

ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA OBRA EVERY SUMMER NIGHT. DEL
GUITARRISTA Y COMPOSITOR PAT METHENY.

AUTOR:

JESUS ALBERTO USTARIZ BARROS

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y
HUMANIDADES PROGRAMA DE
MÚSICA

ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA OBRA EVERY SUMMER NIGHT. DEL
GUITARRISTA Y COMPOSITOR PAT METHENY.

AUTOR:

JESUS ALBERTO USTARIZ BARROS

Presentado para optar por el título de: Maestro en Música

ASESOR:

LUDWING MARCEL SOLANO

SUESCUN

UNIVERSIDAD DE

PAMPLONA

Facultad de artes y humanidades

Programa de Música

2020

CONTENIDO

TABLA DE ILUSTRACIONES.....	5
REPERTORIO	6
INTRODUCCIÓN.....	7
Steve Robdy:.....	9
Antonio Sánchez	9
Richard Bona	9
Pedro Aznar	9
Lyle Mays	9
PROBLEMA.....	10
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
DIFICULTADES TECNICAS	11
1.2 DESCRIPCIÓN	12
1.3 FORMULACIÓN	13
OBJETIVOS	14
OBJETIVO GENERAL.....	14
OBJETIVOS ESPECIFICOS	14
JUSTIFICACION	15
MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE.....	16
METODOLOGIA.....	17
CAPITULO 2.....	18
CONCEPTOS BÁSICOS	18
FORMA MUSICAL	18
CENTRO TONAL:.....	19
INTERCAMBIO MODAL:.....	19

DOMINANTES SECUNDARIOS:	20
DOMINANTE SUSTITUTIVO:	20
MODOS DE LA ESCALA MAYOR.....	21
ANÁLISIS DE CENTROS TONALES EVERY SUMMER NIGHT	22
ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT.....	23
ANALSIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.....	28
GLOSARIO DE ACORDES	30
CRONOGRAMA.....	31
PRESUPUESTO.....	32
CONCLUSIONES	33
Bibliografía	34
ANEXOS:	35

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figure 1 Modos de la escala mayor	21
Figure 2 tabla de análisis de centros tonales en Every Summer Night.....	22
Figure 3 ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT	23
Figure 4 ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT pag2 .	24
Figure 5 ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT pag3	25
Figure 6 resumen de análisis Every Summer Night.....	27
Figure 7 ANÁLISIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.	28
Figure 8 ANÁLISIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.pag2.....	29
Figure 9 GLOSARIO DE ACORDES	30
Figure 10 CRONOGRAMA	31

REPERTORIO

Para este recital, la obra 'Every summer night' de Pat Metheny se verá complementada por un repertorio contrastante en el que se podrán encontrar temas con otras formas y lenguajes diferentes, como forma blues, formas AABA, entre otras, el formato instrumental cambiará según cada tema. La duración total de este concierto será de 29:30 (veintinueve minutos con treinta segundos)

El orden del repertorio y su formato instrumental se verá a continuación:

Every Summer Night – Pat Metheny: (Jazz fusión) Guitarra eléctrica, piano eléctrico, voz, batería, bajo eléctrico.

Billie's Bounce – Charlie Parker: (Blues) Cuarteto: guitarra eléctrica, piano, bajo eléctrico y batería.

Bright Size Life – Pat Metheny: (Jazz fusión) trio: Guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería.

Spain – Chick Corea - Arr: Jesus Ustariz: (Jazz fusión) Guitarra eléctrica, piano eléctrico, bajo eléctrico, batería.

Got a match? – Chick Corea: (Jazz fusión) Guitarra eléctrica, saxofón tenor, bajo eléctrico, batería.

El Verano – Leandro Diaz – Versión: Ariel Bautista: (Paseo Vallenato) Guitarra 1, Guitarra 2, voz 1, voz 2, caja vallenata, guacharaca.

INTRODUCCIÓN

El jazz fusión es un género musical que surge a mediados del siglo XX como resultado de la evolución del Jazz y la mezcla con diferentes estilos de la música del siglo XX como el soul, el rock, el funk, el bossa nova y la música latina, conservando elementos característicos, tales como la armonía enriquecida y la improvisación, aplicados a un formato instrumental, principalmente de banda o combo, como cuartetos, quintetos y sextetos e incorporando instrumentos electrónicos.

Entre los principales exponentes del jazz fusión podemos mencionar a: Chick Corea y su Elektric Band, Jaco Pastorius con Weather Report, Spyro Gyra, Yellowjacket y The Pat Metheny Group.

Estos artistas han enriquecido sus composiciones y producciones musicales con la incorporación de elementos e instrumentos de otras culturas, creando una riqueza particular en el ritmo, la melodía y la armonía de sus obras, dándole a éstas una caracterización especial.

