

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Emulación del legato en la guitarra eléctrica en la obra B-sting

Naren Adolfo Morales González

1116556036

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Departamento de Artes

Programa de Música

Pamplona

2024

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Emulación del legato en la guitarra eléctrica en la obra B-sting

Naren Adolfo Morales González

Ensayo monográfico para optar al título de maestro en música

Modalidad recital

Nelson Oliveros

Magister en música

Naren Adolfo Morales González, estudiante del Programa de Música, del Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia. Este ensayo Monográfico está dirigido

por el profesor Nelson Oliveros y cuenta con la corrección de estilo de la profesora

Graciela Valbuena Sarmiento, del Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona. Cualquier mensaje con respecto a este ensayo Monográfico debe ser enviado al del

Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia, al correo

dptomúsica@unipamplona.edu.co

Tabla de contenido

Resumen.....	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11
Influencias musicales del compositor.....	12
Contexto histórico y estilístico del funk.....	12
Entorno musical de Brandon Fields.....	13
Paralelismos y diferencias entre “Pain” y “B-Sting”.....	14
Aportes interpretativos y pedagógicos.....	15
Estructura y análisis musical de la obra B-Sting.....	16
Contexto sonoro e instrumental.....	16
Análisis formal de la obra.....	16
Análisis armónico.....	18
Recursos melódicos y articulatorios.....	19
Emulación del legato: Técnica y aplicación.....	22
Hammer on.....	22
Pull off.....	22
Análisis performático.....	22

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Conclusiones.....	24
Recomendaciones.....	25
Valor pedagógico y artístico del estudio.....	26
Referencias	28
Discografía.....	28
Anexos.....	29

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. <i>fragmento tomado para el ejemplo 1</i>	19
Ilustración 2. <i>ejemplo 1: emulación del legato</i>	20
Ilustración 3. <i>fragmento tomado para el ejemplo 2</i>	20
Ilustración 4. <i>ejemplo 2: emulación del legato, registro agudo</i>	21
Ilustración 5. <i>fragmento tomado para el ejemplo 3</i>	21
Ilustración 6. <i>ejemplo 3: emulación del legato, registro medio/grave</i>	21
Ilustración 7. <i>Página 1 de la partitura original de B-Sting</i>	29
Ilustración 8. <i>Página 2 de la partitura original de B-Sting</i>	30
Ilustración 9. <i>Página 1 de la partitura transcrita para guitarra</i>	31
Ilustración 10. <i>Página 2 de la partitura transcrita para guitarra</i>	31

Lista de tablas

Tabla 1. Obras del recital.....8

Tabla 2. Estructura formal de B-Sting.....17

Lista de anexos

Anexo A. Partitura original de B-Sting (Brandon Fields & Billy Childs).....	29
Anexo B. Anteproyecto.....	30
Anexo C. Análisis formal de la obra.....	30
Anexo D. transcripción para guitarra eléctrica.....	30

Tabla de obras del recital

Obra	Compositor	Género musical	Estilo	Duración
Manhattan	Eric Johnson	Jazz	Fusión/Rock	05:00 minutos
Festina lente	María Angélica Valencia S.	Jazz	Porro	06:30 minutos
Anastasia	Slash / Miles Kennedy	Rock	Hard Rock	07:00 minutos
Gravity	John Mayer	Blues rock	Soft rock	08:00 minutos
Straight, no chaser	Thelonius Monk	Jazz	Bebop/Blues	07:00 minutos
Domino line	Casiopea	Jazz	Funk/rock	07:00 minutos
B-Sting	Brandon Fields	Funk	Funk	15:00 minutos
Duración total:	55:30 minutos			

Tabla 1. *Obras del recital.*

Resumen

El presente ensayo monográfico analiza la emulación del *legato* del saxofón en la guitarra eléctrica, a partir del estudio interpretativo y técnico de la obra B-Sting, compuesta por Brandon Fields. Dado que la partitura original no presenta indicaciones explícitas de articulación propias de los instrumentos de viento, se propone una adaptación basada en las técnicas de *hammer-on* y *pull-off*, las cuales permiten trasladar la fluidez del fraseo saxofonístico al instrumento de cuerda pulsada. La investigación aborda tres ejes principales: el contexto histórico y estilístico del funk-jazz, el análisis formal, armónico y melódico de la obra, y la aplicación de recursos técnicos que favorecen una interpretación coherente con la estética del género. El estudio evidencia que el *legato* no solo cumple una función técnica, sino también expresiva, pues contribuye a mantener la continuidad del discurso melódico y la unidad tímbrica en la adaptación guitarrística.

Asimismo, se propone una guía metodológica orientada a guitarristas interesados en integrar articulaciones propias del saxofón en su práctica instrumental. Este trabajo aporta fundamentos interpretativos y pedagógicos que fortalecen la comprensión del funk-jazz contemporáneo desde la perspectiva de la guitarra eléctrica.

