

Modalidad Recital Trabajo De Grado

Creacion De Una Linea De Walking Bass A Partir Del Analisis De La Obra Grooving High De
Dizzi Gillespie

Carlos David Prada Patiño

Universidad de pamplona.

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Música

Pamplona

2016

Modalidad Recital Trabajo De Grado

Creacion De Una Linea De Walking Bass A Partir Del Analisis De La Obra Grooving High De

Dizzi Gillespie

Carlos David Prada Patiño

Cod: 1094265646

Asesores:

Profesor Franz Corzo

Profesor Sergio Torres

Universidad de pamplona.

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Música

Pamplona

2016

Abstract

This project degree is based on a musical recital, which aims to present nine musical compositions, where is foreground the virtuosity and technical performance of the instrumentalist. Among the compositions to interpret, four of them belong to jazz genre. Therefore it is necessary to interpret 4 lines of *walking bass*, which is the focus of study of this project.

In order to prepare this project “CREATING A WALKING BASS LINE FROM THE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF HIGH GROOVING BY GILLESPIE DIZZY”, was established an analysis of the American composer ”Dizzy Gillespie”, seen from the creation of its composition ”walking bass”, which is essential when interpreting a jazz standard.

For creating a line of "walking bass" you will need to address the composition from its harmony, compass, time, style, shape, encryption, tonal function, chord type and chord-scale relationship, in this way it is possible to have more clarity and valid options to choose new notes at the time of creation and interpretation of this technique.

Resumen

El trabajo propuesto a continuación plantea que la modalidad de recital tiene como objetivo presentar nueve temas previamente seleccionados donde se destaque el desempeño técnico y virtuosismo del instrumentista; dentro de los nueve temas a interpretar encontraremos cuatro de ellos los cuales pertenecen al género jazz. De esta manera será necesario interpretar 4 líneas de *walking bass*, lo que me direccionó como propuesta de estudio de este proyecto.

En dicha propuesta “CREACION DE UNA LINEA DE WALKING BASS A PARTIR DEL ANALISIS DE LA OBRA GROOVING HIGH DE DIZZY GILLESPIE”, se estableció un ejercicio de análisis sobre esta pieza del compositor norteamericano Dizzy Gillespie, vista desde la creación de su línea de *walking bass*, indispensable al momento de interpretar un *standard* de jazz.

Para crear una línea de *walking bass* será necesario abordar la obra desde su armonía, el compás, tiempo, estilo, forma, cifrado, función tonal, tipo de acorde, relación escala-acorde, y de esta forma podre tener más claridad al momento de la interpretación y una serie de posibilidades válidas al momento de la creación de ésta técnica.

Tabla De Contenido

	Pág.
Introducción	6
1. Planteamiento Del Problema	8
2. Objetivos	9
2.1 Objetivo General	9
2.2 Objetivo Específicos	9
3. Justificación	10
4. Marco De Antecedentes	14
5. Metodología	15
6. Repertorio	16
Anexos	30
Conclusiones	31

Introducción

En este documento expondré los temas a interpretar en el recital de grado, haremos un recorrido por diferentes estilos musicales mostrando así el proceso realizado dentro de la cátedra de bajo eléctrico.

El bajo eléctrico es un instrumento que está en constante desarrollo en nuestro departamento, resaltando que hasta el año 2014 se hace la primera investigación formal académica de este instrumento en la Universidad de Pamplona .

Este proyecto al que hemos llamado “CREACION DE UNA LINEA DE WALKING BASS A PARTIR DEL ANALISIS DE LA OBRA GROOVING HIGH DE DIZZY GILLESPIE” esta dirigido a los estudiantes de bajo eléctrico de la Universidad de Pamplona y público en general. De esta manera se propone la creación de un concierto donde estén expuestas nueve obras, adaptadas al bajo eléctrico, cuatro de ellas pertenecientes al género jazz.