En el presente ensayo se hablará sobre una de las composiciones del guitarrista de jazz Pat Metheny, titulada “Every Summer Night” contenida en su álbum *Letter From Home*, de 1989.

Esta composición fue producida en el año 1989 por el sello Geffen Records, tiene influencias del Jazz Latino y la música brasileña y obtuvo el premio Grammy Awards de 1990 en la categoría de mejor Performance de Jazz Fusión.

Se seleccionó dicha pieza musical como objeto de estudio para este ensayo, en virtud de su complejidad armónica e interpretativa, dado que presenta una forma musical del estilo Rondó constituido por un tema principal, el cual va siendo alternado con la presentación de otros temas

contrastantes en diferentes tonalidades, con cambios en la cifra de compás y modulaciones armónicas inesperadas, propias del estilo jazz fusión.

Los músicos participantes en este álbum fueron:

- Pat Metheny – Guitarra
- Lyle Mays – piano & Teclados
- Steve Robdy - bajo
- Pedro Aznar - melódica & Voz
- Paul Wertico - Batería
- Arnaldo Marcal – Percusión

La música de Pat Metheny está clasificada dentro de los géneros *World Music & Jazz Fusión* debido a que incorpora elementos armónicos, rítmicos y melódicos del Jazz tradicional, fusionados con elementos de la música Country y de otras culturas, incorporando en sus performances instrumentos étnicos de Asia, África, Australia, Latinoamérica y el caribe, así como también instrumentos electrónicos y el uso de sintetizadores; además de la Guitarra MIDI como instrumento solista.

Se puede apreciar en la música de Pat Metheny una exuberante riqueza tímbrica de diferentes instrumentos que normalmente no forman parte del formato estándar del quinteto de Jazz, por tal razón Pat Metheny es reconocido como uno de los guitarristas más versátiles del Jazz, pionero del jazz Fusión Actual y creador de nuevos instrumentos como la Guitarra Picasso y la guitarra Soprano.

Los músicos que han integrado el *Pat Metheny Group* en diferentes épocas han realizado grandes aportes a sus composiciones, entre los cuales podemos mencionar a:

Steve Robdy: bajista y contrabajista que integró por varias décadas la agrupación.

Antonio Sánchez: baterista mexicano integrante actual de la banda, es reconocido por su virtuosismo técnico y ha hecho aportes importantes a este formato en materia rítmica.

Richard Bona: destacado cantante, bajista y Multi-Instrumentista de origen africano que durante un par de años formó parte de este proyecto.

Pedro Aznar: Cantante y Multi-instrumentista de origen argentino reconocido por su amplio registro vocal y ejecución de diversos instrumentos de viento.

Lyle Mays: pianista y tecladista con influencias del jazz, la música clásica contemporánea y la música electrónica, desde los inicios del Pat Metheny Group ha sido la llave maestra, en conjunto con Pat Metheny, para el desarrollo de innumerables composiciones y producciones, falleció en 2020 dejando un importante aporte para la historia del jazz fusión.

A lo largo de más de 4 décadas Pat Metheny ha producido alrededor de 20 discos y ha participado en decenas de colaboraciones de otros artistas con innumerables reconocimientos en el mundo de la grabación, giras y conciertos por los cuatro continentes, llevando al público un estilo de música auténtico, lleno de vitalidad, imaginación y sensibilidad que ha inspirado a varias generaciones de músicos.

PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ignacio Suarez del diario español El País se refiere a Pat Metheny como uno de los músicos más personales y completos del mundo (1989) y es de evidenciar que su estilo es el reflejo de muchas influencias, esto se puede ver en su gran lista de temas versionados y, además, por su puesto, en su catálogo de composiciones propias. Tal es la magnitud de su lenguaje, que se pueden encontrar interpretaciones suyas de típicos standards de jazz como ‘Giant Steps’ de John Coltrane, tema que originalmente está concebido como un up tempo dentro del género de hard bop, que en el álbum titulado ‘trio 99-00’ del año 2000 Metheny interpretó con un arreglo bastante inspirado en la música de Brasil, lo que deja en evidencia el extenso vocabulario musical con el que cuenta éste guitarrista, que, por lo anterior ha sido objeto de estudio y análisis por parte de muchas personas, como es el presente caso.

La influencia que brindó Pat Metheny a otros guitarristas se ve presente en el trabajo de músicos latinoamericanos, como es el caso del reconocido guitarrista y youtuber argentino Pedro Belora, quien estudió en Berklee y reconoce abiertamente la gran relevancia que tiene estudiar a Pat Metheny como requisito para crecer musicalmente dentro del género del Jazz, y sin ir tan lejos, se puede evidenciar que en otras universidades nacionales se ha hecho el trabajo responsable de interpretar repertorio de éste popular guitarrista, como es el caso del concierto titulado ‘First Circle’, concierto que brindó el grupo de estudiantes de la clase de ‘práctica de conjunto: músicas del mundo de la universidad autónoma de Bucaramanga, en el que, entre otros temas, se interpretó First Circle, tema que destaca por sus evidentes influencias africanas presentes en sus compases de amalgama e interesantes recursos de modulación.