Palabras clave: Brandon Fields, *legato*, funk-jazz, articulación, *hammer-on/pull-off*.

Abstract

This monographic essay examines the emulation of saxophone *legato* on the electric guitar through a technical and interpretative study of B-Sting, composed by Brandon Fields. Since the original score does not include explicit articulation markings characteristic of wind instruments, an adapted approach based on *hammer-on* and *pull-off* techniques is proposed. These resources make it possible to transfer the fluidity of saxophonic phrasing to the idiomatic context of a plucked-string instrument. The research develops three central components: the historical and stylistic background of funk-jazz, a formal, harmonic, and melodic analysis of the work, and the application of technical devices that support an interpretation consistent with the aesthetics of the genre. The study demonstrates that *legato* operates not only as a technical mechanism but also as an expressive resource that maintains continuity, timbral cohesion, and melodic clarity when saxophone lines are adapted to the guitar. Furthermore, a methodological proposal is offered for guitarists interested in incorporating wind-instrument articulations into their performance practice. Overall, this work provides interpretative and pedagogical insights that enrich the understanding of contemporary funk-jazz from the perspective of the electric guitar.

Keywords: Brandon Fields, *legato*, funk-jazz, articulation, *hammer-on/pull-off*.

Introducción

El funk, como género musical, ha experimentado una notable evolución desde sus orígenes en la década de 1960, consolidándose como uno de los estilos más influyentes dentro de la música popular contemporánea. Su desarrollo se enmarca en un contexto sociocultural marcado por la interacción entre el soul, el jazz y el rhythm and blues (R&B), generando una fusión rítmica y expresiva que redefinió la estética musical afroamericana (Vincent, 1996). Aunque los principales centros de difusión del funk se establecieron en ciudades como Nueva York y Detroit, el estado de Indiana —especialmente la ciudad de Indianápolis— desempeñó un papel significativo en su expansión a través de agrupaciones como The Isley Brothers y The Ohio Players (Bowman, 2020).

En este entorno musical se inscribe la obra del saxofonista y compositor estadounidense Brandon Fields, quien se ha destacado por su capacidad para integrar las raíces del funk con elementos contemporáneos del jazz fusión y el smooth jazz. Su composición B-Sting constituye un ejemplo representativo de esta síntesis estilística, al incorporar estructuras rítmicas complejas, texturas electrónicas y un enfoque melódico característico de los instrumentos de viento (Fields, 1991).

El presente ensayo monográfico tiene como propósito analizar la emulación del *legato* en la guitarra eléctrica dentro de la obra B-Sting, abordando los aspectos técnicos, interpretativos y estilísticos que permiten trasladar una articulación propia del saxofón al lenguaje guitarrístico. Dado que la partitura original carece de indicaciones específicas de legato, se propone una revisión de los recursos técnicos —*hammer-on* y *pull-off*— aplicables a los pasajes melódicos que requieren continuidad sonora. Este análisis pretende ofrecer herramientas interpretativas que contribuyan a una ejecución más fiel al carácter expresivo de la obra.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo y performativo, articulando tres niveles de análisis:

1. El contexto histórico y estilístico del funk y su influencia en Brandon Fields.
2. El estudio formal, armónico y melódico de B-Sting.
3. La aplicación del *legato* en la guitarra eléctrica como medio para emular la articulación del saxofón.

El trabajo se complementa con anexos que incluyen la partitura transcrita con indicaciones de *legato* y gráficos de análisis formal y armónico. Además, se incorporan referencias académicas y técnicas actualizadas que fundamentan la propuesta interpretativa.

De este modo, el ensayo no solo busca profundizar en la comprensión del lenguaje funk-jazz desde una perspectiva guitarrística, sino también proponer un aporte pedagógico para los estudiantes de música interesados en la adaptación de técnicas expresivas de instrumentos de viento a la guitarra eléctrica.

Influencias musicales del compositor

Contexto histórico y estilístico del funk

El funk surgió en los Estados Unidos durante la década de 1960 como una evolución del soul y del rhythm and blues, destacándose por su carácter rítmico, su énfasis en el “*groove*” y la interacción entre bajo, batería y guitarra. Artistas como James Brown, Sly and the Family Stone, George Clinton y Parliament-Funkadelic fueron fundamentales en la consolidación del género, aportando un lenguaje basado en la síncopa, el bajo percusivo y la repetición cíclica de motivos rítmicos (Vincent, 1996).

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Durante los años 1970, el funk experimentó una expansión estilística al fusionarse con otros géneros como el jazz, el rock y el pop. En este periodo emergieron agrupaciones como The Ohio Players, The Isley Brothers y Earth, Wind & Fire, cuyas propuestas incorporaron armonías más sofisticadas y arreglos de metales que posteriormente influirían en el jazz contemporáneo (Bowman, 2020). Indiana, en particular, se consolidó como un enclave importante para el funk del Medio Oeste, debido a su cercanía con Detroit y Chicago, centros neurálgicos de la música afroamericana (George, 2004).

