones tienen que ver con el motivo principal y otras son

totalmente nuevas. En la siguiente imagen podemos ver cómo el círculo rojo señala las preguntas y el azul las respuestas.

The image shows a musical score with five staves. Red circles highlight specific notes on the first, third, and fourth staves, while blue circles highlight notes on the second, third, and fourth staves. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often beamed together. The score includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The first staff has a red circle around the first four measures and a blue circle around the last two. The second staff has a blue circle around the last two measures. The third staff has a red circle around the first four measures and a blue circle around the last two. The fourth staff has a red circle around the first four measures and a blue circle around the last two. The fifth staff has a red circle around the first two measures and a blue circle around the next two measures.

Ilustración 8
Interacción Entre Pregunta Y Respuesta

Es importante ver cómo el esquema de pregunta/respuesta no se mantiene igual, es decir, el autor no siempre usa tres compases para generar la pregunta y uno para generar la respuesta. Algunas veces divide este esquema en dos compases para generar la pregunta y dos para la respuesta. Otras veces el esquema comprende de un solo compás por lo tanto, podríamos decir que el esquema musical que se emplea en esta interacción es un esquema asimétrico, debido a que no guarda proporciones que se repiten.

Ilustración 9
Interacción Entre Pregunta Y Respuesta

Nuevo Material Sonoro.

Durante el desarrollo del solo, encontramos frases que no pertenecen a ningún material antes presentado y que tampoco tienen la interacción entre pregunta y respuesta. Estas frases son de gran importancia ya que permiten que el solo se oxigene y no se vuelva monótono, además de que representa material nuevo para el oyente. Las preguntas generalmente se caracterizan por ser nuevo material, con la diferencia que siempre buscan concluir en una frase, ya sea más pequeña o igual, pero que la complementa, en una relación que se percibe de manera natural.

Ilustración 10
Tresillos

Análisis Completo.

En esta parte final del análisis nos basaremos en el siguiente esquema gráfico para comprender los cuatro elementos presentados en el último capítulo los cuales son: motivo principal, variación del motivo principal, pregunta y respuesta, nuevo material sonoro y dinámicas.

- El motivo principal se encuentra señalado en cuadrado de color amarillo.
- La variación del motivo principal se encuentra señalada con un cuadrado naranja.
- La exposición de preguntas se encuentran señalada con un círculo morado y las respuestas con un círculo azul.
- La presentación de nuevo material sonoro está señalada con flechas y corchetes verdes, también encontraremos que el nuevo material que se repite, estará unido con una línea punteada. Las dinámicas estarán en letra roja.

The image displays a musical score for 'For Big Sid' with several layers of analysis. The score is divided into systems of staves. Key annotations include:

- MOTIVO PRINCIPAL:** A yellow box highlights the initial melodic phrase in the first system, marked with *mf*.
- VARIACIÓN DEL MOTIVO:** An orange box highlights a variation of the main motif in the second system, also marked with *mf*.
- PREGUNTA:** A purple dashed oval encompasses the first two systems, indicating a question phase.
- RESPUESTA:** A blue oval highlights a response phrase in the first system, marked with *p* and a '4x' multiplier.
- NUEVO MATERIAL SONORO:** Green boxes on the right side of the score mark the beginning of new sonic material at measures 5, 17, 31, 45, and 57.
- Dynamics:** A crescendo hairpin is shown between measures 31 and 45, transitioning from *p* to *f*.
- Structural Markers:** Green arrows point to the start of new sections at measures 5 and 57.

Ilustración 12
"Análisis completo Obra "For Big Sid"

Ilustración 11
"Análisis completo Obra "For Big Sid"

41 PREGUNTA

45 RESPUESTA *p*

49 VARIACIÓN DEL MOTIVO

55

57 PREGUNTA *mp*

61 NUEVO MATERIAL *p*

65 *mf*

67 *mf*

71 VARIACIÓN DEL MOTIVO *f*

77 *mf*

Ilustración 14
 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"

Ilustración 13
 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"

The image displays a musical score for 'For Big Sid' with several key annotations:

- NUEVO MATERIAL SONORO**: A green box at the top highlights the initial musical material starting at measure 81.
- MOTIVO PRINCIPAL**: Yellow boxes highlight the main motif at measures 85, 97, and 109.
- VARIACIÓN DEL MOTIVO**: An orange box highlights a variation of the main motif at measures 85-88.
- PREGUNTA**: A purple dashed oval highlights a question phrase at measures 106-108.
- RESPUESTA**: A blue oval highlights the answer phrase at measures 108-110.

Dynamic markings are indicated in red: *mp* (measures 81, 89, 95, 109), *mf* (measures 85, 89, 95, 97, 106, 117), *p* (measures 88, 110), and *f* (measure 110). A green dashed arrow traces the development of the main motif through the score.

