

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

TEMA:

**COMPOSICIÓN DE DOS TEMAS INÉDITOS UTILIZANDO
RECURSOS ARMÓNICOS, MELÓDICOS Y RÍTMICOS DE
SEAN ONO LENNON**

AUTOR:

Montalvo Diaz Bella Andrea

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
LICENCIATURA EN MÚSICA**

TUTOR:

Vargas Prias Gustavo Daniel

Guayaquil, Ecuador

28 de febrero del 2020

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Montalvo Diaz Bella Andrea**, como requerimiento para la obtención del título de **Licenciada en música**.

TUTOR

f. _____
Vargas Prias Gustavo Daniel

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Vargas Prias Gustavo Daniel

Guayaquil, a los 28 del mes de febrero del año 2020

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **MONTALVO DIAZ BELLA ANDREA**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **Composición de dos temas inéditos utilizando recursos armónicos y melódicos de Sean Ono Lennon** previo a la obtención del título de **Licenciatura en música**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 28 del mes de febrero del año 2020

LA AUTORA

f. _____
Montalvo Diaz Bella Andrea

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA

AUTORIZACIÓN

Yo, **Montalvo Diaz Bella Andrea**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Composición de dos temas inéditos utilizando recursos armónicos y melódicos de Sean Ono Lennon**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 28 del mes de febrero del año 2020

LA AUTORA:

f. _____
Montalvo Diaz Bella Andrea

REPORTE DE URKUND

Guayaquil, 20 de febrero del 2020

Lcdo. Gustavo Daniel Vargas Prías, Mgs.
Director de la carrera de Música

Presente

Estimado Licenciado:

Sírvase encontrar a continuación el presente Print correspondiente al informe del software anti-plagio URKUND, una vez que el mismo ha sido analizado y se ha procedido en conjunto con la estudiante **Bella Montalvo** a realizar la retroalimentación y correcciones respectivas de manejo de citas y referencias en el documento del Trabajo de Titulación de la mencionada estudiante.

Document Information

Analyzed document	TRABAJO DE TITULACION Bella Montalvo .pdf (D63859546)
Submitted	2/13/2020 6:17:00 PM
Submitted by	
Submitter email	alexmorac77_75@hotmail.com
Similarity	0%
Analysis address	alex.mora.ucsg@analysis.arkund.com

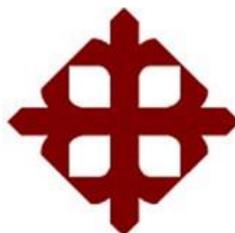
Sources included in the report

SA URL: Tesis duval villon.pdf
Fetched: 10/12/2016 7:58:00 PM

 1

Atentamente,

Lic. Alex Mora Cobo, Mgs.
Revisor

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

GUSTAVO VARGAS PRIAS
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

YASMINE YASELGA, MGS.
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

LIZBETH BADARACO
OPONENTE

AGRADECIMIENTO

A mi madre, que ha estado siempre para mí desde el día uno, y hasta el día de hoy. Por apoyar cada decisión que he tomado, en todos los ámbitos de mi vida.

A mis compañeros músicos, sin ellos no hubiera sido posible poner en práctica todos los estudios realizados en esta investigación y a lo largo de mi carrera.

ÍNDICE

RESUMEN	IX
INTRODUCCIÓN	2
1. CAPÍTULO I.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Justificación	4
1.3 Planteamiento del problema	6
1.4 Preguntas de investigación	6
1.5 Objetivo general	6
1.6 Objetivos Específicos	7
1.7 Tipo de investigación.....	7
1.8 Metodología o enfoque de investigación.....	7
2. CAPÍTULO II.....	8
MARCO CONCEPTUAL	8
2.1 Influencias Musicales	8
2.2 Entorno Cultural del disco "Friendly Fire"	9
2.3 La relación entre la letra y la música.....	10
2.3.1 La causa	11
2.3.2 El efecto.....	11
2.3.3 El personaje	11
2.3.4 Verso.....	11
2.3.5 Verso Libre.....	12
2.4 Fundamentos Música – Analíticos	13
2.4.1 Libro "Jazz Composition"	13
2.4.2 Ted Pease.....	13
2.4.3 The Chord Scale Theory & Jazz Harmony	13
2.5 Recursos Armónicos.....	14
2.5.1 Armonía	14
2.5.2 Armonía Funcional.....	14
2.5.3 Dominantes Secundarios.....	16
2.5.4 Cadencias.....	17
2.5.5 Tensiones.....	18
2.5.6 Intercambio Modal.....	18

2.5.6.1	Intercambio modal de menor a mayor.....	19
2.5.6.2	Intercambio Modal de escalas modales paralelas a mayor.....	19
2.5.7	Nota Pedal y estructuras constantes.....	20
2.6	Recursos Melódicos	21
2.6.1	Melodía.....	21
2.6.2	Anticipaciones melódicas	21
2.6.3	Tonos Guías	21
2.6.4	Inversiones	22
2.7	Análisis de la lírica del disco "Friendly Fire" y su relación con la música	23
2.8	Análisis de la lírica de los temas escogidos y su relación con la música	28
2.8.1	On Again Off Again	28
2.8.2	"Falling Out Of Love"	31
2.9	Análisis Musical.....	35
2.9.1	On Again Off Again	35
2.9.2	Falling Out Of Love	43
3	CAPÍTULO III.....	53
3.1	"Una Noche Para Soñar"	53
3.1.1	Justificación de la propuesta.....	53
3.1.2	Objetivo de la propuesta	53
3.1.3	Descripción de la propuesta.....	54
3.1.4	Análisis de la lírica del tema "Una Noche Para Soñar"	54
3.1.5	Análisis Musical.....	58
3.1.6	"Un Mar"	64
3.2	Justificación de la propuesta.....	64
3.2.1	Objetivo de la propuesta	64
3.2.2	Descripción de la propuesta.....	64
3.2.3	Análisis de la lírica del tema "Un Mar"	64
3.2.4	Análisis Musical.....	68
3.2.5	CONCLUSIONES	74
3.2.6	RECOMENDACIONES.....	75
	REFERENCIAS.....	76
	Letra del tema "On Again Off Again"	77
	Letra del tema "Falling Out Love"	78

RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de enfocar el estudio en el análisis de los recursos compositivos tanto teórico musicales de armonía, melodía y ritmo como las formas de lenguaje utilizadas por Sean Ono Lennon en los temas “On Again Off Again” y “Falling Out Of Love” del disco “Friendly Fire”. Mediante este proceso investigativo se busca ampliar al músico contemporáneo con nuevas herramientas y más una visión artística favorecedora para ejercer el arte de la composición musical inédita. El resultado que se espera mediante el uso de los recursos mencionados, es innovar y enriquecer los conocimientos previos universitarios; estudiados durante la carrera universitaria con la musicalidad característica del artista analizado, Sean Ono Lennon. De esta manera la autora pueda dar a exposición una propuesta musical competente y personalizada que le permitirá comenzar con su desarrollo profesional como cantautora.

El trabajo de investigación realizado se dividió en tres etapas: Como primera instancia se realizó una búsqueda de información ya existente con el objeto de ordenarla y estudiarla; posteriormente se analizó los recursos teóricos encontrados con el fin de encontrar los recursos idóneos que se utilizaron en la tercera; y como última etapa de la investigación, la composición de dos temas musicales inéditos.

Gracias al enfoque metodológico empleado a lo largo del trabajo investigativo, se clarificó significativamente al proceso de búsqueda, análisis y utilización de los resultados encontrados, par así lograr su aplicación como recursos principales de las composiciones musicales inéditas expuestas.

Palabras Claves: *Recursos armónicos, melódicos y rítmicos de Sean Ono Lennon, armonía funcional, composición, intercambio modal, expresionismo.*

INTRODUCCIÓN

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha impulsado la iniciativa a ampliar los conocimientos teóricos y musicales para favorecer al patrimonio cultural de la ciudad de Guayaquil. Razón por la cual se realizará este trabajo de investigación, que tiene como propósito principal componer dos temas inéditos tomando como referente los recursos compositivos que utiliza el músico y compositor Sean Ono Lennon en los temas “On Again Off Again” y “Falling Out of Love” pertenecientes al álbum publicado en el año 2009 con el mismo nombre de su primer sencillo “Friendly Fire”.