Para la adecuada interpretación de éste es de suma importancia abordar diferentes técnicas estilísticas dentro del instrumento lo que motivo a la redacción de este documento, ya que por medio del análisis de un *standard* se expondrá de forma didáctica la creación de una línea de *walking bass* la cual a su vez, será interpretada en el recital.

Existen diferentes métodos que nos hablan sobre la creación de una línea *walkin bass*. Cada autor crea una línea a partir de conceptos teórico - prácticos abordados dentro de su experiencia dentro del género, de esta forma haremos nuestra composición de esta línea, resaltado cada aspecto técnico abordado durante la asignatura, lo que nos permite exponer de manera didáctica una forma de desarrollo de esta técnica.

1. Planteamiento Del Problema

La Universidad de Pamplona ofrece dentro de su currículo académico la cátedra de bajo eléctrico, siendo también una inquietud en el desarrollo de este instrumento, que en pocas ocasiones ha sido visto más allá de un elemento de adorno en agrupaciones de tipo popular como las bandas de rock o las agrupaciones de jazz, por mencionar algunas. La realización de un concierto destinado a cumplir un objetivo de exposición interpretativa del bajo eléctrico como instrumento principal en Pamplona, es de vital importancia para la comunidad como para el programa. Al realizar una muestra del instrumento interpretando obras de diferentes estilos y géneros situados entre el siglo XX y XXI, donde se cree conciencia de la importancia y tecnicismo del instrumento servirá de incentivo a la motivación de nuevas generaciones.

Realizar un concierto nos obliga a la elaboración de un plan a cumplir, teniendo en cuenta que este requiere una previa organización, en la que situamos la búsqueda del repertorio ya que para llegar a obtenerlo realizamos un proceso de escucha e interpretación de una extensa lista de temas a lo largo de la carrera y de esta forma poder elegir 9 de ellos donde se exponga la versatilidad del instrumento ,(más adelante expondremos 6 de ellos y su importancia), la interpretación adecuada de este repertorio requiere de músicos acompañantes lo que además se nos vuelve un objetivo a cumplir.

Teniendo en cuenta lo anterior observamos que es importante la realización de este proyecto el cual promueve e incentiva a la comunidad de Pamplona a apreciar diferentes músicas y la importancia del bajo eléctrico en ellas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

- Crear una línea del *walking bass* a partir del análisis de la obra *Grooving High*, del compositor norteamericano Dizzy Gillespie

2.2 Objetivo Específicos

- Abordar cada uno de los estilos y obras a interpretar en el recital.
- Establecer un formato para la adecuada interpretación de los diferentes estilos que se quieren exponer a partir de la modalidad recital.
- Incentivar a la comunidad de Pamplona de forma didáctica a la escucha de diferentes músicas donde se exponga el bajo eléctrico.

3. Justificación

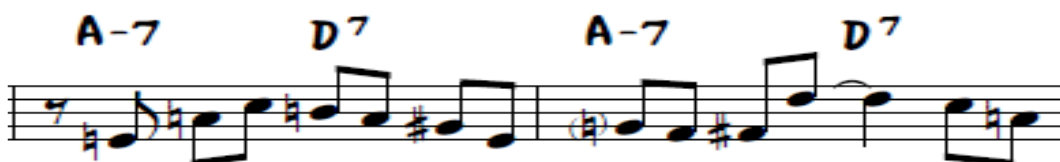
Durante el proceso llevado a través de la cátedra fui encontrando obras musicales donde el bajo eléctrico se destaca en su función de instrumento tanto armónico como melódico, por eso la motivación de realizar este proyecto donde tenga la posibilidad de exponer al público reconocidas obras dentro de su género, abordadas desde el bajo eléctrico.

Es sumamente importante para un bajista poder ejecutar una línea de *walking bass* y por eso lo destacado de este trabajo, ya que le daremos la posibilidad al estudiante de bajo eléctrico de la Universidad de Pamplona de tener acceso a un documento que explique de forma didáctica la creación de una línea a partir del análisis del *standard* de jazz *Grooving High* de Dizzy Gillespie.