La década de 1980 marcó un punto de inflexión con la aparición de artistas como Prince, quien llevó el funk hacia una estética más electrónica y experimental, integrando sintetizadores, cajas de ritmo y producción digital. Este proceso de modernización definió el estilo que influiría en la obra de músicos posteriores, entre ellos Brandon Fields, cuya música combina la esencia rítmica del funk con la fluidez melódica del jazz fusión (Fields, 1991).

Entorno musical de Brandon Fields

Brandon Fields (Los Ángeles, 1957) es un saxofonista, compositor y arreglista reconocido por su versatilidad dentro de los géneros jazz contemporáneo, funk y smooth jazz. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Tower of Power, George Benson, Earth, Wind & Fire, y Dave Weckl, lo que evidencia su dominio de los estilos basados en la interacción rítmica y la improvisación (Inside Jazz, 2018).

El lenguaje musical de Fields se caracteriza por la combinación de líneas melódicas con articulaciones fluidas, timbres brillantes y un enfoque interpretativo que prioriza el fraseo continuo, rasgo que influye directamente en la forma de concebir el *legato*. En obras como B-Sting, este elemento se manifiesta en las frases del saxofón que imitan una emisión

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

ininterrumpida del aire, rasgo que plantea un reto interpretativo cuando se busca adaptar la obra a instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra eléctrica.

Asimismo, el entorno musical en el que se formó Fields estuvo marcado por la fusión del funk con el jazz moderno de los años 1980, influenciado por figuras como Kenny G, Dave Koz, Michael Brecker y Grover Washington Jr., quienes redefinieron el papel del saxofón dentro de los contextos armónicos del jazz contemporáneo (Gridley, 2006). Esta confluencia de estilos configuró el lenguaje compositivo de Fields, que combina armonías extendidas, progresiones modales y estructuras formales poco convencionales.

Paralelismos y diferencias entre “Pain” y “B-Sting”

La comparación entre “Pain” (1971) de The Ohio Players y “B-Sting” (1991) de Brandon Fields permite identificar la evolución del funk desde su fase clásica hacia una etapa más experimental.

Pain mantiene una estructura tradicional basada en la forma verso–coro–puente, con una base rítmica repetitiva y una fuerte presencia vocal, típica del funk de los años setenta (George, 2004). En contraste, B-Sting prescinde de la voz principal y distribuye el protagonismo entre los instrumentos de viento, el sintetizador y la guitarra eléctrica, articulando una forma seccional de cinco partes (A–B–C–D–E).

Esta estructura, menos convencional, refleja la intención de Fields de transformar el formato del funk tradicional hacia una forma de composición más cercana al jazz fusión, donde la improvisación tiene un papel central (Berliner, 1994). Además, mientras Pain utiliza timbres acústicos y armonías diatónicas sencillas, B-Sting incorpora sintetizadores digitales, progresiones modales y texturas polirrítmicas, que aportan una sonoridad más moderna.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

El análisis comparativo también evidencia diferencias en el tratamiento melódico. En Pain, las líneas de los metales se construyen sobre motivos rítmicos cortos y repetitivos, mientras que en B-Sting las frases del saxofón son líricas y conectadas por articulaciones de *legato*, característica que motiva el interés por su emulación en la guitarra eléctrica.

Aportes interpretativos y pedagógicos

Comprender las influencias musicales del entorno de Fields permite contextualizar el desarrollo del *legato* como elemento expresivo. En el funk-jazz moderno, esta articulación no solo cumple una función técnica, sino también estética y discursiva, ya que posibilita la continuidad de la línea melódica y la imitación de la respiración del intérprete de viento (Schaeffer, 2019).

La adaptación de estas articulaciones al instrumento de cuerda requiere un estudio detallado de las técnicas de *hammer-on* y *pull-off*, que sustituyen la emisión del aire por la energía del ataque digital. Este aspecto será analizado en profundidad en los apartados siguientes, donde se examinará la forma en que dichas técnicas contribuyen a la interpretación coherente de B-Sting y a la transferencia del fraseo saxofonístico a la guitarra eléctrica.

Estructura y análisis musical de la obra B-Sting

Contexto sonoro e instrumental

La obra B-Sting de Brandon Fields pertenece al repertorio del funk-jazz contemporáneo y se caracteriza por un enfoque estructural complejo, que combina elementos del funk tradicional con recursos propios del jazz fusión. Fue compuesta originalmente para sexteto (dos saxofones, sintetizador, guitarra eléctrica, bajo y batería), aunque existen versiones reducidas —como la de MW Band— en formato de quinteto o cuarteto (Inside Jazz, 2018).