Estas composiciones tienen un estilo particular por la forma de utilización de la armonía contemporánea, que logran plasmar episodios de la vida del pasado del artista, los cuales se catalogan como obras expresionistas, ya que traducen una emocionalidad melancólica al oyente. El interés de la investigación consiste en descomponer cada una de las partes de estas composiciones, tanto en su lírica como en el ámbito musical, análisis con el cual se extraerá los recursos compositivos característicos del artista en cuestión. Este proceso llevará a la autora y a futuros investigadores de música que estudien el presente trabajo a conocer, comprender y poder utilizar herramientas de armonía funcional, intercambio modal y recursos literarios como la poesía lírica encontradas en las obras musicales compuestas por Sean Ono Lennon. Sumando dichos recursos compositivos a sus conocimientos estudiados en las etapas pasadas de formación artística y así crear e interpretar historias, metáforas o vivencias mediante la composición musical de temas inéditos con el fin de lograr dar el enfoque expresivo, con rasgos fuertes de emotividad, melancolía y profundizar los pensamientos y sentimientos en las obras creadas tanto por la autora como de artistas futuros.

1. CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes

Como antecedente para esta investigación fue muy útil el trabajo de la licenciada en música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, María José González publicado en el año 2016, se propone la composición de un tema y un arreglo de jazz mediante el uso de los recursos armónicos y melódicos de Thelonious Monk entre los años 1957 y 1961. Realizó un análisis de nueve temas y con las similitudes desarrolló una composición inédita llama "Emigration". Cabe destacar la utilización de intervalos de semitonos, recurso que también utiliza Sean en sus composiciones.

Otro hallazgo importante que aportó a este trabajo fue del autor Joshua Nicolás Lozano Uribe, estudiante de la Universidad de las Américas, en el que realizó tres composiciones inéditas, basando su investigación en descubrir recursos de composición de la banda australiana Planetshakers, usando su discografía e influencias musicales. Analizó la forma, estructura, recursos armónicos, melodía y letras en tres de los temas más reconocidos de la agrupación musical y la manera de aplicarlos a sus composiciones. Realizó las correspondientes transcripciones musicales para lograr su objetivo.

1.2 Justificación

La música es una de las principales formas de comunicación para el ser humano, es tan esencial su creación para sentir, comunicar y transmitir gracias a su expresividad, en comparación al lenguaje habitual de habla personal.

La música tiene un gran impacto en todas las formas de vida que existen, es por esto que nace la iniciativa de realizar este trabajo de investigación, para

crear nuevas obras musicales, expandir sonoridades, expresar emociones y transmitir un mensaje a la sociedad, contribuyendo así a sociedad y enriqueciendo la cultura musical de nuestro país.

En el perímetro nacional, la Constitución de la República del Ecuador menciona en el capítulo segundo, en la sección cuarta Cultura y Ciencia de los Derechos del buen vivir el artículo mencionado a continuación dice:

- **Art. 22.-** Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

A su vez en el **Art. 277**, para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

... **6.** Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

En la sección quinta, el párrafo Cultura del Régimen del buen vivir establece en los siguientes artículos la importancia de la identidad cultural del país, promoviendo, protegiendo y dando espacios para la creación artística, a continuación los artículos en cuestión:

- **Art. 377.-** El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y a salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.
- **Art. 379.-** Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:
 - ... 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
- **Art. 380.-** Serán responsabilidades del Estado:
 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.
 - ... 3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente.
 - 4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.
 - 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.

El propósito de esta investigación es aportar a la cultura del Ecuador con la creación musical con una nueva propuesta artística, mediante la utilización de los recursos musicales aprendidos del compositor, cantante y guitarrista Sean Ono Lennon, considerando su musicalidad y estilo al crear composiciones, y su sonido personal. Con el resultado de esta investigación se enriquecerá el patrimonio artístico para favorecer a la cultura y comunidad del país.

1.3 Planteamiento del problema

¿Cómo aplicar los recursos armónicos, melódicos y rítmicos de Sean Ono Lennon en los temas "Friendly Fire" y "Falling Out Of Love" del disco Friendly Fire y su relación con la lírica, para la composición de dos temas inéditos?

Objeto de estudio	Recursos armónicos, melódicos y rítmicos de Sean Ono Lennon.
Campo de acción	Composición musical.
Tema de investigación	Composición de dos temas inéditos utilizando recursos armónicos, melódicos y rítmicos de Sean Ono Lennon.

1.4 Preguntas de investigación

¿Qué recursos armónicos, melódicos y rítmicos caracterizan a los temas, "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" del disco "Friendly Fire"?

¿Cuál es el entorno lírico que influye en la creación del disco?

¿Cómo aplicar los recursos musicales y líricos en relación con la música, obtenidos en las composiciones inéditas de los temas "Una noche para soñar" y "Un mar"?

1.5 Objetivo general.

Componer dos temas inéditos utilizando los recursos armónicos, melódicos y rítmicos y su relación con la lírica en los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" del disco "Friendly Fire" del artista Sean Ono Lennon

1.6 Objetivos Específicos.

- Analizar los recursos característicos armónicos, melódicos, rítmicos de Sean Ono Lennon en los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" del disco Friendly Fire.
- Determinar la relación de la música con la lírica en los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" del disco Friendly Fire.
- Aplicar los recursos armónicos, melódicos, rítmicos y líricos encontrados en los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" de Sean Ono Lennon para la creación de dos temas inéditos "Una noche para soñar" y "Un mar".

1.7 Tipo de investigación

- Descriptiva
- Interpretativa

1.8 Metodología o enfoque de investigación

- Cualitativa

La investigación a realizar comprenderá tres partes, la primera parte será calificada como descriptiva con metodología cualitativa dado que se realizará una búsqueda de información ya existente con el objeto de ordenarla y estudiarla, una vez comprendida se procederá a la fase interpretativa al analizar los recursos teóricos encontrados con el fin de encontrar los recursos idóneos que se utilizarán en la tercera parte de la investigación, el diseño interpretativo con la creación de dos composiciones inéditas y la posibilidad de interpretarlas como cantautora.

2. CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL

2.1 Influencias Musicales

Las principales influencias artísticas de Sean Ono Lennon se las debe a su origen; gracias a sus progenitores dedicados al arte y la música, John Lennon y Yoko Ono. Creció escuchando la música de The Beatles, banda pop a la que perteneció su padre, en una entrevista para el diario Excélsior en México: “La verdad es que la música de mi papá me ha inspirado muchísimo, pero la parte difícil de este legado, que es maravilloso, es cómo las personas reaccionan cuando estoy tocando en el contexto de su apego a ese trabajo que dejó mi padre al mundo”.

Lennon S. (2014). Sean Lennon, músico por méritos propios. *Excélsior México Magazine*. Recuperado desde: <https://www.excelsior.com>

Con su madre empezó su trabajo musical, desde la temprana edad de 5 años, la acompañó como músico y productor en muchos de sus trabajos discográficos. En respuesta a una comparación entre su música y la de su padre el artista declaró: “Diría que mi mamá ha influenciado mucho más que mi padre por el simple hecho de que ella ha estado alrededor de mi vida y él no”. Lennon S. (2007). Sean Lennon rompe su silencio para presentar “Friendly Fire”. *ABC España*. Recuperado desde: <https://www.abc.es/espana/catalunya/>

Se rodeó de la música de los 60 y 70, siendo sus géneros predilectos el rock, pop, pop psicodélico.

2.2 Entorno Cultural del disco "Friendly Fire"

El disco "Friendly Fire" salió el 26 de septiembre del 2006, Sean Lennon lo describe como una obra más personal en una entrevista con David Morán, escritor del periódico ABC de España en el que se catalogó el disco como: "Más personal, detallista e inequívocamente beatleiano" (Morán, 2007); aludiendo la influencia de Lennon en la banda de su padre "The Beatles".

ABC describe al álbum como una suerte de terapia emocional del músico, que cuenta un tiempo turbulento en su vida, con tópicos de amistad, deslealtad, traición amorosa, incluso la muerte, escrito para contar la historia que tuvo cuando su novia lo engañó con un gran amigo, que luego de un tiempo falleció. Utiliza la frase "ráfaga de fuego" haciendo alusión al tema "Friendly Fire" de Lennon donde cuenta expresamente esta traición. El crítico Antonio Méndez describe Friendly Fire diciendo: "Es un disco de muy agradable escucha, pop melancólico de grato sentido melódico con medidos arreglos orquestales, algún detalle psicodélico, sencilla poética de base amorosa". (Méndez, 2006). En concordancia esta investigación considera el disco como pop melancólico con un toque de psicodelia, que cuenta con melodías clásicas e influencias armónicas de jazz.