Jazzbiographis. “Dizzy Gillespie fue un gigante en el mundo del jazz, un virtuoso, compositor, arreglista, innovador del *bebop* y precursor de la música afrocubana.”(1).

Donald I. Maggy en su libro “*La vida y los tiempos de John Birks Gillespie*” dice sobre *Grooving High* “un arreglo complejo que se convirtió en uno de sus éxitos más duraderos”.

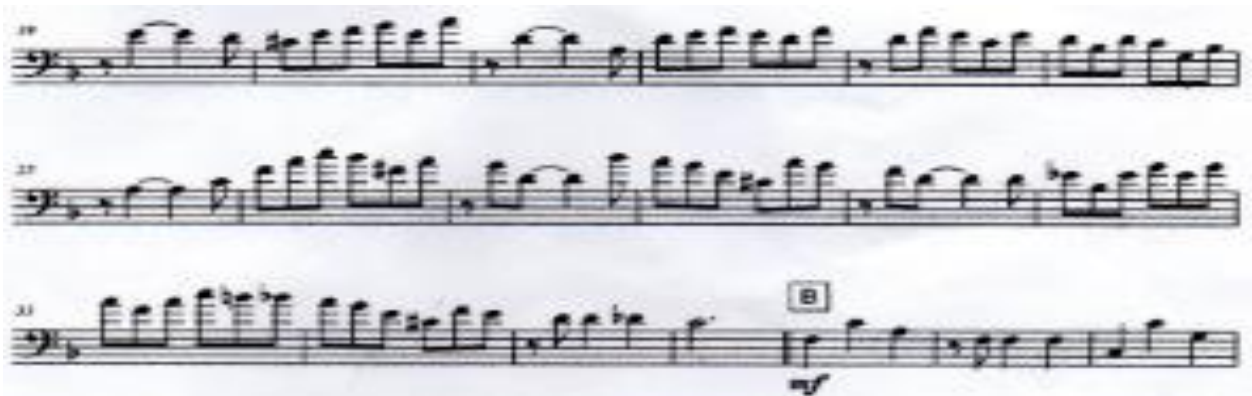
Fig 1.

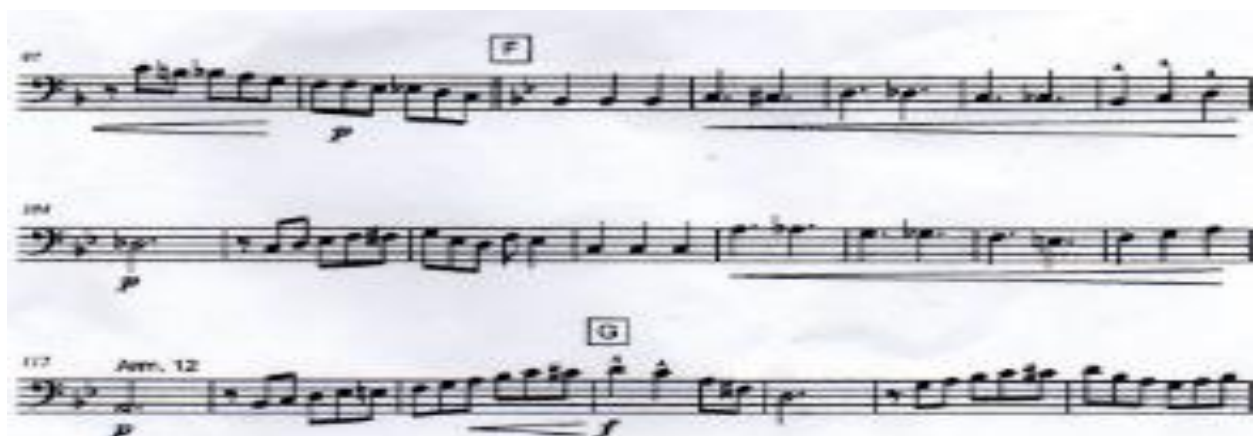
Es un *standard* que por su intensa velocidad requiere de un alto nivel técnico e interpretativo del instrumento en este caso el bajo eléctrico, y sobre esta armonía crearemos la línea de *walking bass* por la que esta direccionada este documento.