El timbre constituye uno de los aspectos más relevantes en la identidad sonora de la obra. Los instrumentos de viento aportan el color melódico principal, mientras que la guitarra eléctrica cumple una doble función: rítmica y armónica. En versiones interpretadas por agrupaciones reducidas, la guitarra asume la línea melódica del saxofón, lo que exige un control del fraseo y una ejecución legata para mantener la continuidad y expresividad del discurso musical.

Desde el punto de vista de la ecualización, B-Sting presenta un balance sonoro orientado hacia las frecuencias medias, lo que genera un sonido cálido y redondo característico del funk de los años noventa. La guitarra emplea una ecualización con presencia moderada de agudos, permitiendo resaltar el ataque percusivo del *scratch* y las transiciones fluidas entre frases (Bowman, 2020).

Análisis formal de la obra

El análisis estructural de B-Sting revela una forma no tradicional para el funk, compuesta por cinco secciones diferenciadas además de una introducción y una coda.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Sección	Compases	Función musical
Introducción	12	Presentación rítmica y motivo base del <i>groove</i>
A	20	Exposición temática principal
B	17	Contraste melódico, desarrollo armónico
C	16	Sección de improvisación instrumental
D	8	Retorno temático y variación rítmica
E	9	Reexposición parcial + coda final

Tabla 2. *Estructura formal de la obra.*

La estructura se articula a través de motivos repetitivos y cambios modales que refuerzan la dinámica del funk, combinados con progresiones armónicas cercanas al jazz modal. El pasaje improvisado (sección C) presenta un espacio destinado al saxofón solista en la versión original, aunque puede ser adaptado para guitarra eléctrica utilizando escalas pentatónicas y modos derivados del dórico y mixolidio (Gridley, 2006).

La alternancia entre secciones A–B–C–D–E permite observar un diseño cíclico, en el que las ideas rítmicas del inicio retornan modificadas hacia el final, consolidando la unidad formal de la obra (Berliner, 1994).

Análisis armónico

La obra B-Sting se caracteriza por un lenguaje armónico propio del funk-jazz contemporáneo, donde el modo y el color tímbrico son los que destacan, en lugar de la funcionalidad tonal tradicional. No establece una jerarquía de tónica, subdominante y dominante, el discurso armónico se construye a partir de centros modales móviles, principalmente entre Db mixolidio y Eb dórico, que se alternan.

El uso reiterado de acordes suspendidos (sus4) elimina la tercera (y así, la distinción entre mayor y menor), generando un campo sonoro “abierto”, lo que resalta la textura por encima de la resolución. Este recurso armónico, común en el jazz fusión, produce una sensación de tensión permanente y genera una atmósfera expansiva y dinámica (Gridley, 2006).

A diferencia de las progresiones funcionales del jazz tradicional, B-Sting se apoya en movimientos simétricos y cromáticos descendentes, empleados más por su color y continuidad que por su función tonal. Este diseño armónico busca un equilibrio tímbrico, en el que cada acorde cumple el papel de colorear dentro del discurso general (Berliner, 1994). La armonía, por tanto, no “avanza” buscando una resolución, sino que genera un espacio sonoro sobre el cual se desarrolla la interacción rítmica y melódica.

Desde la perspectiva de la guitarra eléctrica, esta organización modal permite una adaptación natural del *legato*, ya que las tensiones armónicas (especialmente las extensiones de novena, oncenaria y treceña), favorecen líneas melódicas continuas. Y así la articulación ligada se convierte en un medio para reproducir la fluidez del saxofón. El intérprete puede emplear *hammer-on* y *pull-off* para conectar intervalos cercanos, evitando la fragmentación que produciría el ataque de la púa en cada nota.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

En síntesis, la armonía de B-Sting no debe entenderse desde la funcionalidad tonal, sino desde su valor modal y textural. Esta concepción armónica, basada en la superposición de cuartas, el cromatismo y las extensiones, refuerza la expresividad del *legato* como recurso interpretativo. Así, la técnica guitarrística se integra orgánicamente a la lógica modal y rítmica que define la estética de esta obra.

Recursos melódicos y articulatorios

Las frases principales de B-Sting en el saxofón se caracterizan por un fraseo descendente con notas ligadas en grupos de tres y cuatro, representadas en la notación como ligaduras de expresión. Para su adaptación a la guitarra eléctrica, estos fragmentos pueden interpretarse mediante una combinación de ligados ascendentes y descendentes (*hammer-on* y *pull-off*), lo que reproduce el efecto de flujo continuo del aire característico del saxofón (Schaeffer, 2019).