En vista de la creciente importancia que le han dado otros colegas músicos y guitarristas a Pat Metheny, el autor propone este trabajo como un aporte al compendio de investigaciones y trabajos realizados por otros autores, facilitando así el estudio de éstos grandes personajes que aún marcan un rumbo dentro del género, a su vez contribuyendo así con la recolección de información, análisis de repertorios y finalmente, contribuyendo también en la correcta interpretación de estos temas para que los futuros músicos que deseen formar parte de la escena local de jazz, cuenten con más criterio para dicha ejecución.

DIFICULTADES TECNICAS

Las dificultades técnicas al momento de ejecutar la obra Every Summer Night del guitarrista y compositor Pat Metheny le exige principalmente al interprete bastante conocimiento del lenguaje del jazz, a dicha obra para poder darle la interpretación debida hay que tener en cuenta que durante cada frase existen ligaduras que la obra exige para poder darle la ejecución adecuada y no perder la intención que le dio el autor a la hora de llevar acabo esta composición.

En la transcripción del solo se observa también una serie de ligaduras que también son de mucho cuidado a la hora de la interpretación, en varios compases del solo existen frases con un pequeño grado de virtuosismo en las cuales hay que cuidar el sonido al momento de ejecutarlas y así mismo algunos saltos de cuerda que exigen mucha limpieza en la ejecución para obtener el sonido adecuado.

1.2 DESCRIPCIÓN

El desarrollo del lenguaje en la improvisación es primordial para un músico de Jazz, y para un estudiante en proceso de formación es necesario realizar numerosas transcripciones y análisis de solos de grandes artistas que le aporten un vocabulario amplio, a la hora de abordar piezas de diferentes periodos estilísticos.

A menudo dicho lenguaje no está al alcance de la mano, debido a que el entorno musical algunas veces se ve invadido por música que no contribuye al desarrollo intelectual, y más bien desconoce elementos básicos de forma y contenido.

En el desempeño del oficio de músico acompañante en Colombia y otros países latinoamericanos poco se pone en práctica los conceptos generales del jazz como: uso de modos, intercambio modal, sustituciones armónicas, uso de resoluciones inesperadas, II V I, etc., y dichos conocimientos se ven relegados e inutilizados por falta de interés o desconocimiento.

Se pretende profundizar en el lenguaje del Jazz fusión con el fin de realizar un aporte al movimiento musical actual, y de esta manera aportar mayor riqueza a la música que se produce y se consume en nuestro país, nutriendo las futuras composiciones con nuevas sonoridades.

Por tal razón, se ha escogido como objeto de estudio a uno de los principales guitarristas del género Jazz Fusión esperando aprender nuevas técnicas, recursos melódicos, frases, escalas y modos que permitan crecer y ampliar la visión, a la hora de realizar un proceso creativo y mejorar el desempeño en el plano técnico guitarrístico.

1.3 FORMULACIÓN

¿Cómo analizar una pieza de Jazz Fusión desde el punto de vista teórico con el fin de internalizar su Forma, Cambios armónicos, centros tonales y así poder desarrollar una improvisación con alto nivel técnico e interpretativo?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la obra Every Summer Night del guitarrista Pat Metheny del álbum 'Letter from Home' de 1989 para su posterior interpretación en un recital.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar un análisis completo de la obra "Every Summer Night" identificando funciones armónicas, centros tonales, modulaciones, intercambios modales, dominantes secundarias, dominantes sustitutivas, cambios de compás y resoluciones inesperadas.
2. Comprender el tema 'Every Summer Night' aplicando los conocimientos adquiridos durante el proceso de análisis.
3. Preparar un solo sobre la forma del tema utilizando los recursos aprendidos para su posterior ejecución en el recital de grado.

JUSTIFICACION

Con el presente ensayo, se pretende contribuir en la estructuración de una metodología que permita el análisis de temas de jazz, partiendo de la deconstrucción e identificación de los elementos compositivos y de improvisación que empleó Pat Metheny en el tema 'Every summer night', para posteriormente ponerlos al alcance de los estudiantes de la Cátedra de Guitarra Jazz de la Universidad de Pamplona.

Se espera que dicha metodología brinde las herramientas teórico prácticas necesarias para que el futuro egresado pueda desempeñarse de manera coherente con el género musical, bien sea en el ámbito de la composición, producción musical, la educación o como músico ejecutante.

MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

Estudiar la obra del guitarrista Pat Metheny forma parte de los pensum de diferentes universidades en el ámbito del jazz, al identificar en este autor un lenguaje artístico que abarca conceptos del jazz tradicional e incluye aportes en el campo armónico, en el campo rítmico y en el uso de los modos, porque en sus composiciones él utiliza parte de estos recursos y permite que los guitarristas desarrollen habilidades prácticas y teóricas que enriquecen su conocimientos en el campo de la improvisación y la composición.

La obligada referencia de este autor en el campo específico de estudio, obedece también a su desarrollo en el terreno de la Pedagogía, del cual también se ha ocupado, además de su ejercicio en la producción musical y la composición, siendo uno de los profesores más jóvenes de la Escuela Berklee College of Music de Boston, lugar que ocupa desde los 19 años de edad, en donde recibió un doctorado honoris causa veinte años después. También ha enseñado en academias de música de todo el mundo, desde el Real Conservatorio de los Países Bajos al Instituto de Jazz Thelonious Monk y en escuelas de Asia y de América del Sur.

La obra de Metheny, principal exponente del género e instrumento ha sido objeto de estudio de un grupo nutrido de autores e investigadores, todo lo cual permite un abordaje de la obra del artista desde distintas ópticas especializadas, que van desde sus temas incluidos en los Real Books, como piezas estándar de jazz, hasta obras de análisis de su técnica guitarrística como el libro (Moulin, 1993, pág. 44)

En el Festival de la Guitarra de Córdoba, se estudió durante tres jornadas la obra y estilo de Metheny, en el programa 'Nombres Propios de la Guitarra' en donde se catalogó al guitarrista

estadounidense como “ejemplo de artista del siglo XXI”, jornadas coordinadas por el valenciano Ximo Tébar. (Ximo Tebar , 2015)

METODOLOGIA

Para el óptimo desarrollo de esta investigación, el autor optó por la metodología cualitativa porque ésta puede definirse como la investigación que produce datos descriptivos (Quevedo & Castaño, 2002, pág. 7). Por lo anterior, éste es el método que más se ajusta al objetivo del autor con esta investigación, además, los datos descriptivos que el lector encontrará en este documento corresponden al resultado del análisis armónico, y de forma de la obra ‘Every summer night’ de Pat Metheny.

CAPITULO 2

CONCEPTOS BÁSICOS

Para realizar el análisis completo de una composición de Jazz se deben identificar varios elementos importantes como: la forma, periodo estilístico, el compás, la tonalidad, sus centros tonales, la progresión armónica, las modulaciones y las diferentes resoluciones que se utilizan, ya que en este género musical es común encontrarnos con progresiones Armónicas estándar como: **II V I**, turnarouns Finales, Rythm Changes, sustituciones armónicas, dominantes secundarios, sustituciones tritonales, intercambios modales y resoluciones que son elementos que facilitan su análisis y comprensión.

A continuación, se presentan una serie de conceptos, principalmente del campo armónico, que es necesario manejar:

FORMA MUSICAL:

Es la estructura del tema que está definida por las partes que integran dicha composición, numero de compases, frases, motivos rítmicos y melódicos, los cuales le dan sentido y organización a la obra.

Every Summer Night es una obra musical que presenta un tema principal y 2 temas contrastantes con cambio de tonalidad y compás, que pudiera hacer referencia a una forma musical tipo Rondó:

- Parte A: Presentación del Tema en el Centro tonal de Re con cambios modales.

- Parte B: Aparición de un nuevo tema contrastante con otra cifra de compás, en la Tonalidad del Dominante (La Mayor) y Modulación temporal de 1 tono por arriba del Dominante (Si Mayor)
- Parte C: Repetición del tema principal
- Parte D: Aparición de un Tercer tema en la Tonalidad de Do Mayor

CENTRO TONAL:

Está definido por los acordes principales de una tonalidad o un modo y la forma en la cual se organizan, cada uno cumpliendo una función armónica particular dentro de la progresión. Dentro de un tema pueden existir varios centros tonales de acuerdo con el movimiento de la progresión armónica. En este tema en particular Every Summer Night tenemos cambios de centro tonal los cuales giran en torno a los siguientes modos: Re Mixolidio, Re Eólico, Re Dórico, La Jónico, Si Jónico, Do Jónico.

INTERCAMBIO MODAL:

Consiste en utilizar funciones armónicas a manera de préstamo desde el modo mayor al modo menor y viceversa. En este tema en particular evidenciamos la presencia de intercambio modal, pasando de un Re Mixolidio a un Re Eólico desde el IV grado.