“*Gloria Beatriz*” un bambuco escrito en 6/8 por el compositor león Cardona, en este caso se interpretara una versión hecha por Rubén Darío Gómez, el bajo eléctrico es un instrumento que esta tomando posición dentro de los formatos de música folclórica colombiana, allí podremos mostrar el bajo cumpliendo su función acompañante y melódico.

Fragmento: interpretación melódica

Fragmento: interpretación armónica

“*How insensitive*” es un bossa nova compuesta por el compositor brasilero Antonio Carlos Jobim, en este caso interpretaré la versión del músico argentino Pedro Aznar, la cual desarrolla un solo de bajo eléctrico donde el intérprete deja al descubierto su agilidad en la mano izquierda, ya que esta requiere de un alto grado de velocidad.

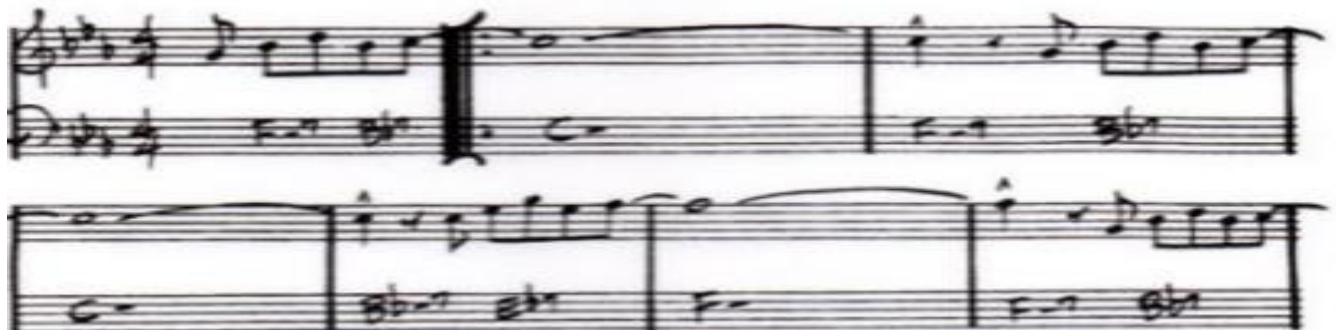
”*Daves Gone Skiing*” un tema instrumental grabado por la legendaria banda de rock Toto, el cual su dificultad se concentra en la inclusión de compases de amalgama, lo que requiere de un conocimiento teórico avanzado para su adecuada interpretación.

“*Impressions*” un representativo tema de jazz que pertenece al estilo modal, compuesto por el famoso saxofonista John Coltrane, una obra que se desarrolla en dos tonos donde su grado de dificultad es la velocidad y donde se dejara mostrar el virtuosismo del interprete al permitir espacios largos donde la armonía es estática accediendo a una mejor flexibilidad al momento de abordar el solo.

“*Blue train*” un *blues* creado por el compositor norteamericano John Coltrane; el blues es un género que contribuyo al desarrollo del jazz, y que su ejecución es de vital importancia para el adecuado desarrollo técnico que debemos adquirir al momento de crear nuestra línea de *walking bass* ya que el blues no hace una introducción sobre la armonía utilizada en el jazz.