"Ojalá pudiera decir que el disco me ha servido para alcanzar un grado de reconciliación con Max, pero la verdad es que no lo sé, ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Quizá es que la respuesta es no". (Lennon, 2007)

El disco analizado, "Friendly Fire" tiene como tópico principal lo pasional y agresiva que puede ser la traición, desde la honestidad, pura y artística de Lennon.

El material discográfico enfatiza que no se trata del proceso vivido cuando un individuo se enfrenta a ser traicionado o decepcionado en una relación sentimental hasta llegar a una reconciliación; sino del dolor, los sentimientos

encontrados, la brutalidad del rencor, la aceptación de haber sido traicionado y en que desemboca; en un ser que cambia en sí mismo, se vuelve taciturno, dejando de lado sus esperanzas y de aferrarse al amor.

2.3 La relación entre la letra y la música

El arte brinda la posibilidad de expresión humana en cada una de sus ramas y formas. La letra y la música son dos formas de expresión que se han llevado de la mano desde sus orígenes, las artes eran una sola: “La música no existía sin la danza, estaba consagrada a ella, y la danza, a través de la canción”. (Busto, 2011). La música y la danza se alineaban con la letra para enseñar pautas, normas y valores morales.

Pasando el tiempo nació una nueva necesidad, la de expresar a través del arte. Siendo entonces el papel de la letra en la música un factor que al unirse permiten: expresar sentimientos y emociones, comunicar, vivir y transmitir experiencias.

“Una de las relaciones más bellas, más perfectas y más productivas entre distintas especialidades artísticas, es la que surge desde la antigüedad entre la música y la literatura. La interacción entre ambas artes, nos ofrece resultados prácticamente infinitos”. (Busto, 2011)

El amor es una de las fuentes de inspiración más utilizadas por los artistas para escribir sus obras de arte, y los artistas en la antigüedad manifestaban sus sentimientos a través de la poesía y el canto, con versos que contenían rimas más el uso de notas y acordes en sus composiciones musicales.

Para escribir temas musicales con una lírica que lleve un concepto romántico es necesario dividir la historia que se contará, para así concentrar la información y que cada tema tenga los recursos que necesita para que sea congruente, lo que permita una interpretación favorable de parte del artista y un entendimiento del público al que se quiere llegar.

Lennon dividió su historia en 10 temas musicales para contar la historia que aborda el disco, se dividirá al proceso de la creación de una narrativa lírica conceptual en dos etapas: la causa y el efecto.

2.3.1 La causa

“La acción y suceso que el protagonista realiza o le afecta. Se determina un pasado y un futuro del que debemos ser conscientes”. (Muñoz, 2019). La narrativa utilizada en el acontecimiento debe relatar la situación inicial con la que empieza la historia, generando una expectativa, y generar deseo de saber qué más sucederá.

2.3.2 El efecto

Es aquello que se consigue tras la expectativa, como consecuencia de una causa. Resultado de un proceso de relatos que causan efectos en los personajes, llegando a un desenlace.

2.3.3 El personaje

El papel que desempeña el personaje en el guión es prioritario. El compositor se encarga de desarrollar, analizar y después revelar el rol del personaje. (Muñoz, 2019)

2.3.4 Verso

Se delimita al verso como una forma literaria que ubica a la lírica como la exposición de un texto poético como un relato imitativo mediante la selección y combinación de las palabras, logrando con ello que formen frases con melodía y ritmo que coinciden entre sí, es decir, que contengan rimas.

James Freyre define que el verso es una parte del discurso medida por sílabas largas y breves, que forman pies métricos semejantes a los griegos y latinos. (Freire, 1919). El verso está compuesto por cláusulas rítmicas

puramente acentuales, de dos o tres sílabas cada una. Es un grupo determinado de sílabas con uno o más acentos prosódicos fijos. La combinación de períodos iguales o de períodos análogos, constituye el verso. (Freire, 1919).

Otros conceptos delimitados por Eduardo De La Barra comprenden que: es sabido de todos que la melodía del verso, encanto de los oídos delicados, tiene por fundamento el metro y el ritmo, o sea la división del lenguaje en porciones isosilábicas y la distribución ordenada de los acentos. (Barra, 1889).

2.3.5 Verso Libre

Torremocha, en su libro: "Estructura y teoría del verso libre define que:

El verso libre aparece, pues, como la forma de expresión más cercana a las inquietudes de la poesía moderna, la forma que supuestamente cumpliría en el último siglo con las expectativas estéticas de un nuevo arte caracterizado, desde sus raíces románticas, por la ruptura con la tradición anterior y, en concreto, con las que se sentían entonces como rígidas normas de versificación. (p. 12)

La interpretación de Torremocha determina que, el verso libre rompe con los regímenes establecidos. La presencia de la subjetividad entre la métrica y rimas hace que el protagonismo pase del ser a la apariencia, sino con énfasis claro a la historia; otorgando así libertad al compositor de escribir las rimas que desee, con la duración y versos convenientes en base al objetivo narrativo que desea interpretar.

2.4 Fundamentos Músico – Analíticos

2.4.1 Libro “Jazz Composition”

Para una mejor comprensión de las obras escritas por Sean Ono Lennon, esta investigación establecerá los fundamentos musicales en base a la teoría de armonía contemporánea extraída del Profesor de música, composición y arreglos en “Berklee, College of Music”: Ted Pease, expone sus conocimientos en su libro “Jazz Composition”. Según su enfoque teórico se llevará a cabo un análisis de los recursos armónicos característicos en las obras de Lennon, de esa forma, extraerlos y entender el proceso musical del artista.

2.4.2 Ted Pease

Músico contemporáneo reconocido por ser profesor de Jazz en Berklee College Of Music durante cuarenta años, escribiendo libros de armonía que son base académica de la Universidad por muchos años hasta el presente. Destaca como compositor, arreglista, baterista, ganador de dos becas en composición de jazz del National Endowment of the Arts. (Berklee, 2019)

En el año 2003 publicó el libro Jazz Composition, en el prefacio del mismo el autor define: “Como texto teórico, el libro proporciona información sobre los elementos melódicos, armónicos y rítmicos del jazz” (Pease, 2003). El texto será de gran utilidad para la recopilar información favorable en el análisis de los recursos compositivos de Sean Ono Lennon.

2.4.3 The Chord Scale Theory & Jazz Harmony

El método de este libro propone el análisis aplicando la teoría de escala cordal para el entendimiento de la armonía de jazz, desarrollado en Berklee

College Of Music. "Los autores Barrie Nettles y Richard Graf sostienen que: ...no solo identifica la función de un acorde con relación a una tonalidad sino también con otros acordes...el flujo horizontal de la música provee una más profunda apreciación de música en movimiento" (Nettles y Graf, 1997).

2.5 Recursos Armónicos

2.5.1 Armonía

Para empezar a descifrar cada uno de los recursos a estudiar en esta investigación debemos conocer el significado de armonía.

Peace (2003) afirma que armonía es: "Un término amplio y general utilizado para definir una sucesión de acordes en una composición. El término armonía tercial o cuartal". Se considera armonía a la unión funcional de acordes que tienen una secuencia y un sentido musical; y como acorde se entiende a una estructura musical vertical que contiene tres o más notas.

"La armonía también estudia las implicaciones sensoriales, emotivas y estéticas que esos materiales tienen para nosotros cuando son elaborados artísticamente en forma de música". (Gabis, 2001)

En base a los dos conceptos tomados se puede definir a armonía como las relaciones que producen la unión de sonidos simultáneos, sus posibilidades para enlazar, formar acordes o intervalos y encontrar combinaciones funcionales para crear música que estimule al ser humano causando sensaciones de bienestar en el cuerpo y la mente.

2.5.2 Armonía Funcional

En la historia del jazz, las primeras armonías fueron establecidas por grados de la escala mayor o menor utilizando voicings de cuatriada, los acordes con séptima y sus extensiones posibles. La experimentación con diferentes acordes, dio apertura a la implementación de modulaciones, rearmonizaciones, voicings interesantes e innovadores, manteniendo un

lenguaje característico, y predecible del jazz, siempre con sentido, lo que se conoce como armonía funcional.