DOMINANTES SECUNDARIOS:

Son acordes constituidos por una triada mayor con una séptima menor, los cuales se forman sobre grados distintos al V Grado de la tonalidad, cumplen función de dominante para grados secundarios, entre los cuales podemos mencionar: V7/II_m, V7/III_m, V7/IV, V7/VI_m

DOMINANTE SUSTITUTIVO:

También conocido como Dominante Tritonal es un acorde de 7ma dominante que se forma una cuarta aumentada por encima de la dominante de la tonalidad, el cual comparte el intervalo de tritono que se forma entre la 3ra y la 7ma de la tonalidad y se puede utilizar para resolver tanto en acordes mayores como menores.

MODOS DE LA ESCALA MAYOR

Ejemplo 2-4

La escala de C mayor y sus modos

The figure displays seven musical staves, each representing a mode of the C major scale. Each staff is labeled with a Roman numeral (I to VII), a chord symbol, and the mode name. The notes are written in treble clef with a key signature of one sharp (F#).

Mode	Chord Symbol	Mode Name
I	CΔ	C jónico
II	D-7	D dórico
III	E-7	E frigio
IV	FΔ ^{#4}	F lidio
V	G7	G mixolidio
VI	A-7	A eólico
VII	Bø	B locrio

Figure 1 Modos de la escala mayor

ANÁLISIS DE CENTROS TONALES EVERY SUMMER NIGHT

Compases	Centros tonales	Tendencias Modales	Partes de la Obra
Del 1 al 5	Re Mayor	Mixolidio	Parte A
Del 6 al 17	Re menor	Eólico & Dórico	
Del 18 al 25	La Mayor	Jónico & Mixolidio	Parte B
Del 25 al 33	Si Mayor	Jónico	
Del 34 al 48	Re Mayor & Re menor	Mixolidio, Eólico y Dórico	Parte C Reexposición
Del 49 al 56	Do mayor	Jónico	Parte D
Del 57 al 78	Do mayor	Jónico	Coda

Figure 2 tabla de análisis de centros tonales en Every Summer Night

ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT

Every Summer Night Análisis Armónico

Pat Metheny

Intro Modo: Re Mixolidio **A** %

Guitar Bm7(add2) Bm7(add2) Am7 Bm7(add2)

VIm7 VIm7 Vm7 VIm7

5 Bm7 Gm7 Am7 Bbmaj7 Bb/C

Modo: Re Eólico IVm7 Vm7 bVIMaj7 bVIIIsus4

8 Dm7 G7 Gm7 F/A Bbsus Bb

Modo: Re Dórico Modo: Re Eólico Im7 IV7 IVm7 bIIImaj7 bVIsus4 bVIMaj

12 Bb/C Fmaj7 G/F Em7 A7 Dm7

Modo: Re Dórico bVIIIsus4 bIIIMaj7 bIII "Lidio" IIIm7 V7 Im7

16 1. G9sus 2. G9sus **B** C#m7 F#m

Modo: A Jónico IV7sus4 IV7sus4 IIIIm7 VIm7

20 C#m7 F#m Bm7 Em7

IIIIm7 VIm7 IIIm7 Vm7

24 A7sus A7 D#m7 G#m7

Modo: B Jónico I7sus4 I7 IIIIm7 VIm7

28 C#m7 F#7 D#m7

IIIm7 V7 IIIIm7

©

Figure 3ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT

2 Every Summer Night C Modo: Re Mixolidio

Gtr. $\begin{matrix} D7 \\ \text{Sustitucion tritonal} \\ \text{subV7/II} \end{matrix}$ $\begin{matrix} C\#m7 \\ \text{IIIm7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} C9(\#11) \\ \text{Sustitucion tritonal} \\ \text{subV7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} Bm7(\text{add}2) \\ \text{VIIm7} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} A m7 \\ \text{Vm7} \\ \text{Modo: Re Dórico} \end{matrix}$ $\begin{matrix} Bm7(\text{add}2) \\ \text{VIIm7} \\ \text{Modo: Re Dórico} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{Modo: Re Eólico} \\ G m7 \\ \text{Modo: Re Eólico} \end{matrix}$ $\begin{matrix} A m7 \\ \text{Vm7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} B\flat m7 \\ \text{bVIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} B\flat/C \\ \text{bVII7sus4} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} Dm7 \\ \text{Im7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G7 \\ \text{IV7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G m7 \\ \text{IVm7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F/A \\ \text{bIIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} B\flat \text{sus} \\ \text{bVIIsus4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} B\flat \\ \text{bVImaj} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} B\flat/C \\ \text{bVII7sus} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F \text{maj}7 \\ \text{bIIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G/F \\ \text{bIII Lidio} \end{matrix}$ $\begin{matrix} E m7 \\ \text{IIIm7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} A7 \\ \text{V7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} D m7 \\ \text{Im7} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{IV7sus4} \end{matrix}$ **To Coda** $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{IV7sus4} \end{matrix}$ D $\begin{matrix} \text{Modo: Do Jónico} \\ C \text{maj}7 \\ \text{Imaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F \text{maj}7 \\ \text{IVmaj7} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} B\flat \text{maj}7 \\ \text{Sustitución del IIIm7} \\ \text{bVIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{V7sus} \end{matrix}$ $\begin{matrix} C \text{maj}7 \\ \text{Imaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F \text{maj}7 \\ \text{IVMaj7} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} B\flat \text{maj}7 \\ \text{Sustitución del IIIm7} \\ \text{bVIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{V7sus} \end{matrix}$ **D.S. al Coda** $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{V7sus4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{V7sus4} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{IV7sus4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{IV7sus4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} C \text{maj}7 \\ \text{Imaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F \text{maj}7 \\ \text{IVmaj7} \end{matrix}$

