

**El Jazz Fusión según Pat Metheny: una realidad que incorpora las
nuevas tecnologías**

JESÚS DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ

CÓDIGO: 1090395437

ASESOR: LUDWING MARCEL SOLANO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES HUMANIDADES

PROGRAMA DE MÚSICA

PAMPLONA

2016

**El Jazz Fusión según Pat Metheny: una realidad que incorpora las
nuevas tecnologías**

JESÚS DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ

CÓDIGO: 1090395437

MODALIDAD: RECITAL.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PROGRAMA DE MÚSICA

TRABAJO DE GRADO

PAMPLONA

2016

Introducción

En este ensayo encontramos como el Jazz fusión toma diferentes géneros musicales y el proceso para llegar a la fusión, se hablara de Pat Metheny como uno de los representantes de este género fusión, el cual incorpora nuevas tecnologías en sus trabajos como compositor e interprete y se resaltara su creatividad en uno de sus álbumes de Jazz fusión.

El Jazz Fusión según Pat Metheny: una realidad que incorpora las nuevas tecnologías

El Jazz es un género musical que se originó en los estados unidos a finales del siglo XIX y se expandió en el lapso del siglo XX. De acuerdo con Berendt Joachim en su libro **el Jazz** manifiesta.

“el jazz es una forma de música de arte que se originó en los EEUU mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical del Occidente. El ritmo, el fraseo, la producción de sonido y los elementos de armonía del blues se derivan de la música africana.

En los centros de reuniones como los cafés y bares de negros se empezó a escuchar este género de Jazz, adoptando un estilo urbano en New Orleans. Su principal característica es la improvisación y libre interpretación sin estar sujeto a la partitura esto proporciona tres elementos que distinguen el Jazz, la improvisación, fraseo que refleja la personalidad del músico, ritmo del swing.

Swing estilo que se originó en los años 1930 y conocida como música de baile. Swing se describe como la sensación rítmica, el glosario del jazz en américa lo define: *"cuando un intérprete*

individual o un conjunto toca de una forma tan rítmicamente coordinada que provoca una respuesta visceral del oyente (hasta el punto de provocar el tamborileo de los pies y el cabeceo de la cabeza). Una sensación de irresistible flotabilidad."

Swing sea aplicado en el ritmo del compás regular de la música europea a través de un proceso largo de fusión. En New Orleans toma un nuevo carácter al modificar o cambiar los acentos de los tiempos del compás pasando del primero y tercero al segundo y cuarto, tal vez esté relacionada con las costumbres africanas de llevar las marchas, Palmas y cantos en los tiempos débiles del compás.

El Jazz por su combinación de géneros musicales es muy diverso es uno de los estilos más complejos de la música moderna. A lo largo de su historia ha tenido nuevos cambios y estilos como: **Hot Jazz** o Jazz tradicional, **swing**, **Bebop** se desarrolló en los años 40 la parte rítmica se acelera y los fraseos son más rápidos, **Cool Jazz** sus inicios fueron en los años 1950 con un estilo calmado.

El **Hard Bop** surge a mediados de los años 50 la sección rítmica es más equilibrada y más elaborada que el Bebop y se acerca al Blues, el **Free Jazz** surge en los años 60 y se caracteriza por sus saltos de tonalidad sus acordes y la estructura melódico-armónica se enfrentan a la invención espontánea y total mente libre. El **Smooth Jazz** surge en el año 1970 influenciado por el funk, Bop y Blues.

Otro de los estilos pertenecientes al Jazz, es el **Jazz fusión**, el cual se tomó como tema principal para el desarrollo de este trabajo; el Jazz fusión se desarrolló entre los años 60 y 70 cuando los músicos de Jazz empiezan agregar diferentes instrumentos y ritmos pero manteniendo

el contexto del jazz, este hecho tomo fuerza en los años 70 por la diversidad de cultural en los estados unidos.

Afinales de los años 60 los músicos de Jazz empezaron a mezclar las técnicas y formas de improvisación con los instrumentos que se utilizaban en el rock y blues.

El Jazz fusión se caracteriza por tomar elementos de otros géneros musicales como melodías ritmo e incluso instrumentación, esto puede incluir funk, Jazz rock, electrónica y el ska. Algunos géneros de fusión comunes incluyen pop, metal, reggae...etc. El artista o compositor tiene una gran variedad de incluir nuevos estilos originando una forma única e identificable de crear música.