La armonía funcional reconoce la preeminencia de los acordes tónicos, subdominantes y dominantes y sus sustitutos posibles que funcionan para todo estilo de música sea jazz, música clásica o popular y es el sistema de análisis armónico predominante.

“La armonía contemporánea del jazz presenta un caleidoscopio virtual de sonidos que van desde simples tríadas hasta complejos poliacordes. Los aspirantes a compositores de jazz deben tener una idea clara de todos sus aspectos”. (Pease, 2003)

En la armonía funcional, el **I** (primer grado) es el centro del círculo armónico, también llamado acorde de tónica, es el acorde que le da sentido a una estructura armónica, al que resuelve la unión de cadencias o cambios disponibles, cuando llegan al **I**, generan una sensación de reposo. En la escala armonizada mayor existen otros acordes que comparten notas con el acorde de tónica, por lo tanto son acordes que, a su vez, provocan sensación de reposo:

El **V** (quinto grado) o dominante da la sensación de tensión en la armonía y necesita resolver, el movimiento **V – I**, forma la resolución dominante primaria. El **IV** (cuarto grado) o subdominante da sensación tensión en la armonía en menor intensidad y cuando resuelve, el movimiento **IV – I**, forma la resolución subdominante primaria. Estas son las progresiones más comunes dentro de la armonía funcional.

Los acordes diatónicos de la escala armonizada en modo mayor se utilizan para crear enlaces y sustituciones de derivadas de tono común para el acorde tónico, el acorde subdominante y el dominante.

Escala armonizada en modo mayor por grados:

Imaj7 – **II**m7 – **III**m7 – **IV**maj7 – **V**7 – **VI**m7 – **VII**m7b5

Si estamos en la clave de Do mayor:

Sonoridad tónica:

I	I ^{maj7}	III ^m	III ^{m7}	VI ^m	VI ^{m7}
C	C ^{maj7}	E ^m	E ^{m7}	A ^m	A ^{m7}

A musical staff in C major showing six chords: C, Cmaj7, Em, Em7, Am, and Am7. Each chord is represented by a vertical stack of notes on a five-line staff.

Grafico 1: Acordes de tónica. Fuente: El autor

Sonoridad Subdominante

II ^m	II ^{m7}	VI	VI ^{maj7}
D ^m	D ^{m7}	F	F ^{maj7}

A musical staff in C major showing four chords: Dm, Dm7, F, and Fmaj7. Each chord is represented by a vertical stack of notes on a five-line staff.

Grafico 2: Acordes subdominantes. Fuente: El autor

Sonoridad Dominante

V	V ⁷	VII ^{m7(b5)}
G	G ⁷	B ^{m7(b5)}

A musical staff in C major showing three chords: G, G7, and Bm7(b5). Each chord is represented by a vertical stack of notes on a five-line staff.

grafico 3: Acorde de cuatriada. Fuente: El autor

2.5.3 Dominantes Secundarios

Los dominantes secundarios son acordes que provocan tensión, sustituyendo cualidades de la escala diatónica, creando variedad y un nivel secundario de tensión armónica. Estos acordes se prestan para cambiar al

acorde V7 con su sustituto disponible ya que contiene el tritono y funciona de la misma forma pero dando un color distinto a la progresión, por una sencilla razón, la resolución dominante primaria produce un movimiento de quinta entre la raíz del acorde de tónica y el dominante, mientras que la resolución dominante sustituta está a una cuarta aumentada o quinta disminuida del acorde de tónica.

Los acordes disminuidos pueden imitar a los dominantes secundarias si pasan en medio de dos grados conjuntos, entre IIm7 y IIIIm7, IVmaj7 y V7, etc, debido a que tienen notas en común.

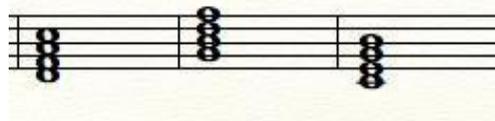
2.5.4 Cadencias

La música tonal necesita movimientos de tensión y resolución para funcionar, es por esto, que se la estudia bajo el nombre de armonía funcional. Los autores del libro afirman que "La resolución del V al I es la base de la música tonal.

2.5.4.1 Cadencia II – V – I

En la música contemporánea, sobre todo en el jazz esta es la cadencia principal que existe, el acorde subdominante IIm7, precede al V grado debido a que el movimiento interválico de 5ta justa que ocurre al juntar los dos acordes es fundamental en la armonía funcional y por lo tanto forma una cadencia lógica, remarcando la tonalidad.

IIm7	V7	Imaj7
Dm7	G7	Cmaj7

2.5.5 Tensiones

Las tensiones son notas que se añaden en la parte superior de los acordes de séptima para dar riqueza sonora al acorde dependiendo de la función que este realice, extendiendo los acordes hacia arriba más allá de una séptima en sucesivos intervalos de un tercio. Por lo tanto, las tensiones incluyen funciones de tonos enteros tales como 9, 11 y 13 y también sus respectivas alteraciones cromáticas como b9, #9, #11 y b13. Pease (2003) concluye:

“Las tensiones se llaman así porque crean intervalos más disonantes en la estructura de acordes que los tonos de acordes solos. Cuando se usan tensiones, se producen intervalos de séptima, novena mayores y menores” (p.13).

2.5.6 Intercambio Modal

Las composiciones de Sean Ono Lennon tienen como base cadencias comunes como de tónica, subdominante y dominante, a la simpleza de estos movimientos armónicos, Lennon va agregando particularidades armónicas, que son la constante combinación de estas cadencias con acordes pertenecientes a diferentes escalas modales, lo que se conoce como Intercambio Modal. Pease define en su libro *Jazz Composition* que:

El intercambio modal ocurre cuando se toma prestada un acorde diatónico de una tonalidad o modalidad para usarla en otra tonalidad o modalidad. El intercambio modal es utilizado por compositores y arreglistas cuando una progresión repetitiva de acordes que involucra IIm7, IV, IVm, o V7 necesita cierta rearmonización por el bien de la variedad.

Existen distintas formas de utilizar intercambio modal, en una composición o rearmonización en modo mayor para dar más variedad al tema y sonoridades más interesantes e innovadoras se puede usar acordes de la

escala paralela menor, o a su vez utilizar acordes prestados de las otras escalas paralelas modales mayores.

2.5.6.1 Intercambio modal de menor a mayor

Si estamos en C mayor, estos acordes son posibles opciones para tomar prestados de la escala menor paralela, es decir, C menor:

ACORDE	FUNCIÓN	EJEMPLO EN C MAYOR
II-7(b5)	II-7	D-7(b5)
bIIIMaj7	IV o V7	EbMaj7
IV-7 o IV-6	IV	F-7 o F-6
V-7	V7	G-7
bVIMaj7	IV-	AbMaj7
bVII7	IV-	Bb7

2.5.6.2 Intercambio Modal de escalas modales paralelas a mayor

Utilizando acordes de las 7 escalas modales disponibles que provienen de la escala mayor, las posibilidades son mucho más amplias, la idea es reemplazar cadencias con acordes interesantes que cambien la sonoridad, y cada escala modal tiene su sonido particular dictada por la nota característica perteneciente a su modo, la escala lidia tiene al #4 como nota característica, mientras en la escala frigia sería el b2 y así sucesivamente con el resto de escalas.

La idea es jugar con ellas y escoger que utilizar para complementar y enriquecer cadencias comunes y tradicionales. Los acordes a continuación son posibilidades pertenecientes a cada escala modal para reemplazar acordes de C mayor:

Dórico	V-7	V7	G-7

Frigio	bIIIMaj7	IV-7	DbMaj7
Lidio	IMaj7(#11)	Aliado de I	Cmaj7(#11)
Mixolidio	bVIIMaj7	IV	Bbmaj7

Para un mayor entendimiento de las escalas modales, Pease diseñó una tabla donde define cada modo con su escala respectiva y sus grados correspondientes, para así poder reconocer de donde viene cada acorde que se presenta al analizar o componer una obra musical.