Gtr. $\begin{matrix} B\flat \text{maj}7 \\ \text{Sustitución del IIIm7} \\ \text{bVIImaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} G9 \text{sus} \\ \text{V7sus4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} C \text{maj}7 \\ \text{Imaj7} \end{matrix}$ $\begin{matrix} F \text{maj}7 \\ \text{IVmaj7} \end{matrix}$

Figure 4ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT pag2

Every Summer Night

3

67 $B\flat$ maj7 Sustitución del II m 7 G 9sus C maj7 F maj7

Gtr.

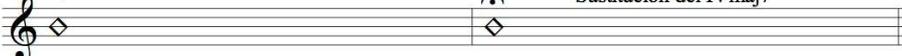
b VIImaj7 V7sus4 Imaj7 IVmaj7

71 $B\flat$ maj7 Sustitución del II m 7 G 9sus C G/B A m E m/ G

Gtr.

b VIImaj7 V7sus4 I V VIIm III m

75 F maj7 $F\sharp$ m7 Sustitución del IVmaj7

Gtr.

IVmaj7 IV \sharp m7

Figure 5ANÁLISIS DE LA PROGRESIÓN ARMÓNICA EVERY SUMMER NIGHT pag3

De acuerdo con el análisis realizado a la progresión armónica del tema *Every Summer Night* se puede decir que presenta una forma musical que consta de un tema principal, dos partes contrastantes y un Coda, distribuidos de la siguiente manera:

A, A, B, A, C & Coda

La **Parte A** presenta una estructura de 14 compases con Centros Tonales en Re Mixolidio, Re Eólico y Re Dórico, se observan movimientos diatónicos por grados conjuntos ascendentes, movimientos de 4tas justas y uso de la progresión **II V I**.

En la **Parte B** se encuentra una modulación a la Tonalidad de **La Mayor** comenzando desde el **III grado** de dicha tonalidad y moviéndose por intervalos de 4tas para posteriormente resolver con una resolución inesperada al tercer grado de la tonalidad de **SI Mayor**, donde se realiza una progresión típica del Jazz conocida como **III VI II V7**, además se observa el uso de sustituciones tritonales en los acordes dominantes de dicha progresión.

la **parte C** re expone la misma melodía y armonía de la **parte A**

la **parte D** tiene una modulación a la tonalidad de **Do Mayor** realizando un movimiento armónico de **I IV bVII V7sus4**.

Este tipo de obras musicales presenta el tema y posteriormente se realiza una improvisación sobre la forma de éste demostrando la creatividad y lenguaje expresivo de los instrumentistas quienes desarrollan un solo basándose en la progresión armónica y empleando sus recursos técnicos, teóricos y expresivos los cuales le aportarán un sonido característico y muy particular a este tipo de piezas de jazz.

Nombre del tema:	Every Summer Night
Año de composición	1989
Periodo estilístico	Jazz Fusión
Tempo	Medio
Tonalidades	D, A, B, C
Compás	4/4 & 3/4
Modos	Mixolidio, Dórico, Eólico y Jónico
Forma	A – B – A – C - A
Numero de Compases	76
Modulaciones	Si
Dominantes secundarias	Si
Dominantes sustitutos	Si
Intercambio Modal	Si
Acordes Disminuidos	No

Figure 6 resumen de análisis Every Summer Night

ANALISIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.