4. Marco De Antecedentes

Antecedentes Institucionales

La Universidad de Pamplona en su cátedra de bajo eléctrico, ha presentado antecedentes de trabajo de grado en la modalidad de recital por el año 2014; este trabajo lo realizó Alexis Josué Jiménez llamado “*The walas proyect*” donde enfoca el recital a la interpretación de un trabajo musical llamado “*Cuando baja la neblina*” composición de su entera autoría; este recital de grado llevo el nombre de “*Composición de un material discográfico independiente y su interpretación en vivo*”, considerándose así el primer recital de bajo eléctrico en el departamento.

5. Metodología

En la investigación musical se utiliza la metodología de la investigación observacional cuando el investigador se propone describir las condiciones actuales referidas a la naturaleza musical de un grupo de personas, de un número de objetos musicales, o de una categoría de hechos musicales. (Anthony E. Kemp 1993).

El método a utilizar se presenta a través de un paradigma cualitativo: que comienza con el estudio de cada obra a interpretar y continúa con el Método cualitativo que consiste en la recolección y análisis de datos. (Rodriguez, 1999).

6. Repertorio

- Gloria Beatriz – León Cardona
- How Insensitive – versión Pedro Aznar
- Daves Gone Skiing – Toto
- Groovin High – Dizzy Gillespie
- Blue Train – John Coltrane
- Get Lucky – Daft Punk (Dos bajos)
- Ornithology – Charlie Parker
- Freewell - Rush
- Impressions – John Coltrane

Walking Bass

El WALKING BASS es una técnica desarrollada por bajistas y contrabajistas de jazz, la cual se basa en un desplazamiento de las notas en el bajo a manera de acompañamiento “caminante” dentro de un standard. Explicaré la creación de una línea de walking bass a partir del análisis del standard *Groovin' High* de Dizzy Gillespie. John Birks Gillespie (Cheraw, Carolina del Sur, Estados Unidos, 21 de octubre de 1917 - Englewood, New Jersey, 6 de enero 1993), Dizzy Gillespie, trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz. (Tomado de www.jazzeando.com).

Para la creación de esta línea se realizará un estudio sobre forma estructural, a partir del contexto melódico y el análisis armónico de la pieza musical mencionada.

SCORE

GROOVIN' HIGH

DIZZIE GILLESPIE

SWING ♩ = 161

VOICE

5

9

13

17

21 FINE

La partitura fue tomada del *El Real Book*, el cual es, una recopilación de partituras de standards de jazz hecha por los estudiantes del Berklee College of Music durante la década de 1970. Desde su primera e ilegal edición han ido apareciendo más en las que se han ido añadiendo nuevos temas. Actualmente está considerado como uno de los principales vehículos de transmisión del jazz y como un libro indispensable para cualquier estudiante o músico de jazz. (www.wikipedia.com) libro muy popular entre los estudiantes y ejecutantes de jazz, que contiene una recopilación de las obras más representativas de éste género; las piezas musicales acá contenidas, sólo presentan la línea melódica principal y su armonía, ya que, como es bien sabido, el jazz tiene como característica particular la improvisación como técnica principal; por ende, sólo

presentaremos la guía melódica sugerida y no alguna versión o arreglo en particular, llevando al estudio la partitura como fuente primaria. *Groovin'g High* presenta como tonalidad principal Ebmaj7. Teniendo en cuenta que esta tonalidad representará la TÓNICA como centro tonal, será deducible que su subdominante es Ab y su dominante es Bb. Los dos primeros compases presentan un intervalo de tercera menor descendente (Bb-G Fig 1) que están presentes en el acorde de tónica. Sin embargo, en los compases 3 y 4,(Fig. 2) presenta un distanciamiento de esta tónica al alterar las primeras tres corcheas del motivo melódico (E, A, C) notas que corresponden al acorde de Am. Como ya se mencionó anteriormente, en la tonalidad principal de Eb, su IV debería ser Ab y no Am, nota alterada por la presencia del becuadro. En el análisis posterior del flujo melódico, se deduce que está presentando la progresión armónica II- V- I, progresión usada con frecuencia en el género. Esto concluye que sugiere un desenlace armónico en la tonalidad de Gm (correspondiente al III grado de la tónica) y que como sustitución armónica es correspondiente. El tercer grado cumple función de tónica, lo que nos da explicación de la sustitución del Gm por el Eb.