Diagrama de las escalas modales de C en el sistema de acordes. Muestra siete modos: C Dorian, C Phrygian, C Lydian, C Mixolydian, C Aeolian, y C Locrian. Cada modo incluye una lista de acordes de grado (I-VII) y una nota característica (6, b2, #4, b7, b6, b5) en la línea de sol.

grafico 5 : Escalas Modales. Fuente: Ted Pease, *Jazz Composition*, 2006

2.5.7 Nota Pedal y estructuras constantes

La nota pedal es otro tipo de armonización efectivo a la hora de componer o rearmonizar un tema. Ted Pease da la siguiente definición de nota pedal:

Una sola nota, que puede venir de un acorde tónico o dominante de la escala o modo, se mantiene o repite, usualmente en la voz del bajo. La melodía y/o armonía deforma contraria a la nota pedal en el registro superior, creando relaciones consonantes y disonantes con ella. (p. 92)

"Las estructuras constantes se utilizan con frecuencia sobre una nota pedal para introducciones, interludios y terminaciones" (Pease, 2003).

2.6 Recursos Melódicos

2.6.1 Melodía

Pease (2003) afirma que melodía es: "Un término general amplio utilizado para definir una sucesión de tonos que tienen un ritmo establecido. Una melodía puede abarcar un tema que, a su vez, puede abarcar un motivo o motivos" (p. 18).

2.6.2 Anticipaciones melódicas

Una anticipación en la melodía ocurre cuando, al finalizar una frase la nota resolutive es atacada medio tiempo o un tiempo completo antes del siguiente compás. Esta anticipación produce una sensación de conclusión en la melodía antes que la armonía resuelva.

Una anticipación melódica puede ser parte de los dos acordes comprendidos o ser una tensión en el acorde dominante y nota de reposo o nota del acorde de resolución.

2.6.3 Tonos Guías

Se considera como tonos guías a las notas que forman al acorde o tensiones que son conducidas por la melodía principal, de un acorde a otro, o

tensionan un acorde posterior mediante una nota en común o un movimiento gradual. Pease (2003) afirma:

“El 1 y 5 de un acorde son tonos guías débiles porque duplican la línea de bajo. Los 3 y 7 de un acorde son los tonos guías más armónicamente definitivos. Las tensiones, especialmente las tensiones cromáticamente alteradas, son los tonos guías más disonantes y, por lo tanto, los más inestables y dramáticos”. (p.16).

2.6.4 Inversiones

El bajo establece la base de la armonía, siendo su principal función hacer sonar las tónicas de los acordes, para dar sostén a la música. Entre los años 1970 y 1980 el papel del bajo en el jazz se incrementó, teniendo más protagonismo en la sección rítmica y en sus líneas. Las inversiones se hicieron un recurso más común utilizado por bajistas reconocidos y arreglistas para favorecer las líneas de bajo.

Las inversiones, son una variación de la estructura de un acorde, con otro tipo de disposición de las voces, cambiando la raíz (tónica) por otra nota disponible del acorde. Las inversiones crean un sonido ambiguo y disonante al enfatizar otras notas además de la tónica, estas pueden ser notas principales de la melodía, y al ponerlas en el bajo, le proporcionan más fuerza y dramatismo a la frase melódica, o a su vez, las inversiones también pueden ayudar a dar una sensación de contrapunto entre el bajo y la melodía. Los acordes con inversión producen cambios sutiles, que no llaman tanto la atención, pero añaden expresividad y disonancia que los acordes con disposición de tónica. Para la notación de una inversión primero se escribe el acorde seguido de una barra diagonal más el bajo escogido. Ej.: C/G.

Para las inversiones se utilizan notas del acorde en concreto, como el ejemplo anterior, C mayor es el acorde y como bajo se encuentra la quinta del mismo: C/G; a diferencia de los acordes con inversión, en esta

disposición se puede utilizar notas que no sean precisamente del acorde, pero que sean diatónicas a la tonalidad en cuestión, esta estructura lleva el nombre de acordes híbridos. Hay ocasiones en las que se utiliza notas no diatónicas a la escala del tema, esto lleva un conocimiento amplio del compositor sobre armonía funcional e intercambio modal.

2.7 Análisis de la lírica del disco "Friendly Fire" y su relación con la música

El trabajo discográfico es conformado por 10 piezas musicales, que van relatando cada momento de este episodio en la vida del artista, pero sin un orden en específico, razón por la cual no se considera en su totalidad como álbum conceptual, a pesar de esto, el disco engloba un tema en concreto que se va relatando conforme se presta atención a la lírica y música, es decir, si el oyente lo escucha de principio a fin, se puede entender que cada uno de los temas musicales interpretados, cuentan una historia. Para analizar la narrativa lírica conceptual del disco, se utilizó la crítica del disco del escritor y periodista Eduardo Varas.

1. "Dead Meat"

La primera pieza llamada "Dead Meat" es una amenaza explícita producto de la traición del personaje traidor de la historia, amigo del personaje principal; al cuál se le advierte lo que le espera. Para el protagonista de la historia Varas entiende la letra: "Como si fuese el espacio para estar presente y darse cuenta de lo que es, un ser vengativo con el que quizás no se debieron meter. (Varas, 2007). Es un tema lleno de sentimientos de ira, rencor, y deseos de venganza. En versos como: "Sabes que eres carne muerta/ será mejor que te vayas corriendo/ cerraré mis ojos y contaré hasta diez/ y de ahí saldré a buscarte/Recibirás lo que te mereces"; se los cuenta explícitamente. La utilización del piano, las cuerdas, la voz dulce, quejumbrosa y dolida de Lennon logran con su interpretación con armonías menores las emociones mencionadas.

2. "Wait For me"

En este segundo tema la lírica denota que se sitúa en un pasado cercano según la perspectiva de Varas; es el momento crucial de la confesión de aquella traición mencionada. Sean Lennon cuenta este momento en su historia: "Nada podrá venir a ti a menos que lo intentes/ te encontrarás en problemas si no puedes decir una mentira". El tema contiene en su estructura acordes menores disminuidos que le dan un carácter melancólico; sonoridad característica al hablar de este álbum.

3. "Parachute"

En el tercer tema del disco se cuenta que, a pesar de tanto dolor causado por su pareja; segundo personaje de la historia; el protagonista estaría dispuesto a todo por ella, incluso el hecho de morir lo ve junto a ella, y agradece el romance que tuvieron antes de la traición sucedida, que se relató en los temas anteriores y se seguirá contando a lo largo de los temas. Sean Lennon reconoce que: "Un 70 por ciento del disco es autobiográfico y el 30 por ciento restante son sólo sueños o fantasía". Varas afirma que: "En Parachute continúa lo autobiográfico como expresión". (Varas, 2007); debido a los versos muy emotivos en los que Lennon canta: "Porque si tengo que morir esta noche/ preferiría estar contigo/ corta el paracaídas antes que muramos/ nena no llores/ tenías que decepcionarme/ tuvimos algo de diversión antes de estrellarnos." Los últimos tres versos se refieren a que, por consecuencia de la traición, su relación llega a su fin.

4. "Spectacle"

El crítico Eduardo Varas define: "Spectacle" es quizás la mejor canción del disco. Con un sonido en el que la guitarra eléctrica consigue los mejores arreglos hechos en una canción, sin necesidad de primar o resaltar por encima de todo". (Varas, 2007). También resalta la sección de cuerdas, su orquestación y mezcla; así como la voz del cantante:

“Funciona en todo el contexto, la idea de ser espectador se manifiesta a como dé lugar. En este tema se habla sobre el segundo personaje, ella, la amada pareja del protagonista. Se la describe como un espectáculo, sus acciones sólo ven a favor de sus propios deseos sin importar si estos hieren a los demás, algo que nunca cambiará, sus engaños serán por siempre su motor para obtener lo que ella desea; y en los momentos más difíciles cuando el protagonista recuerde su romance, debe recordar esto.

5. “Friendly Fire”

El cuarto tema lleva el nombre del disco “Friendly Fire”. Es la obra musical en la que se centra el disco, debido a que une a los demás contando el acto de traición que dio inicio a esta historia; la misma que fue cometida por el tercer personaje, el traidor. “Quizás no tenga tanta fuerza como los otros, pero engloba la idea esencial del disco; más allá de la relación rota con la mujer está la desazón por la traición del amigo”. (Varas, 2007).