El Jazz fusión siempre ha estado presente en la mayoría de músicos de jazz, **Chick Corea** con su grupo (Return to Forever) conocido en los años 70 por el trabajo del género fusión con un lenguaje jazzístico con ritmos sudamericanos y rock.

Una característica del Jazz fusión es típicamente instrumental, aunque algunos compositores han agregado voces, efectos, diversidad de instrumentos, y recreación de pasajes sonoros. Pat Metheny en su álbum **Secret Story** o Pat Metheny **Group** incluyen partes vocales desempeñando un papel importante en cada obra, el Jazz fusión tiene extensas improvisaciones mostrando el virtuosismo del interprete para desarrollar un lenguaje de expresión y creatividad en el momento en el que se desarrolla. El Jazz fusión en mi opinión no tiene limitaciones, en el podemos elegir caminos y explorar la creatividad de innovar nuevas formas de hacer Jazz, uno de los representantes innovadores del Jazz fusión es Pat Metheny, su estilo y su innovación hacen

de este género algo creativo. Sea escogido el Jazz fusión como tema principal, por tal razón se toma una de sus obras para ser representada.

Pat Metheny, (1954 -), guitarrista de Jazz reconocido ganador de innumerables premios entre ellos 20 Grammy, a sus 15 años de edad trabajaba con grandes músicos de éste género es pionero en el ámbito de la música electrónica y primer músico jazzista que usó el sintetizador redefiniendo el Jazz a través del uso de las nuevas tecnologías.

Éste músico y compositor no ha dejado de innovar a través de la tecnologías, logrando transmitir fácilmente al público sus ideas con particular estilo empleando combinaciones de sonidos únicos. Se destaca por sus creativas improvisaciones melódicas con gran musicalidad muy asimilables para el público en general obteniendo un alto nivel de aceptación.

Durante años ha innovado varios diseños de guitarras, asimismo en cuanto a su música en algunas partes de sus obras incorpora voces y efectos electrónicos. Con estas innovaciones llega a una gran parte del público ofreciendo un lenguaje jazzístico que conecta y atrae a quienes muy poco han disfrutado este género musical.

Pat Metheny, en una de sus entrevistas acerca de cómo concibe la realidad de la música, manifiesta:

“En términos de la realidad de la música concebida como un fenómeno global, me basta con entender cómo funcionan los acordes y los ritmos y, por lo que a mí respecta, el argumento que lleva a crear estas divisiones y subdivisiones nunca ha sido necesario. Dicho esto, si me pregunta qué toco, mi respuesta es: Yo toco jazz”.

Asimismo Pat Metheny difiere en la concepción del ideal político del Jazz defendiendo la mayoría de los Jazzistas, pues considera que no pertenece al espectro de la música clásica sino de la música cultural - popular:

"Pienso que el jazz siempre ha sido un componente del espectro cultural popular y no pertenece al de la música clásica. Para mí el jazz es música de la calle, es música "folk"; es una música que facilita el que cualquiera pueda expresarse en su vida cotidiana, en el día a día. El músico de jazz tiende un puente a la improvisación y mantiene una relación de dependencia con ella. Mira lo que ocurre a su alrededor y se plantea transmitir los elementos de su cultura a través de algo que con frecuencia resulta muy sofisticado desde el punto de vista musical.

Según Metheny la música se puede definir como algo especial en la vida y no solo como un género que la represente.

"La música es un destino completo para mí y en ese sentido me siento igual hoy que cuando empecé con 11 o 12 años. Amo el proceso de lo que supone ser mejor músico. Es algo que siempre está ahí y que incluso ahora siento más que nunca. No podría vivir sin la pasión por descubrir nuevas formas de pensar la música"

"Jazz, rock, pop, son términos políticos para mí, no me interesan, no tienen nada que ver con la música. Sólo me interesa cómo ir de Si bemol a Fa. Me da igual si lo hace Bartok o Daft Punk".

En su paso por la universidad Pat Metheny conoce al bajista Jaco Pastorius, en 1975 junto con el baterista Bob Moses graban el disco Bright Size Life con el nombre de Pat Metheny con el sello ECM. El teclista Lyle Mays, Mark Egan y Dan Gottlieb, se forma Pat Metheny Group, donde fusionan Jazz y folk.