Por ejemplo, en el siguiente fragmento melódico correspondiente al compás 17 presenta un motivo melódico característico construido sobre el modo Eb dórico, articulado originalmente por el saxofón. Se muestra cómo puede aplicarse el *legato* en la guitarra:

Ejemplo 1 – Emulación del *legato* saxofónico en guitarra eléctrica



Ilustración 1. *fragmento tomado para el ejemplo 1 (compás 17)*

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

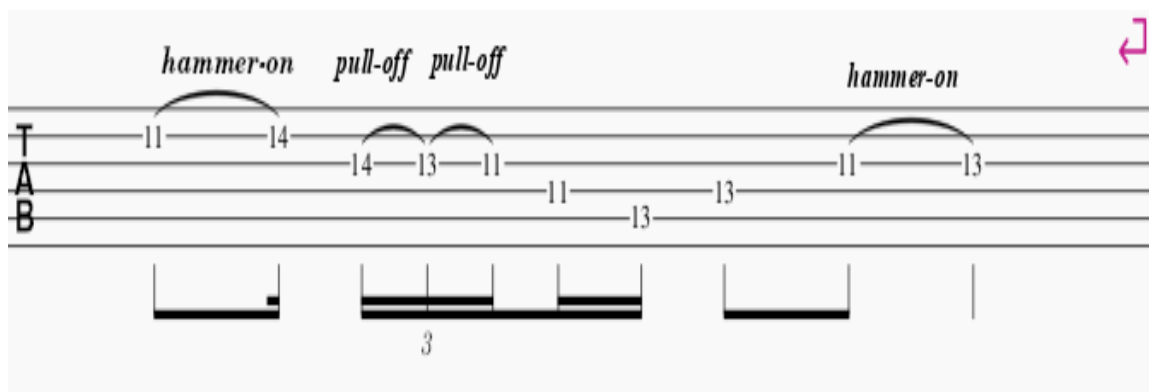


Ilustración 2. ejemplo 1: emulación del legato

Nota: transcripción propia

Inicio (Bb→Db): se ejecuta con *hammer-on* desde el traste 11 al 14 en la segunda cuerda.

Descenso (A–Ab–Gb): línea rápida de *pull-offs* en la tercera cuerda.

Registro grave breve (Db–Bb): mantiene el descenso melódico ligado.

Reasenso (Eb–Gb–Ab): nuevo gesto de *hammer-on* para devolver la energía melódica al registro medio-alto.

Articulación final: debe mantenerse con ligadura larga (sin re-ataques) para conservar el carácter del saxofón.



Ilustración 3. *fragmento tomado para el ejemplo 2 (compás 1-3, parte D)*

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

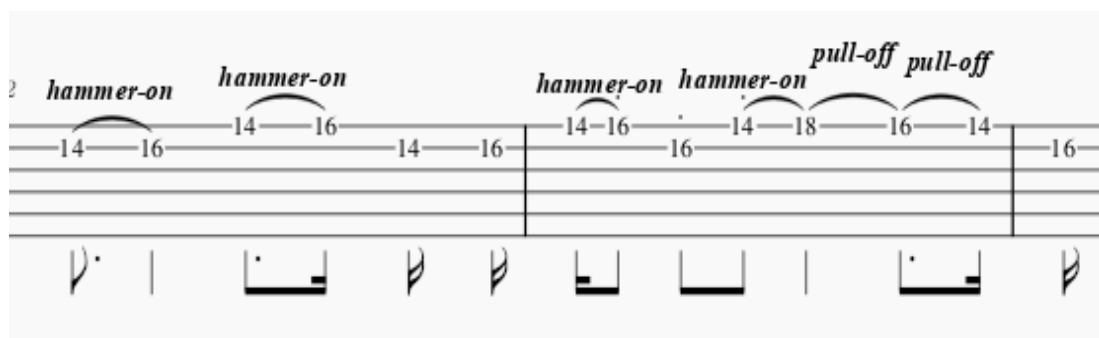


Ilustración 4. ejemplo 2: emulación del legato, registro agudo

Nota: transcripción propia



Ilustración 5. fragmento tomado para el ejemplo 3 (compás 17, segunda voz)

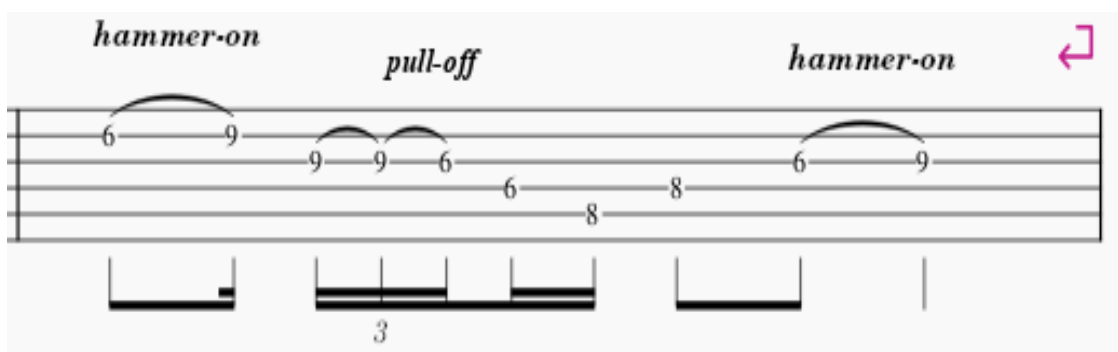


Ilustración 6. ejemplo 3: emulación del legato, registro medio/grave

Nota: transcripción propia

Este tipo de fraseo también se observa en guitarristas como John Scofield, Cory Wong y Mike Stern, quienes han desarrollado un enfoque melódico *legato* dentro del funk y el jazz fusión. Scofield, por ejemplo, utiliza combinaciones de *hammer-on* y *pull-off* en patrones pentatónicos para reproducir articulaciones de viento (Wong, 2021).