La obra relata expresamente el dolor innegable que deja una traición; más aún tratándose de el ser más cercano, el confidente y mejor amigo del protagonista. Es un dolor profundo, incluso más que el que pudo causar su amada; por la simple razón de que; de un amante se puede esperar un desenlace o una traición, mas no de un amigo; así tomándolo totalmente desprevenido. En los versos se expresa claramente la sorpresa del acto de traición: “Lanzaste el ataque con la primera bala de cañón/ mis soldados estaban dormidos/ es fuego amigo” .y como él estaba totalmente desprevenido de lo que estaba por suceder, es fuego de parte de un amigo.

6. “Tomorrow”

Es una balada de estilo jazz en fusión a breves rasgos de folk. “Son hermosas baladas, pulcras y bien cantadas”. (Varas, 2007); comentario hecho por el crítico refiriéndose al tema y a “On Again Off Again”; canción que continúa al concluir “Tomorrow”; las dos totalmente relacionadas y con

un hilo narrativo similar. Este sexto tema, describe un momento de negación y de quiebre en el proceso mental y emotivo que sumerge al protagonista que; al estar tan enamorado, y aún sabiendo que su relación sentimental con su amada no puede continuar; se promete a él mismo que mañana la dejará ir. Expresión que relata en los versos: Te prometo dejarte de amar mañana/ hoy será la última día en mis brazos otra vez.

7. "On Again Off Again"

El séptimo tema es una de las obras musicales escogidas para analizar musicalmente en ésta investigación. Varas la catalogó como una balada pulcra y bien cantada de jazz y folk; debido a las elecciones armónicas, melódicas y estructurales del tema del mismo. (Varas, 2007). Contiene una instrumentación suave, acompañando el cantar melancólico y confundido del músico, hacen más que suficiente para que una balada tenga ese carácter clásico y elegante influenciado de The Beatles, pero llevado a la innovación de la musicalidad de Sean Ono Lennon. El tema relata los sentimientos encontrados después de la traición ocurrida por los dos personajes; su amada y su amigo.

8. "Headlights"

La obra musical lleva el nombre de "Headlights" es descrito por Varas alegando: "Suena a George Harrison en su etapa de Dark Horse. Incluso con palmas reemplazando la batería y un solo de guitarra que es algo tan sencillo pero fabuloso". (Varas, 2007); refiriéndose a la influencia rítmica que tiene Sean Lennon del baterista de The Beatles. Cuenta con una sonoridad alegre, al contrario de los anteriores, denotando un optimismo en el protagonista; sentimiento que no se veía reflejado en sus relatos pasados contados por medio de las canciones. Quizás es el sentir que, a pesar de lo malo, existen días buenos y coloridos; es permitido volver a soñar, volver a tomar las riendas de la vida y continuar con positivismo; hay esperanza en el camino.

9. "Would I Be The One"

Es un cover de Marc Bolan y T. Rex versionado por Lennon en este álbum. Lennon comienza con esta obra musical el momento del disco de fusión entre el pop y la psicodelia. El uso de este estilo musical, denota la emotividad del personaje principal en un nivel de densidad mucho más alto en relación a los temas anteriores. Con influencias de Pink Floyd, el tema concluye con un ambiente con sintetizadores; que, dan inicio al siguiente tema debido a la carencia de silencio entre ellos, característica muy presente en álbumes como: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles que, es realmente conceptual. (Carrasco, 2016). Este recurso hace que las canciones tengan un hilo conceptual que cuenta una historia.

10. "Falling Out Of Love"

Como fue descrito anteriormente, Lennon une el final del cover "Would I Be The One" con el inicio del segundo tema escogido para este trabajo y último del disco, "Falling Out Of Love". Contiene una sonoridad al estilo de Pink Floyd, con el ambiente psicodélico de la banda, estilo logrado por la utilización de la instrumentación que lleva: sintetizadores, guitarra eléctrica, un piano emotivo y batería y voz. Describe el momento de quiebre emocional más intenso y final del personaje principal; en el cual llega a la conclusión de que se perdió de si mismo y necesita alejarse de todo. "La traición lo ha convertido en un ser abyecto y lo sabe, por eso pide que no se le acerquen". (Varas, 2006). El personaje principal de la historia pide ser olvidado, ya no está en sí mismo y nadie lo puede salvar en versos tan claros como: "Aléjate/ no soy yo mismo/ nadie puede tenerme ahora".

La forma de interpretar los sentimientos, expresar emociones del ser humano a través de la música, es una forma de terapia emocional, puesta en práctica por Lennon. El artista hace de este arte, una herramienta expresionista para interpretar historias de la vida diaria en un disco musical que cuenta con 10 obras, un episodio de vida. Por esta razón, se decodificarán los recursos líricos y musicales para utilizarlos en la creación e innovación de más música, recuperando sonoridades del pop melancólico y psicodélicas de este gran álbum, publicado en el año 2006.

2.8 Análisis de la lírica de los temas escogidos y su relación con la música.

2.8.1 On Again Off Again

La composición musical fue escogida para analizar y musicalmente en la presente investigación debido al impacto emocional causado a la autora en concreto. La relación entre las sonoridades musicales escogidas: los instrumentos, las cadencias utilizadas, la escala menor armónica, el line cliché, la interpretación, entre otros factores; hacen que se comprendan las emociones descritas por el autor en sus letras y el oyente gire en un entorno de melancolía.

Forma del lenguaje: Verso libre

Personajes involucrados: El protagonista, la mujer amada.

Letra del tema

Primera Estrofa:

Así como el sol baja

así olvidaremos estos momentos preciados

cuando otro día llegue

Así como la luna sabe

Que no puede brillar todas las noches

Habrán días en los que me encontrarás dormido.

El protagonista interpreta en esta sección que, así como los astros cambian en cada momento, así mismo sucede con las emociones del protagonista de la historia, con días en los que recordará los momentos más preciados con su amada y noches en las que estará alejado de estos recuerdos.

Para interpretar la lírica musicalmente Lennon utiliza los siguientes recursos:

En la melodía:

- Motivo rítmico con intervalos de segundas menores ascendentes en los que expresa incertidumbre y reflexión.

En la armonía:

- Acorde de intercambio modal bVI/maj7 que causa un intervalo de sexta menor, lo que le da oscuridad al tema.
- Acorde de función especial, II mayor para causar tensión en su expresión.

Coro:

Porque vuelve otra vez y se va de nuevo

Nunca te lo dije, nunca lo haré

Porque vuelve otra vez y se va de nuevo

Si no puedo abrazarte, alguien lo hará.

Es un constante recordatorio de como el amor y la razón no necesariamente se complementan; las decisiones como consecuencias de los sentimientos del momento, no precisamente de la cordura. Los sentimientos vienen y van, como lo dice en el principio del coro; no le dirá a su amada el torbellino de sentimientos que tiene porque llegó el fin de su romance, si él ya no puede estar junto a ella, alguien más estará.

En esta sección del coro el artista utiliza los siguientes recursos musicales:

En la melodía:

- Motivo rítmico con intervalos de segundas menores que se repiten con voces en canon que interpretan el círculo vicioso en el que se encuentra el personaje.

En la armonía:

- Acordes de intercambio modal en los modos eólico y dórico. La sonoridad menor de los mismos crean una atmósfera de duda en conjunción con la lírica.

- Cambio en el bajo cromático de manera descendente que causa oscuridad.

Segunda Estrofa:

El amor es como el océano

Siempre en movimiento, siempre cambiando

Nunca el mismo

Quizás me extrañes algún día

Quizás desees no haberte quedado

Quizás me olvides

Quizás nunca me dejes ir

Expresa que olvidar no es un proceso lineal; se debe olvidar, eso está claro, pero el camino para alcanzar esa meta recorrer es largo, tiene altos y bajos, idas y vueltas; como lo dice en sus versos en ésta segunda estrofa. Describe un ambiente de confusión hacia el futuro con posibilidades que navegan en su mente.

Lennon utiliza los siguientes recursos:

En la melodía:

- Motivo rítmico con intervalos de segundas menores ascendentes en los que expresa incertidumbre y reflexión.

En la armonía:

- Acorde de intercambio modal bVI/maj7 que causa un intervalo de sexta menor, lo que le da oscuridad al tema y un acorde de función especial, II mayor para causar tensión en su expresión.