A lo largo de su trayectoria Pat Metheny aganado reconocimiento e innumerables premios entre ellos 20 Grammy, con Pat Metheny Group obtuvo 7 de ellos.

Pat Metheny Group:

- Pat Metheny Group (1978) (ECM).
- American Garage (1979) (ECM).
- As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls (1981) (ECM).
- Offramp (1982) (ECM).
- Travels (1983) (ECM) (Doble en Directo).
- First Circle (1984) (ECM).
- Works (1984) (ECM) (Recopilatorio).
- Still Life (Talking) (1987)
- Letter From Home (1989)
- The Road To You (1993)
- We Live Here (1995)
- Quartet (1996)
- Imaginary Day (1997)
- Speaking Of Now (2002)
- The Way Up (2005)

AGRUPACION DE LA BANDA.

- Pat Metheny - guitarra / sintetizador, guitarras acústicas, guitarras eléctricas
- Mark Ledford - voz

- David Blamires - voz
- Lyle Mays - Piano, Teclados
- Steve Rodby - bajo acústico, bajo eléctrico
- Paul Wertico - tambores
- Armando Marcal - percusión, coros

Pat Metheny es conocido por utilizar nuevas tecnologías, esta tecnología no solo se aplica a su instrumento si no que marca diferencia en sus producciones y composiciones; para Pat Metheny no hay límites al incorporar estas tecnologías en una de sus composiciones "Orchestrionics" utiliza instrumentos acústicos y acústicos eléctricos controlados mecánicamente por robot los cuales eran manejados con señales MIDI. Esto es de verdad sorprendente como la creatividad de Metheny ha llegado a todo público incluso al que no escucha Jazz o no conoce este género con la intención de cautivar y motivar a escuchar este tipo de música. Esto ha llegado a ser posible utilizando la tecnología de bucle en vivo creando una plataforma viable para una versión limitada de lo que uno puede hacer en un estudio en tiempo real. Una de sus fuentes de creatividad es su guitarra Gibson ES-175 manipulada por sintetizadores generando un sonido único en cada uno de sus álbumes, Metheny empezó a explorar con el Roland GR300 guitarra / sintetizador y el Sistema Synclavier hecha por New England Digital el cual genera una simultaneidad de efectos.

En unos de sus álbum Still Life (Talking 1987) Agrego elementos de folk, pop y voces con influencias brasileñas creando una fusión única. De lo anterior fue determinante para tomar una de sus obras proyectándola en este trabajo e interpretarla en el recital.

En este álbum Metheny incorporo elementos de América del Sur, las composiciones son reservadamente hermosas, y el juego de voces es magnífico, Las obras van desde muy refinadas excursiones melódicas y rítmicas en mi opinión diría que son como versos líricos.

Uno de los temas de este álbum se encuentra **Las Train Home** obra escogida para el recital, donde Pat Metheny fusiona voces de interludio, toma el sonido ambiente de un tren en marcha y lo fusiona rítmicamente en la percusión con el bajo durante toda la pieza, la melodía es muy suave y fácil de asimilar. Esta obra fue utilizada por una cadena de supermercados con sede a Florida Publix con familias que viajaban en tren para navidad. La guitarra de Metheny sobresale una sonoridad agradable por medios de efectos, para lograr asimilar el sonido de la guitarra que produce el autor utilizare análogos para guitarra eléctrica como: Delay, Reverb, Chorus, Compresor.

Las Train Home Real book (Pat Metheny).

- Tonalidad: Bb mayor

- Total compases: 95

- Tesitura: Desde Eb dos hasta un Bb (5)

- Forma: Intro (A), (B solos), (C) y coda.

Secuencia: Intro compas 4 con repetición.

La melodía va desde (A) compas 5- 37 y repite (A), (C) Interludio compas 75 al 91.

(B) Para la parte del solo va desde el compás 38 a la primera casilla del compás 70 y repite del 38 hasta la segunda casilla del compás 62, vuelve a (C) 75 al 91, Para llegar a (A) compas 5 y 37

- Coda 92 – 95 repite libre.