Fig. 1, Compás 1-2

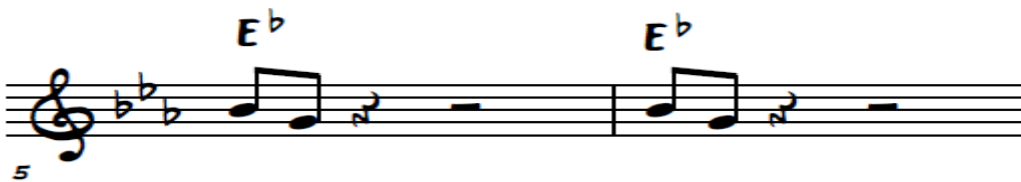
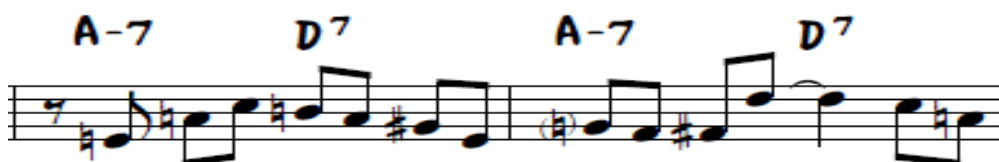

Fig. 2, Compás 3-4

El tema se re expone donde su soporte armónico se basa en el acorde de tónica y su movimiento intervalico es de terceras como se explicó anteriormente, compases 5 y 6(fig 3) posteriormente la armonía muestra una progresión II-V (G-7 , C7) y donde la melodía desarrolla un arpeggio en de Gm en posición 6/4 (segunda inversión) y continua con un desplazamiento por notas del acorde, esta progresión nos exige una resolución en F7,lo que en este caso podemos denominar dominante de la dominante (V/V) (Fig 4) compases 7 y 8.

Fig. 3: Compás 5-6

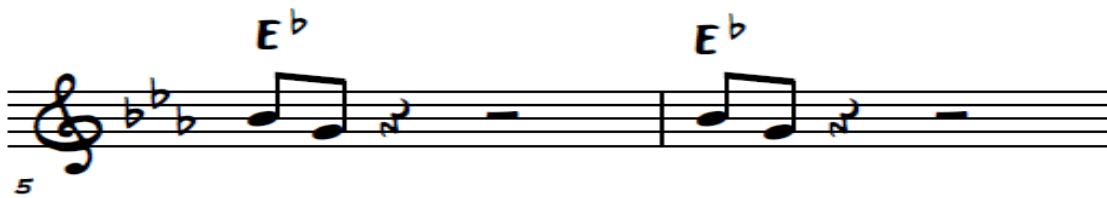
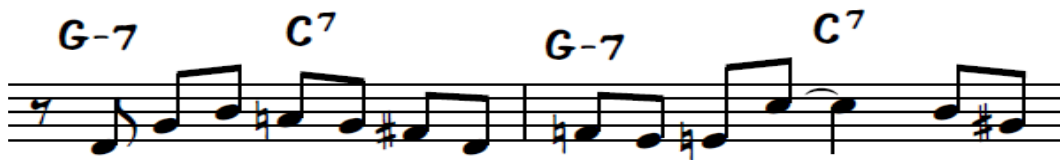