Emulación del *legato*: Técnica y aplicación

La técnica de *legato* en guitarra eléctrica se define como la ejecución de varias notas en una sola pulsación, sin interrupción del sonido entre ellas. Su correcta aplicación requiere control dinámico y coordinación entre ambas manos.

Hammer-on: consiste en atacar una nota y luego martillar una segunda o tercera nota más aguda en la misma cuerda, ligándolas, lo que genera continuidad ascendente sin re-ataque.

Pull-off: produce el efecto contrario; al liberar una nota halando la cuerda hacia una nota inferior ya presionada, se genera una ligadura descendente (GuitarLions, 2020).

En la obra B-Sting, el uso de estas técnicas resulta esencial en los pasajes melódicos que originalmente fueron concebidos para instrumentos de viento. La combinación de ambas permite emular el *legato* del saxofón, conservando la expresividad original de la obra y adaptándola a la morfología técnica de la guitarra eléctrica.

Con el fin de sustentar la propuesta interpretativa, se elaboró una transcripción completa de la obra B-Sting adaptada para guitarra eléctrica, en la cual se incorporan todas las indicaciones de *legato*, mediante el *hammer-on* y *pull-off*. Este material se presenta en el Anexo D, y constituye la base práctica del análisis técnico desarrollado en este apartado, ya que permite observar de manera detallada las frases en donde se aplica esta articulación, teniendo en cuenta el registro y la digitación propios del instrumento.

Análisis performático

La interpretación de B-Sting en formato de cuarteto (guitarra, piano, bajo y batería) implica una redistribución de roles instrumentales. La guitarra asume la melodía principal

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

(sustituyendo al saxofón), mientras que el piano realiza el acompañamiento rítmico armónico con patrones característicos del funk, complementado por el sostén rítmico del bajo y la batería.

La integración del *legato* en los pasajes melódicos no solo tiene un valor técnico, sino también expresivo y performático, pues contribuye a mantener la cohesión tímbrica entre la guitarra y los instrumentos de viento. De este modo, el intérprete logra recrear el carácter fluido y vocal de la obra original, respetando la estética del funk-jazz contemporáneo.

Desde la perspectiva performática, las articulaciones y la ecualización son un factor determinante en el resultado sonoro de la interpretación de la obra en el recital. Para lograr un *legato* convincente, se debe tener conocimiento y manejo del *hammer-on* y el *pull-off*, así como la combinación de ambos, y así se consigue la continuidad del fraseo, tal como lo hace el saxofón. Asimismo, una ecualización orientada hacia las frecuencias medias, la selección de pastillas (micrófonos de la guitarra) y un uso sutil de *overdrive*, son necesarios para lograr una interpretación acorde al lenguaje y sonoridad del funk, logrando un performance adecuado.

Conclusiones

El presente estudio monográfico ha permitido comprender la obra B-Sting de Brandon Fields como un punto de convergencia entre el lenguaje del funk clásico y las estructuras armónicas del jazz contemporáneo. El análisis histórico, estilístico y técnico evidenció cómo la pieza representa una síntesis entre el *groove* característico del funk y la libertad improvisatoria del jazz fusión, consolidándose como un referente del repertorio moderno para saxofón y ensambles eléctricos.

El eje central de esta investigación se enfocó en la emulación del *legato* del saxofón en la guitarra eléctrica, una tarea que implica tanto una reflexión técnica como estética. Dado que la partitura original de B-Sting no incluye indicaciones específicas de articulación, se propuso una adaptación interpretativa mediante las técnicas de *hammer-on* y *pull-off*, las cuales permiten mantener la continuidad del sonido y la fluidez melódica propia del fraseo de los instrumentos de viento (Schaeffer, 2019).

El análisis detallado de las frases melódicas reveló que la ejecución *legato* no solo cumple una función ornamental, sino que constituye un recurso expresivo esencial en la interpretación de la obra. Estas técnicas logran reproducir la sensación de “respiración musical” del saxofón, facilitando una articulación orgánica y un fraseo coherente dentro del contexto del funk-jazz. La aplicación práctica en la guitarra eléctrica demostró que el uso combinado de *hammer-on* y *pull-off* contribuye a generar líneas melódicas continuas, evitando la fragmentación sonora causada por ataques reiterados de púa.