LAST TRAIN HOME

By Pat Metheny

INTRO

♩ = 160 (EVEN EIGHTHS)

DRUMS (w/ BRUSHES)

(BASS) *f* GRAD CRESC

A MELODY ₁

(RHY CONT. OBTINATO)

B^b *C/B^b* *A^b* *B^b*

vi/(iii) *ii/(vi)* *VII/(IV)* *I/(V)* *I/(V)* *I/(V)*

Gm *iii/(vi)* *D7/F[#]* *VII(III)* *Gm7/F* *iii/(vi)* *E^bmaj7* *I (iv)*

Dm *iii* *Gm⁷* *vi* *Dm⁷* *iii* *Gm⁷* *vi*

E^b9 *IV* *IV* *F V* **TO COO A**

B^b *F/B^b* *Gm7* *F/G* *B^b* *F/B^b* *vi* *Gm7* *F/G*

La percusión empieza con el ritmo del redoblante recreando un tren en movimiento y después se van agregando los demás instrumentos como el bajo, piano y por último la guitarra eléctrica con la melodía.

♩ = 160 (EVEN EIGHTHS)
 DRUMS (W/SHUSHES)
 (BASS)
 p GRAD. CRESC.

percusión
 Bajo eléctrico

En la mayoría de los compases la melodía se relaciona con la escala y acordes utilizando grados II, III, VII y I.

A MELODY
 B^b I C/B^b II mayor A^b VII B^b I
 (RHY. CONT. OSTINATO)

Relacion de la melodía con el acorde.

E^b 9 7 11 9 6 9 6 7 11 7 10 F 1 5 F 6 3 TO CODA

En este fragmento el acompañamiento armónico marca los acordes en el primer tiempo y el cuarto Tiempo va ligado con los siguientes compas. La guitarra hace una pequeña improvisación para volver al tema desde el inicio, utilizare el modo mixolidio para la improvisación en este fragmento.

La voz juega un papel importante abriendo el camino al solo o volviendo al tema principal.

INTERLUDE

D.S. AL CODA
(NO REPEAT)

La coda será libre para terminar el tema, disminuyendo la velocidad del ritmo recreando como si el tren se detuviera.

CODA

B^b *F/B^b* *G^m* *F/G* **REPEAT AND FADE**

En conclusión Pat Metheny da a conocer el Jazz como una expresión cotidiana en el músico desarrollando su estilo y creatividad, dando a conocer un lenguaje expresivo y de comunicación resaltando todo lo que el intérprete quiere enunciar abriendo a las posibilidades de incluir nuevos estilo, ritmo e instrumentos y tecnologías que despiertan la creatividad del músico con un pensamiento libre de crear nuevas sonoridades a su alcance. Libre de desarrollar una expresión de libertad y creatividad y el Jazz fusión propone ese camino de abrir nuevas alternativas al momento de hacer Jazz.

Bibliografía:

- Pat Metheny: Composing to Exploit the sound of the guitar.

http://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/1113/02_whole.pdf?sequence=1

- Berendt, Joachim - El Jazz libro.

<https://es.scribd.com/doc/62825876/Berendt-Joachim-El-Jazz>

- José A. Martínez-Pereda, 2010. EL JAZZ. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

<https://lamadejadevida.files.wordpress.com/2014/05/el-jazz-origen-y-evolucion3b3n.pdf>

- Entrevista Pat Matheny “Yo toco Jazz” Martes 17 de marzo de 2009 Jazz y otras hierbas.

<http://chemajazz.blogspot.com.co/2009/03/pat-metheny-yo-toco-jazz.html>

- Transcripción de la entrevista emitida en un especial Club de Jazz con fecha 12 de junio de 2012.

http://www.elclubdejazz.com/roundjazz/entrevistas/pat_metheny_06_2012.html

- Entrevista a Pat Metheny en Argentina Parte 1 y 2 - 1995 – YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=VyBOFRjZfWU>

<https://www.youtube.com/watch?v=-o-mBP5dVHs>

- Pat Metheny Group Chile 1987 – Interview.

<https://www.youtube.com/watch?v=ugB3gj7v6ZA>

- Junio 2003 entrevista para LuKe

<http://www.espacioluke.com/2003/Junio2003/inesentrev1.html>

- Jazz essential

https://www.youtube.com/watch?v=X-zdxHCdU_4

- El Jazz Música Músicos Estilos.

<https://jazzmusica.hypotheses.org/los-estilos>