Fig. 4: Compás 7-8

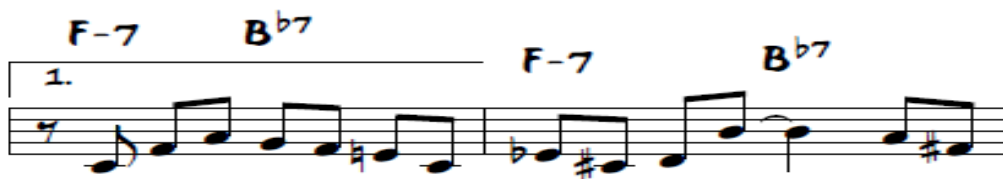

En este fragmento se expone el tema inicial que está basado en los saltos de terceras ya mencionados, teniendo en cuenta que esta vez la armonía está situada sobre el acorde dominante del dominante (V/V) compas 9 y 10 Fig 5, en el compás 11 y 12 el acorde de F7 toma posición de acorde menor para cumplir función de subdominante y exponer de nuevo la progresión II-V-I y volver al centro tonal de la pieza. Fig 6

Fig 5: Compás 9-10

Fig 6: Compás 11-12

En el compás 13 y 14 el tema retoma su tonalidad original (Eb) seguido propone su tercer grado en función de tónica (Gm) y llega a un (F#m7) el cual tiene carácter subdominante y donde se propone un descenso cromático que lleva a ejecutar como primera sustitución tritonal (Fm7) y donde además se propone este acorde (Fm7) como función de subdominante (II) grado, el grado (V) es sustituido por el tritono que en este caso (E7) el cual es sustituto de (Bb7) dominante de (Eb) centro tonal de la pieza Fig 8. Compases 15 y 16.

Fig. 7: compas 13 y 14

Fig. 8:compas 15 y 16

Se reexpone el tema y en la segunda casilla hace una variacion donde propone la misma progrecion realizada en la primera casilla compas 17 y 18 Fig.9, pero en el compas 19 se desplaza hacia un segundo grado (II) subdominante (Fm7) y realiza un (Ab) quien es el (IV) grado; lo que quiere decir que continua en subdominante el cual es dirigido a un grado (VII) (Dbm7) con funcion de dominate (Fig.10) y concluye en su centro tonal.(compas 21 Fig.11).

Fig. 9:compas 17 y 18

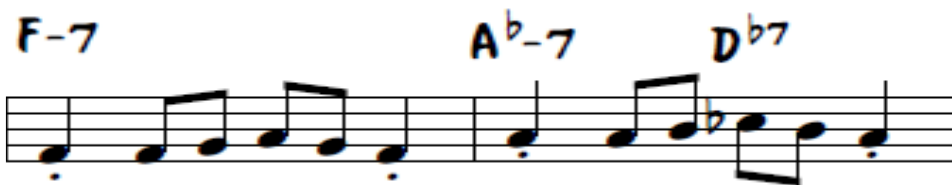

Fig. 10:compas 19 y 20

Fig. 11:compas 21

Handwritten musical notation for measure 21. The notation includes a treble clef, two flats (B \flat and E \flat), a quarter note G, and a quarter note F. Above the staff are the chords E \flat 6 and G-9. Below the staff are the number 21 and the word FINE.

Después de realizar el análisis armónico de la pieza se propone una secuencia armónica donde todos los acordes del tema están en posición en fundamental y donde expongo mi primera línea de walking bass a partir de las notas propuestas en la secuencia.

GROOVIN' HIGH

SCORE

SECUENCIA ARMÓNICA EN POSICION DE FUNDAMENTAL

DIZZIE GILLESPIE

CARLOS PRADA

SWING ♩ = 161

VOICE

4/4

E^b A^{mi}7 D⁷ E^b

G^{mi}7 C⁷ F⁷ F^{mi}7 B^{b7} E^bMA G^{mi}7

7

F^{#mi}7 F^{mi}7 E⁷ F^{mi}7 B^{b7} F^{mi}7

14

A^{bmi}7 D^{b7} E^b G^{mi}b⁹ F^{mi}7 E^{b9}

20

FINE

Es de suma importancia tener en cuenta que la composición de una línea *walking bass* está basada en el motivo rítmico de 4 negras por compas, dentro de una compas de 4/4, lo que nos creara las sensación de una bajo caminante, en esta primera línea proponemos el bajo ejecutando en los tiempos fuertes la nota fundamental del acorde que indica el standad , cuando hablamos de tiempo fuerte dentro del compás hacemos referencia al primer y tercer tiempo del compás. De esta manera lograremos una línea caminante con la seguridad de que la base armónica del tema esta soportada sobre nuestro instrumento.