La relación de la música con la letra

La decisión de Sean Ono Lennon de escribir el tema en tonalidad mayor y utilizar acordes de intercambio modal eólico y dórico, siendo escalas

menores causa un equilibrio entre las dos sonoridades, causan sorpresa los movimientos armónicos manteniendo el tema en un ambiente ambiguo, de duda, como en un círculo vicioso constante. Con una melodía muy motivica, en una métrica $\frac{3}{4}$, que tiene movimientos ascendentes por distancias de segundas menores o mayores; acompañada por coros que adornan el tema que repiten la frase “on again off again” que significa “vuelve y se va de nuevo” de manera ascendente para luego se reunirse con la melodía principal, lo que logra también la conjunción con la lírica. De esta manera Lennon logra que el mensaje confundido del protagonista llegue al oyente relacionando la música con la letra.

2.8.2 “Falling Out Of Love”

Introducción

“Falling Out Of Love” es el segundo tema escogido para analizar en su narrativa y musicalidad para el presente trabajo de investigación. Es el último del disco, que empieza con el final del tema predecesor “Would I Be The One” con una sonoridad psicodélica influenciada por Pink Floyd; estilo que consiguió por la utilización de la instrumentación que lleva: sintetizadores. Con una melodía melancólica, el protagonista cuenta su último estado sentimental en el disco, que, describe de manera expresionista, el momento de quiebre emocional más intenso. En este tema se expresan sentimientos de: pérdida, olvido, dolor y resignación.

Forma del lenguaje: Verso libre

Personajes involucrados: El protagonista, la mujer amada.

Letra del tema

Primera Estrofa:

Por favor, sólo olvídate, nunca me dejes entrar en tu corazón

Porque mi único miedo es renunciar al amor

Por favor, yo te olvidaré, nunca te dejaré entrar en mi corazón

Te dejé parada

En la oscuridad

Todo se está desmoronando

Es una aceptación de haber perdido toda esperanza en su romance, debido a la traición, que conllevó la pérdida de su gran amor, y la desesperación ante la impotencia de la innegable soledad. Enfrentarse a su mayor miedo, “renunciar al amor”; que sería la traducción del título del tema. Esto lo dice con aires expresionistas, debido a la intensidad del contenido taciturno en los versos.

Para interpretar la lírica musicalmente Lennon utiliza los siguientes recursos:

En la melodía:

- Motivo rítmico con intervalos de segundas menores ascendentes en los que expresa dolor, luego lo desarrolla para llegar a la aceptación de la pérdida.

En la armonía:

- Acorde de intercambio modal #IVm7b5 luego del IV lo que causa un movimiento de segunda menor, lo que le da oscuridad al tema.
- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I, que, a diferencia de la escala II – V – I que proporciona estabilidad, debido a la cualidad mayor de los acordes y las distancias por tonos en las que se encuentran causan la sensación de que viene algo, prepara la armonía para el cambio a menor del coro.

Coro:

Aléjate

No soy yo mismo

Nadie puede tenerme ahora.

El personaje principal de la historia le pide a su amada que se aleje, ya no está en sí mismo y nadie lo puede salvar. Momento de quiebre emocional y pérdida de la personalidad y cordura.

En esta sección Lennon utiliza los siguientes recursos:

En la melodía:

- Una melodía lineal con pocos adornos interválicos descendentes para describir el momento de mayor depresión del personaje.

En la armonía:

- Cambio de centro tonal de mayor a menor para expresar depresión, dolor.
- Acordes de intercambio modal, bVIIImaj7 – bIIImaj7 – bVIImaj7 – V7 que juntos causan una sensación de inestabilidad y tensión ya que no están resolviendo hacia un acorde tónico ni modulando, van hacia un V7, para causar la sensación de quiebre emocional experimentada por el personaje.

Segunda Estrofa:

He vivido por el mal

Con una mente llena de ideas malévolas

Sólo fue porque

Porque tenía tanto miedo de

Renunciar al amor

El protagonista acepta haberse convertido en un ser vengativo y malévolo; lleno de deseos de maldad y venganza gracias el dolor de la traición vivida, todo con un simple objetivo, no renunciar al amor.

(Utiliza los recursos vistos en la primera estrofa para relacionar las emociones de la lírica con la música).

Solo:

En la melodía:

- Es necesario mencionar que el momento del solo tiene mucha expresividad de por medio aunque no hayan palabras sino es solo una exclamación cantada con tensiones y notas largas, a las que se atribuye el sufrimiento del personaje, como una especie de melancólico llanto.

En la armonía:

- Acordes de intercambio modal bVII^{maj7} y bIII^{maj7} que causan una sensación de inestabilidad y tensión ya que no están resolviendo hacia un acorde tónico ni modulando, sino que se dirigen hacia el V7.

Ending:

He perdido mi camino

No me sigas

He perdido mi camino.

Etapas final del conflicto en el que, el protagonista ha perdido todo, por lo tanto no encuentra su camino, está solo y de esta manera lo prefiere.

Recursos musicales utilizados en el ending:

En la melodía: Motivo rítmico que termina en una nota larga que se repite para expresar el dolor la pérdida.

En la armonía:

- Movimiento resolutivo utilizando el acorde de intercambio modal bVII que va al I, para expresar que acepta su triste realidad y soledad.
- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I para reafirmar que ha perdido el camino en un ambiente de acordes menores y finalizar el tema.

La relación de la música con la letra

Lennon unió la letra y la música en mismo ambiente emocional de dolor, perdición y momento de mayor quiebre emocional al haberse hecho realidad su mayor miedo, la pérdida del amor e innegable soledad. La instrumentación contiene guitarra eléctrica, sintetizadores y batería y voz.

Con una interpretación emotiva que llega al oyente. Para después haber un clímax de quiebre emocional, dónde las dinámicas se incrementan y la potencia del solo produce en el receptor que interprete el sufrimiento del protagonista. A esto se le suma los acordes de intercambio modal que dan la sensación de inestabilidad, resolviendo a grados dominantes diatónicos para mantener un equilibrio armónico pero se logre la sensación de pérdida. Con estos recursos se establece una relación entre la letra y la música, objetivo del músico Sean Ono Lennon.

2.9 Análisis Musical

2.9.1 On Again Off Again

Tonalidad: B

Métrica: 3/4

Tempo: 100 bpm

A. Melodía

1) Estrofa

El tema tiene la característica melódica de utilizar intervalos de segunda, sobre todo segundas menores y con ello remarcar los cambios de acorde resolviendo las frases melódicas por medio, caso que se puede observar ya

desde el compás 1 y 2 cuando estando en el primer motivo melódico de 4 corchas seguidos de una negra que empieza en tiempo débil segundo, resuelve una segunda menor hacia el siguiente compás 3 que repite el motivo con notas del acorde y movimientos interválicos de segundas menores.

Grafico 6 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Intervalos de segundas menores (celeste)
- Intervalos de segundas mayores (verde)
- Motivo rítmico (negro)

Para darle un desarrollo al motivo inicial en el compás 4, situados en la resolución al bVI, la melodía sube de manera ascendente una tercera mayor, luego pasando por una segunda menor y segunda mayor llegando a la séptima menor de E, que a su vez mantiene en el compás 5, teniendo como acorde de tónica a B, la séptima menor anterior se convierte en tercera del acorde de llegada, recurso melódico que se describe como anticipación melódica, aplicado por Lennon al tocar la nota de llegada del siguiente acorde en el compás anterior. Luego el motivo melódico se repite esta vez descendentemente hacia la tónica, para después con un salto de quinta, primer salto interválico lejano en el tema, pasar por la novena y resolver a la tónica. Luego termina el desarrollo melódico de la estrofa con un motivo similar al de partida con corcheas que bajan por escalerita pasando por intervalos de segundas mayores y menores. durante los compases 7 y 8, llegando a la quinta, anticipando la resolución al dominante, debido a que mantiene esta nota que para el dominante es la oncena, finalmente resuelve

a la tercera con un movimiento de semitonos reforzando así el recurso interválico de segundas menores.

2) Coro

El motivo melódico es igual rítmicamente al de la estrofa en su inicio, cuatro corcheas seguidas de una negra, con la diferencia de empezar en el primer tiempo fuerte, en tiempos fuertes suenan notas del acorde y notas de paso en tiempos débiles con la función de adornar, busca la forma de resaltar los cambios armónicos al pasar por tónicas o quintas de los acordes. Como en

el compás 19, la melodía pasa por la tónica A# durante un tiempo y medio con una negra ligada a una corchea, reforzando el bajo, luego complementa con las notas de paso, en este caso la novena para finalizar en el mismo A#, quinta del dominante secundario V7/VI del compás 20.