Every Summer Night (Guitar Solo By Pat Metheny)

Transcrito por: David Lambo

The musical score is divided into five systems, each with a specific title and chord annotations:

- System 1 (Measures 1-3):** Titled "Bm Pentatónica". Chords: Bm7, Am7, Bm7. Tablature: 9 11 10 12 10 11 12 | 9 7 9 7 7 9 | 9 7 5 7 5 7 9.
- System 2 (Measures 4-6):** Titled "D Eólico". Chords: Gm7, Am7, Bbmaj7, C11, Dm7. Tablature: 5 7 8 5 7 5 6 8 6 5 5 6 | 6 5 8 6 5 8 10 8 | 8 8 10 10 13 12 10 13.
- System 3 (Measures 7-9):** Titled "D Eólico con Nota de paso (b2da)". Chords: G7, Gm7, F/A, Bb(sus4), Bb, C11. Tablature: 10 12 13 12 13 17 | 14 14 17 15 14 15 16 | 14 15 13 15 10 11 10 12 10 13.
- System 4 (Measures 10-11):** Titled "D Eólico con Nota de Paso (b2da)". Chords: Fmaj7, G/F, Em, Em(maj7), Em7, Em6. Tablature: 10 10 13 12 12 12 12 11 | 14 12 12 10 12 9 12 9 12 11 10 9.
- System 5 (Measures 12-14):** Contains three sub-sections:
 - Arpeggio de Fmaj7:** Chord: Dm7. Tablature: 8 7 10 9 10 9 10 9 10 9.
 - G7 bebop:** Chord: G11. Tablature: 10 12 12 10 7 8 9 8 7 9.
 - B Eólica:** Chord: Bm7. Tablature: 7 9 6 7 9 7 5 7 5 4 7 6 7.

Figure 7ANALISIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.

Every Summer Night Guitar Solo (2nd Page)

2/15

A Eólica **B Eólico con nota de paso (#6ta)** **Bm Pentatónica**

TAB: 5 7 6 7 7 7 8 9 10 7 7 | 5 7 5 7 9 7 9 12 9 7 9 7 9 11 9 7 10 7 10 12 10 12 15 12

17

D Eólico

TAB: 15 17 13 11 10 11 13 | 10 10 10 12 11 12 12 10 12 14 13 13 15 13

19

Riff sobre la 4ta y 5ta **Riff sobre 1era, 2da y 3ra**

TAB: 15 17 15 17 15 17 15 17 12 13 | 15 14 15 15 12 13 12 13 15 12

21

F Mixolidio **F Jónico**

TAB: 13 15 13 12 13 10 11 11 10 10 | 13 13 11 11 13 15 15 15 13 12 14 14 12 14 15 13

23

F Lidio **Arpeggio de Em con descenso cromático desde la fundamental**

TAB: 12 15 15 12 12 12 | 12 12 12 12 12 10 12 13 14 11 10 12

25

D Dórico

TAB: 10 10 9 9 7 7 | 10 10 9 9 7 7 5 5 8 8 7 8 5 5 5 7 7 8 8 7 8 9

Figure 8ANALISIS DEL SOLO DE GUITARRA DEL TEMA EVERY SUMMER NIGHT – PAT METHENY.pag2

GLOSARIO DE ACORDES

GLOSARIO DE ACORDES

Bm7(Add2)	B, D, F#, A, C#
Am7	A, C, E, G
Gm7(add2)	G, Bb, D, F, A
Bbmaj9	Bb, D, F, C
Bbmaj7/C	C, Bb, D, F, A
Dm7	D, F, A, C
G7	G, B, D, F
Gm9	G, Bb, D, A
Fadd2/A	A, F, A, C, G
Ebadd2/Bb	Bb, Eb, G, Bb, F
Bb	Bb, D, F
Fmaj7	F, A, C, E
G/F	F, G, B, D
Em	E, G, B
Em(maj7)	E, G, B, D#
Em7	E, G, B, D
A7	A, C#, E, G
G9sus4	G, C, D, A
C#m7	C#, E, G#, B
F#m7	F#, A, C#, E
Bm7	B, D, F#, A
A7sus4	A, D, E, G
Ebm7	Eb, G, Bb, Db
Abm7	Ab, Cb, Eb, Gb
Dbm7	Db, Fb, Ab, Cb
Gb7sus4	Gb, Cb, Db, Fb
Gb7	Gb, Bb, Db, Fb
Gb13/E	E, Gb, Bb, Db, Eb
D7	D, F#, A, C
C13#11	C, E, G, F#, A
Cmaj7	C, E, G, B
Bbmaj7	Bb, D, F, Ab
C	C, E, G
G/B	B, G, B, D
Am	A, C, E
Em/G	G, E, G, B

Figure 9 GLOSARIO DE ACORDES

CRONOGRAMA

MESES	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020
ACTIVIDADES										
1. Selección Del Repertorio										
2. Análisis De Obras										
3. Ensayo de repertorio individual										
4. Ensayos con play alongs										
5. Elaboración de informes										
6. Recital										