Ilustración 15
"Análisis Completo Obra "For Big Sid"

Ilustración 16
'Análisis Completo Obra "For Big Sid"

Musical score for "For Big Sid" with annotations. The score consists of ten staves. The first staff is labeled "PREGUNTA" in a purple box. The second staff is labeled "RESPUESTA" in a blue box. Dynamics include *f*, *mf*, and *mp*. Annotations include purple dashed circles, blue solid circles, orange and yellow boxes, and green brackets. A green arrow points to a section starting at measure 155, labeled "NUEVO MATERIAL SONORO" in a green box.

Ilustración 18
 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"

Ilustración 17
 "Análisis Completo Obra "For Big Sid"

Ilustración 18
"Análisis Completo Obra "For Big Sid"

The musical score is divided into three sections:

- MOTIVO PRINCIPAL:** The first section, starting at measure 141, is marked *mf*. It is enclosed in a yellow box.
- VARIACIÓN DEL MOTIVO:** The second section, starting at measure 145, is marked *mf*. It is enclosed in an orange box.
- PREGUNTA:** A purple dashed oval encompasses the first two sections.
- RESPUESTA:** The third section, starting at measure 149, is marked *p* and includes the instruction *RITENUTO*. It is enclosed in a blue oval.

Ilustración 19
"Análisis Completo Obra "For Big Sid"

CONCLUSIONES

El análisis formal de la obra para batería 'For Big Sid' de Max Roach' permite crear una relación estable entre este y su interpretación. Dicha relación permite identificar las dificultades técnicas e interpretativas de la obra que posteriormente llevarán a plantear las posibles soluciones para el abordaje, que facilitarán su correcta ejecución.

Finalmente, la comunicación y relación de los recursos analizados permitieron acertar y lograr una buena interpretación de la obra. Podemos concluir que este proceso y forma de análisis puede ser utilizado para cualquier obra o solo de batería, pues permitirá identificar claramente los recursos del compositor, interiorizarlos y convertirlos en parte de nuestro lenguaje musical. La transcripción y el análisis de solos es una de las formas autodidactas de aprendizaje más importantes y con mejores resultados.

El objetivo final es analizar para comprender y dominar los recursos para posteriormente hacerlos parte de nuestro lenguaje musical. Los recursos presentados por Max Roach giran en torno al pilar fundamental de su obra el cual es el motivo principal; además se evidencia una de las características comunes del artista, su sentido melódico, el cual se manifiesta a lo largo de la obra.

Debe resaltarse cómo la curva de energía presente en la pieza se compone de dos partes que varían de forma asimétrica y se basa en la técnica tensión y relajación. La relajación la busca con subdivisiones más grandes y la tensión la busca con subdivisiones

pequeñas, por otro lado, la interiorización de la dinámica, subdivisión, orquestación y el fraseo enriquece de manera directa el discurso musical.

REFERENCIAS

- Balladares Pesantes, J. D., & dir. (2019). Transcripción y análisis del solo de batería de Max Roach en la composición Parisian Thoroughfare del álbum Clifford Brown & Max Roach. Quito, Quito: Quito. Recuperado el 15 de Noviembre de 2020
- DISCOGS. (2020). <https://www.discogs.com/es/>. Recuperado el 16 de Noviembre de 2020, de <https://www.discogs.com/es/>: <https://www.discogs.com/es/>
- El arte del tambor. (10 de Julio de 2018). [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=C2pmtZSTpRA&ab_channel=ElArteDelTambor). Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=C2pmtZSTpRA&ab_channel=ElArteDelTambor): https://www.youtube.com/watch?v=C2pmtZSTpRA&ab_channel=ElArteDelTambor
- Gottlieb, D. (2011). *The evolution of Jazz drumming*. Hudson Music. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de <https://hudsonmusic.com/product/the-evolution-of-jazz-drumming/#:~:text=The%20Evolution%20of%20Jazz%20Drumming%20is%20a%20guide%20and%20workbook,typical%2016%2Dweek%20college%20semester.&text=From%20the%20videos%2C%20to%20the,any%20interest%20in%20jazz%20>
- Guiliana, M. (2016). *EXPLORING YOUR CREATIVITY ON THE DRUMSET*. Hudson Music. Recuperado el 15 de Noviembre de 2020
- Jessica Cuellar, G. M. (7 de Abril de 2020). *Calaméo*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2020, de La batería: <https://es.calameo.com/read/004152126f1353af314f9>
- Keepnews, P. (16 de Agosto de 2007). <https://www.nytimes.com/>. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de <https://www.nytimes.com/>: <https://www.nytimes.com/2007/08/16/arts/music/16cnd-roach.html>
- Lawrence, G. (1935). *Stick Control*. George B stone .
- Limb, C., & Braun, A. (Febrero de 2008). Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation. En C. Limb, & A. Braun, *Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation* (pág. 9). Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de <https://www.researchgate.net/>:

https://www.researchgate.net/publication/5550220_Neural_Substrates_of_Spontaneous_Musical_Performance_An_fMRI_Study_of_Jazz_Improvisation

Luis R. (s.f.). *haciendo musica*. Obtenido de haciendo musica:
<http://haciendomusica.com/analisis.htm>

McCaslin, J. (2015). *MELODIC JAZZ DRUMMING*. University of Toronto.