Asimismo, el estudio formal y armónico de la obra permitió identificar las progresiones modales y las texturas tímbricas que sustentan su carácter contemporáneo. Las secciones A–E

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

conforman un diseño no tradicional que potencia la improvisación y la interacción entre los instrumentos, reafirmando el papel de B-Sting como una obra abierta al diálogo interpretativo.

Desde una perspectiva pedagógica, este trabajo ofrece una propuesta metodológica para guitarristas interesados en trasladar articulaciones propias de los instrumentos de viento a la guitarra eléctrica. El aprendizaje del *legato*, en este contexto, no se limita a la destreza técnica, sino que fomenta una comprensión más profunda del fraseo musical, el control dinámico y la intención expresiva.

Además, este estudio contribuye a ampliar el repertorio académico de la guitarra eléctrica en el ámbito universitario, integrando repertorios no tradicionales en el estudio del jazz y el funk. Se propone así un enfoque interdisciplinario que une la práctica instrumental con la investigación musicológica y la experimentación sonora.

En términos generales, se concluye que la emulación del *legato* en la guitarra eléctrica no debe entenderse como una simple adaptación mecánica, sino como un proceso de reinterpretación estilística que busca mantener la esencia discursiva del instrumento original — en este caso, el saxofón—. La combinación entre análisis teórico, experimentación técnica y reflexión performativa convierte esta investigación en un aporte significativo tanto para la interpretación como para la pedagogía musical.

Recomendaciones

1. Sobre la interpretación: Se recomienda que los guitarristas practiquen los ejercicios de hammer-on y pull-off de forma aislada antes de aplicarlos a frases completas. La precisión rítmica y la limpieza sonora son esenciales para lograr una articulación fluida.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

2. Sobre la partitura: Es aconsejable añadir en la transcripción de B-Sting las ligaduras de expresión y los signos de legato en los pasajes melódicos adaptados, de modo que queden explícitas las intenciones interpretativas.

3. Sobre la investigación futura: Sería pertinente realizar estudios comparativos con otras obras de Brandon Fields o con repertorios de guitarristas de funk/jazz como Cory Wong, John Scofield o Mike Stern, quienes utilizan el legato como elemento expresivo y rítmico.

4. Sobre la pedagogía musical: Este ensayo puede convertirse en una guía didáctica para cursos de guitarra jazz y funk, orientando a los estudiantes en la aplicación práctica del legato y en la comprensión estilística del género.

Valor pedagógico y artístico del estudio

El aporte principal de esta investigación radica en la transferencia de técnicas interpretativas entre familias instrumentales, lo que fortalece la comprensión interdisciplinaria de la música contemporánea. La guitarra eléctrica, al asumir un papel melódico originalmente destinado al saxofón, se convierte en un vehículo de exploración expresiva que amplía las posibilidades del instrumento.

Además, el ensayo contribuye a la apropiación social del conocimiento musical, al ofrecer un modelo de análisis e interpretación accesible para estudiantes universitarios, docentes e intérpretes interesados en el desarrollo técnico y estilístico del funk-jazz.

En el marco académico, este trabajo también resalta la importancia de la investigación artística como herramienta para generar nuevo conocimiento performativo, consolidando un puente entre la teoría, la práctica y la creación musical.

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

La transcripción completa incluida en el Anexo D, elaborada específicamente para esta investigación, consolida la aplicación práctica del *legato* en la guitarra eléctrica. Al integrar las indicaciones *de hammer-on* y *pull-off* en los pasajes donde son pertinentes, este material permite visualizar con claridad la adaptación de la articulación saxofónica al instrumento de cuerda. De este modo, se convierte en una herramienta interpretativa y pedagógica que facilita la comprensión de las técnicas de ligadura y su capacidad para emular la fluidez del *legato* propio de los instrumentos de viento.

Referencias

- Berliner, P. (1994). *Thinking in jazz: The infinite art of improvisation*. University of Chicago Press.
- Bowman, R. (2020). *Funk: The music, the people, and the rhythm of the One*. University of Michigan Press.
- Fields, B. (1991). B-Sting [Canción]. En *Everybody's Business* [Álbum]. GRP Records.
- George, N. (2004). *The death of rhythm and blues*. Penguin Books.
- Gridley, M. (2006). *Jazz styles: History and analysis*. Pearson Prentice Hall.
- GuitarLions. (2020). *Hammer-on y pull-off en guitarra eléctrica*. Recuperado el 20 de febrero de 2025, de <https://guitarlions.com/blog/post/69/hammer-on-y-pull-off-en-guitarra>
- Inside Jazz. (2018). Brandon Fields biography. Recuperado el 20 de febrero de 2025, de <https://insidejazz.com/2018/07/brandon-fields/>
- Schaeffer, T. (2019). *The articulation of phrase in contemporary jazz performance*. Oxford University Press.
- Vincent, R. (1996). *Funk: The music, the people, and the rhythm of the One*. Macmillan.
- Wong, C. (2021). *Rhythmic techniques and legato in modern funk guitar*. Berklee College of Music Press.