Walking Bass No.1

Dizzie Gillespie

Carlos Prada

Bebop ♩ = 161

Electric Bass

5

E.B.

9

E.B.

13

E.B.

17

E.B.

21

E.B.

25

E.B.

29

E.B.

Posteriormente proponemos la misma secuencia armónica con la variación de la posición de los acordes, en esta secuencia se proponen los mismos acordes con una variación en sus inversiones lo que permite que pueda desarrollar una nueva línea de *walking bass* con nuevas posibilidades de conducción.

GROOVIN' HIGH

SECUCENCIA ARMONICA EN INVERSIONES

DIZZIE GILLESPIE
CARLOS PRADA

SCORE

SWING $\text{♩} = 161$

E^b A_{mi}^7/E D^7 E^b

VOICE

G_{mi}^7/F C^7/E F^7 F_{mi}^7 B^b7/F E^b_{MA} G_{mi}^7/F

7

$F^{\sharp}_{mi}7$ F_{mi}^7 E^7 F_{mi}^7 B^b7/F F_{mi}^7

14

$A^b_{mi}^7/G^b$ D^b7/F E^b G_{mi}^b9 F_{mi}^7 E^b9

20

FINE

En este caso aplicamos una segunda línea de *walking bass* donde a partir de la secuencia armónica propuesta en inversiones, podemos crear un nuevo desarrollo de dicha línea, de esta manera ejecutaremos los tiempos fuertes de acuerdo con la inversión propuesta, esta técnica nos permite tener nuevas alternativas al momento de la conducción del *walking bass*, también podemos agregar que en esta segunda propuesta se utilizaron notas de paso en los tiempo débiles del compás, los cuales están situados en el segundo y cuarto tiempo (del compas), es importante resaltar que dentro de la ejecución de un *walking bass* la acentuación está marcada en los tiempo débiles del compás, esto es para crear una sonoridad más acorde al género.

Walking Bass No.1

Dizzie Gillespie

Carlos Prada

Bebop ♩ - 161

Electric Bass

5

E.B.

9

E.B.

13

E.B.

17

E.B.

21

E.B.

25

E.B.

29

E.B.

Anexos

- Partitura *Groovin High*

SCORE

GROOVIN' HIGH

DIZZIE GILLESPIE

SWING ♩ = 161

VOICE

5

9

13

17

21 FINE

Chords: E^b, E^b, A-7, D⁷, A-7, D⁷, E^b, E^b, G-7, C⁷, G-7, C⁷, F⁷, F⁷, F-7, B⁷, F-7, B⁷, E^bMAJ7, G-7, F[#]-7, F-7, E⁷, F-7, B⁷, F-7, B^{b7}, F-7, A^b-7, D^{b7}, E^{b6}, G-9, F-7, E^{b9}

Conclusiones

Es sumamente importante para un intérprete de jazz poder entender cada fragmento de la pieza que se va a interpretar, teniendo en cuenta que en su mayoría de veces son *standards* que pertenecen al real book. En este documento se muestra la realización de un análisis estructural de *Grooving High* y donde a partir de dicho análisis se hace la propuesta de dos líneas de *walking bass*. Cada línea de walking bass está fundamentada basándonos en la armonía original del tema y donde se le realizó un cambio de inversiones en los acordes para así poder expandir nuestras posibilidades al momento de la creación y ejecución de una línea de *walking bass*.