McCaslin, J. D. (2015). *MELODIC JAZZ DRUMMING*. Toronto. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/69408/3/McCaslin_Jonathan_D_201506_DMA_thesis.pdf

Perrett, M., & Luvera, J. (15 de Septiembre de 2017). *Técnica de la línea de batería*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2020, de <https://es.qaz.wiki/>:
<https://www.gridbookpercussion.com/products/drumline-technique-bk>

Romero, M. A. (2020). *Análisis solo de Max Roach en el tema Jordu de Clifford Brown*. Quito. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/8803/1/146153.pdf>

Sabatella, M. (1992-2000). *Manual de improvisación en Jazz*. Otis Street, Edgewater: Outside Shore Music. Recuperado el 15 de Noviembre de 2020, de <https://drive.google.com/file/d/0B-OVlk9xFspoeE04TzVsVFhCT28/view>

Sánchez, A. (11 de Junio de 2018). <https://www.youtube.com/>. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de <https://www.youtube.com/>:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9i3cYr0Ue8&ab_channel=CentroNacionaldeArtes

DISCOGRAFÍA

Drums Unlimited – Max Roach

Sello: Atlantic – SD 1467
Formato: Vinyl, LP, Album, Stereo
País: US
Publicado: 1966
Género: Jazz
Estilo: Hard Bop

Max roach - For big Sid.

Álbum: Drums Unlimited
Publicado: 1966
Género: Jazz
Estilo: Hard Bop
Duración: 3:01

Vision Ahead - Jonathan Barber

Sello: Vision Ahead Music
Formato: Vinyl, LP, Album, Stereo
País: US
Publicado: 2018
Género: Jazz

Perceptual - Brian Blade

Sello: Blue Note – B0021113-01
Serie: Blue Note Records 75th
Anniversary Vinyl Initiative
Formato: 2 x Vinyl, LP, Album, Reissue,
Remastered
País: US
Publicado: 2014
Género: Jazz
Estilo: Soul-Jazz, Contemporary Jazz

Crooked Creed - Brian Blade

Álbum: Perceptual
Publicado: 2014
Género: Jazz
Estilo: Soul-Jazz, Contemporary Jazz
Duración: 9:10

Apqua – Ocaso (Sencillo)

Genero: Jazz moderno
Duración: Variable
Publicación: 2019

Places – Jason Palmer

Sello: SteepleChase – SCCD 31780
Formato: CD, Album
País: Denmark
Publicado: 2014
Género: Jazz
Estilo: Contemporary Jazz, Post Bop

Bern – Jason Palmer

Álbum: Places
Publicado: 2014
Género: Jazz
Estilo: Contemporary Jazz, Post Bop
Duración: 10:49

Seven Steps To Heaven – Miles Davis

Género: Jazz
Estilo: Hard Bop, Modal
Año: 1963

Seven Steps To Heaven – Miles Davis

Album: Seven Steps To Heaven
Publicado: 1963
Género: Jazz
Duración: 6:24

(DISCOGS., 2020)

ANEXOS

FOR BIG SID

SOLO MAX ROACH

4x

A musical score for a piece titled "For Big Sid". The score is written on ten staves, each containing four measures of music. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings like accents (>) and slurs. The staves are numbered 41, 45, 49, 55, 57, 61, 65, 69, 75, and 77. The music features complex rhythmic patterns and articulation.

Ilustración 20
Obra "For Big Sid"

34

36

38

95

97

101

EVEN 8's.....!

105

109

115

117

The image displays a musical score for a piece titled "For Big Sid". It consists of ten staves of music, numbered 34 through 117. The notation includes various rhythmic patterns, such as eighth and sixteenth notes, and rests. There are also dynamic markings like accents and slurs. A specific instruction "EVEN 8's.....!" is written above the staff starting at measure 101. The score is presented in a standard musical notation style with a treble clef and a key signature of one flat.

Ilustración 21
Obra "For Big Sid"

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

Ilustración 22
Obra "For Big Sid"

The image shows a musical score for two staves. The top staff is marked 'S1' and the bottom staff is marked 'S2'. Both staves contain rhythmic notation with stems and beams, indicating eighth and sixteenth notes. The notation is complex, with many beamed notes. At the end of the second staff, the word 'RITENUTO' is written in a bold, sans-serif font.

CD MAX ROACH DRUMS UNLIMITED

Ilustración 23
Obra "For Big Sid"