Discografía

- Fields, B. (1991). B-Sting [Canción]. En *Everybody's Business* [Álbum] Nova records https://www.youtube.com/watch?v=JJOF_oM3_MI
- Ohio Players. (1972). Pain [Canción]. En *Pain* [Álbum]. Westbound Records. <https://www.youtube.com/watch?v=zWcuVKo3fQs>

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

Anexos

- **Anexo A.** Partitura original de B-Sting (Brandon Fields & Billy Childs)

<https://drive.google.com/file/d/1E5gRw37UbgHDR6U2bXuv6HgndmDTaLRFW/view?us>

p=drive link

B-Sting

Brandon Fields
Billy Childs

Medium Funk
♩ = 120

Tacet (b.s. & dr.) (synth) $D^b_{SUS} E^b_{SUS}$ (dorian) $C_{MI}^{7(15)} E^b C^b D^b B^b_{MI}^{7(15)}$

$D^b_{SUS} E^b_{SUS}$ $G^b_{b9} E^b C^b A B^b_{MI}^{7(15)}$

A $D^b_{SUS} E^b_{SUS}$ $D^b E^b_{SUS}$ $C_{MI}^{7(15)} E^b C^b D^b B^b_{MI}^{7(15)}$
(horns) (synth)

$D^b_{SUS} E^b_{SUS}$ $A_{MA}^{7(15)} E^b E^b_{SUS}$ E^b_{SUS}
(horns)

$D^b_{SUS} E^b_{SUS}$ $D^b E^b_{SUS}$ $A_{MA}^{7(15)} E^b$

$A_{MA}^{7(15)} E^b$ $F^{7(15)} (omit 5^b)$ $G^b_{b9} (omit 3^b)$ $A^b A^7_{SUS} B^b$ $G^b (omit 1^b)$ E^b_{SUS} $B^b (omit 11)$

$G^b_{b9} (omit 1^b)$ F $D^b E^b_{SUS}$ (dorian) $C_{MI}^{7(15)} E^b C^b D^b B^b_{MI}^{7(15)}$ $E^b_{SUS} E^b_{MI} E^b_{SUS}$
alto fills (synth)

B E^b_{SUS} $E^b_{MI}^{7(11)}$ B_{MI}^9 $B^b_{13} E^b_{SUS} A^{13(11)}$

$A^b_{MI}^9$ $E^b_{MI}^{7(11)}$ $D^b_{13} E^b_{SUS}$ $B^b_{13} (omit 9)$ $\ominus$

Ilustración 7. *Página 1 de la partitura original de B-Sting.*

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

The musical score for B-Sting, page 2, is a complex arrangement for guitar. It features a variety of chords and scales, including E♭MI7 (sparse) drums, A♭sus, C♭MA7, G♭6/9, E♭, D♭MI7(9), E♭sus, (Alto solo thru E), E♭MI7, 16, (funky) E♭MI9, A♭13, (horns, behind solo, 1st x only), C♭MA7, G♭6/9, G♭6/9, E9sus, E9sus, E♭MI7(9), B♭MI9, B♭13sus, A13(9), A♭MI9, E♭MI7(9), D♭13sus, B♭7(9), (horns), (For additional solos, repeat CDE), D.S. al 2nd ending al Coda, D, B♭, E♭sus, and dr. fill. The score is written in a standard musical notation with a key signature of one flat and a time signature of 4/4.

Ilustración 8. Página 2 de la partitura original de B-Sting.

- Anexo B. Anteproyecto

https://drive.google.com/file/d/1eDFttNnqcOr3Pu7D4TtgGAYl-RctyMx8/view?usp=drive_link

- Anexo C. Análisis formal de la obra

https://drive.google.com/file/d/1ID3usrjpSqKMWSSdKvF3OQ_gX6LOcY4c/view?usp=sharing

- Anexo D. transcripción para guitarra eléctrica

<https://drive.google.com/file/d/1w3GiKmTMetpnnAJCEabek6iLoRe6Z9FN/view?usp=sharing>

B-STING: LEGATO EN LA GUITARRA ELÉCTRICA

B-Sting

Brandon Fields-Billy Childs
transcripción Guitarra eléctrica: Naren Morales

Guitarra de jazz $\text{♩} = 120$ $\frac{4}{8}$

Ilustración 9. Página 1 de la partitura transcrita para guitarra.

Glosario de signos:

- Hammer-on: ligadura de expresión ascendente (sin re-ataque de púa).
- Pull-off: ligadura de expresión descendente (sin re-ataque de púa).
- Vibrato: oscilación rápida y sutil de la nota.

Ilustración 10. Página 2 de la partitura transcrita para guitarra.