Figure 10 CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

Computador	2.100.000
Programas de edición de audio y video	(propio)
Cámara de Video	(propio)
Interfaz	300.000
In Ears	220.000
Locación	(propio)
Músicos acompañantes	470.000
Fotografía	50.000
Cable de Audio	40.000
Total:	3.180.000

CONCLUSIONES

1. Realizar el análisis de éste tema fue un factor determinante para el cumplimiento de todos los objetivos, pues entender la función de los acordes empleados y la forma del tema, le brinda al músico ejecutante la capacidad de saber en dónde se encuentra en todo momento, como si de un mapa del tema se tratase, lo que deriva en el entendimiento de todos los aspectos compositivos presentes y así mismo, contribuye a la madurez musical del intérprete, además de garantizar una mejor experiencia para el oyente.
2. Fue necesario el estudio exhaustivo del tema para entender cómo debe ser interpretado, por lo que una vez realizado el trabajo de análisis, fue mucho más fácil su montaje, ahora se cuenta con más bagaje a la hora de interpretar este tipo de repertorios y también se acudió a una serie de ejercicios y estudios llevados a cabo durante la cátedra de guitarra jazz que enriquecen el lenguaje del jazz y la técnica del ligado en la guitarra eléctrica. La prioridad se mantuvo primeramente en los pasajes de mayor dificultad al momento de la ejecución para luego acudir al uso del metrónomo a un tempo lento en cada una de estas y así finalmente interpretar correctamente cada frase del solo de guitarra.
3. Una vez terminado el trabajo de análisis y habiendo aprendido el tema en cuestión, preparar un solo fue más llevadero, porque se implementaron recursos resultado del análisis previo, garantizando así una mejor calidad interpretativa.

Bibliografía

- Barrie, N. (Nettles Barrie). *Manual de Armonía*. Berklee College of music.
- Dave, G. (2017). *50 Conceptos Cruciales del Jazz*. Blume.
- Fordham, J. (1994). *Enciclopedia del jazz*. Tolosa: Raices.
- Improvisation, P. S. (1999). *Pentatonic Scale for Jazz Improvisation*. Kindle.
- Levine, M. (1995). *The Jazz Theory*. Sher Music Co.
- Miller, R. (2015). *Modal Jazz Composition & Harmony*. Advance Music at Sheet Music Plus.
- Moulin, J. P. (1993). *Improvisations: Concepts et Techniques*. París, Francia.
- music, B. c. (1970). *Real Books*. Boston.
- Quevedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la investigación cualitativa. *Revista de psicodidáctica*, 7.
- Rolf, J. (2007). *Jazz. La historia completa*. Barcelona, España: Robinbook, Ediciones.
- Ximo Tebar . (14 de Octubre de 2015). *XIMO TEBAR JAZZ & CROSSOVER GUITAR PLAYER, COMPOSER AND PRODUCER*. Obtenido de <https://ximotebar.wordpress.com/2015/10/14/un-libro-pone-a-metheny-como-ejemplo-de-artista-del-siglo-xxi-el-festival-de-la-guitarra-de-cordoba-estudia-la-obra-y-el-estilo-del-guitarrista-estadounidense-en-tres-jornadas-coordinadas-por-el-vale/>

ANEXOS:

EVERY SUMMER NIGHT

By Pat Metheny

INTRO **(S) (A) MELODY**
J = 104 (EVEN EIGHTHS)

Bm7(add2) Bm7(add2) Am7 Bm7(add2)

Gm7(add2) Am7(add2) Bbmaj9 Bbmaj7/C Dm7 G7

Gm9 Fadd2/A Ebadd2/Bb Bb Bbmaj7/C Fmaj7 G/F

Em Em(maj7) Em7A7 Dm7 G9sus4 N.C. G9sus4

(S) Cm7 Fm7 Cm7 Fm7 Bm7 Em7 A7sus4 A7

Ebm7 Abm7 Dbm7 Gb7sus4 Gb7 Gb7b9/E

Ebm7 D7 Dbm7 C13#11

(C) Bm7(add2) Am7 Bm7(add2)

262

Copyright © 1987 by Pat Metheny Group
 All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Figure 11 Score del tema 'Every Summer Night'

Cm7(add2) Am7(add2) Bbmaj9 Bbmaj7/C Dm7
 Fadd2/A Fadd2/Bb Bb Bbmaj7/C Fmaj7
 Gm9
 Fm Em(maj7) Em7 A7 Dm7
 G9sus4
 Cmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 G9sus4
 AFTER SOLOS:
 D.S. AL CODA
 (TAKE 2ND ENDING)
 CODA
 G9sus4
 GRAD. CRESC.
 Cmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 G9sus4
 Cmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 G9sus4
 Cmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 G9sus4
 C G/B Am Em/G Fmaj7 Fm7

Figure 12 Score del tema 'Every summer night' de Pat Metheny Pag2