Grafico 7: Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- Intervalos de segundas menores (celestes).
- Motivo rítmico (negro).
- Desarrollo motivico (violeta).
- Resalta los cambios armónicos con la tónica o quinta (azul).

En el compás 21 el motivo se invierte, poniendo la negra al principio seguido de 6 corcheas para desarrollar el motivo, comenzando con la tercera del acorde sube un semitono hacia arriba para adornar como es común ver en las frases melódicas de Sean, regresa a la tercera y baja con un movimiento

interválico de segundas menor haciendo hincapié en el recurso mencionado para llegar a la tercera del siguiente acorde en el compás 11. Para finalizar la melodía repite el motivo con un adorno de dos semicorcheas y aproximación a la nota de reposo cromáticamente.

Se repite el coro con una variación armónica en el compás 31, en vez de sonar el IV grado, se reemplaza con un acorde de intercambio modal, bIII, sumado a esto su respectivo cambio de melodía para resaltar la nueva sonoridad, tocando la nota de reposo del bIII, luego da un salto de cuarta hacia abajo para llegar a la quinta, posteriormente vuelve a la tónica. Para concluir la melodía anticipa su última nota sonando desde el débil cuarto tiempo, séptima del bIII y quinta del acorde dominante final del coro, así logra dar tensión y dejar inconcluso el final.

The image shows a musical score for 'On Again Off Again' in G major. The first staff contains measures 25-28 with chords G#m, G#m/G, A#m7(b5), and D#7. The second staff contains measures 29-32 with chords B, G, D, and F#. Annotations include a blue circle around the D note in measure 31, a red circle around the F# note in measure 32, and a green pentagon around the D note in measure 31.

Grafico 8: Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- Resalta los cambios armónicos con la tónica o quinta (azul).
- Anticipaciones melódicas (rojo)

3) Solo

Tocado por el piano, a primera vista sencillo, pero con gran peso melódico. Situado en el compás 33 con un motivo melódico en negras que empieza en el segundo tiempo con la tercera menor del VI^m, desciende a la novena con un movimiento interválico de segunda menor y va al siguiente compás ascendiendo una tercera menor, llegando a la cuarta del grado VI^m que se ha mantenido. Se repite este patrón motivico en negras regresando cromáticamente a la tercera menor y ascendiendo

una tercera mayor en este caso, pasando así por las notas de la escala, continúa el motivo para después en el compás 36, situados en el V7/VI ascender medio tono desde la tercera a la cuarta justa y luego por una segunda mayor a la quinta para resolver a la tónica en el compás 37 así terminando el motivo. Después se puede observar un nuevo motivo melódico corto de dos corcheas y una negra descendentes para llegar a la quinta del bVI, finalmente la melodía resuelve bajando descendentemente en los compases 39 y 40, pasando por la novena, séptima mayor y quinta del cuarto grado y resolviendo a la tónica del V7.

Grafico 9 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del solo:

- Motivo rítmico
- Escala menor armónica.

4) Ending

En esta sección Sean opta por una progresión de acordes que mantiene el acorde bVI con la particularidad de hacer un line cliché, cambiando el bajo. La peculiaridad melódica es que repite el motivo melódico durante toda la progresión armónica manteniendo las mismas notas, a pesar que el bajo va descendiendo, sobre el cual se ubica el motivo, está compuesto rítmicamente por una negra seguida de un silencio de corchea, tres corcheas y una negra. La frase melódica tiene como nota de partida la tercera menor del bVI, luego la cuarta, quinta y resuelve a la tercera menor, así repite el motivo tres veces descendiendo el bajo, causando una sonoridad disonante debido a que las notas interpretadas son las mismas, son disponibles para el acorde, pero cambiando la función en cada uno de ellos por consecuencia

del bajo, razón por la cual el motivo melódico tiene una sonoridad distinta cada vez que el motivo es tocado.

grafico 10 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del solo:

- Motivo rítmico y melódico.

B. Armonía

1) Estrofa

El tema se encuentra en tonalidad de B, comenzando con un movimiento de I – bVI^{maj7}, acorde de intercambio modal que se observa en la escala frigia y eólica, y muy característica para la musicalidad de Sean, según el análisis realizado. Se repite varias veces dicho cambio, y con este empieza también la melodía, contando como compás 1 este momento, en el compás 5 se puede observar que al primer grado B, ahora le sigue un II mayor, acorde de función especial. Posteriormente se observa una cadencia de subdominante a dominante con IV^{maj7} - V⁷.

Grafico 11 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Intercambio modal bVImaj7 (negro).
- Acorde de función especial II (verde)
- Cadencia Subdominante a dominante, IV – V (rojo).

2) Coro

A continuación, viene el coro, comenzando con el VIIm en el compás 17, se mantiene en el siguiente compás, cambiando solo el bajo al bVI, seguido del VIIIm7(b5), el dominante secundarios V7/VI, no resuelve al VIIm sino al acorde de tónica, reincide en el bVI, y finalmente termina con la cadencia de IV – V7, situándonos ya en el compás 20.

The image shows a musical score for the chorus of 'On Again Off Again' in G major. The score is divided into two systems of staves. The first system covers measures 17 to 20, and the second system covers measures 21 to 24. Harmonic analysis is provided for each measure, with specific chords highlighted in colored boxes: blue for VIIm (G#m) and VIIm/bVI (G#m/G) in measures 17-18; orange for VIIIm7(b5) (A#m7(b5)) and V7/VI (D#7) in measures 19-20; black for bVI (G) in measure 21; and red for IV (E) and V (F#) in measures 23-24. The bass line is indicated by Roman numerals (I, bVI, IV, V) and their corresponding notes (B, G, E, F#).

Grafico 12 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos del coro:

- Movimiento cromático del bajo. (celeste)
- Dominante secundario. (amarillo)
- Resolución deceptiva del dominante V7/VI. (naranja)
- Intercambio modal bVImaj7 (negro).
- Cadencia Subdominante a dominante, IV – V (rojo).

Se repite el coro, con el cambio particular de la cadencia IV – V7 mencionada anteriormente, en el cual el IV es sustituido por el bIII, acorde proveniente de las escalas dórica y eólica, familiar con las decisiones de Lennon, variación que resulta en una cadencia de bIII - V7.

I	bVI	bIII	V7
B	G	D	F#

Grafico 13 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos del coro:

- Cadencia de intercambio modal. (Rojo)

3) Solo

Posteriormente viene el solo que lleva la misma armonía del coro que se analizó desde el compás 17 al 24.

4) Ending

Finaliza el tema utilizando el recurso armónico definido como Line Cliché, utilizando el VI_m, con un movimiento cromático en el bajo:

VI_m – bVI – V – bV.

Para el desenlace la armonía finaliza con una cadencia de IV - bVI - I.

VI _m	VI _m /bVI	VI _m /V	II
G# _m	G# _m /G	G# _m /F#	C# _F

IV	bVI	I
E	G	B

Grafico 14 Análisis del tema On Again Off Again. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Line Cliché. (café)
- Cadencia de intercambio modal. (Rojo)

2.9.2 Falling Out Of Love

Tonalidad: G

Métrica: 4/4

Tempo: 100 bpm

Sean Ono Lennon escribió Falling Out Of Love para el disco Friendly Fire que salió en el año 2006, es el último tema, con el que concluye la historia que envuelve el álbum discográfico.

A. Melodía

1) Estrofa

El recurso de anticipar las resoluciones melódicas es predominante en la mayor parte de la estructura del tema Falling Out Of Love, Desde el primer compás ocurre este movimiento en la melodía, siendo una de las sonoridades más representativas del tema. Al igual que On Again Off Again tienen un patrón similar en la melodía, se mueven por intervalos de segundas y terceras mayores y menores. En los cambios de acorde suelen resolver cromáticamente, es decir, por una segunda menor, creando así una atmósfera misteriosa pero común en las dos obras de Lennon.

En la primera estrofa, el tema cuenta con un motivo melódico compuesto de una dos figuras de corchea más semicorchea seguido de una negra y una

escalera ascendente por semitonos, cada compás significa un movimiento ascendente de segunda menor, anticipándose al cambio una semicorchea antes del siguiente compás; sucede en el compás 1 y 2, partiendo en el I grado, con la tercera del acorde tónica para luego empezar el motivo manteniendo la tercera que luego se convertirá en séptima del siguiente

acorde subdominante IV, retrasando una corchea la resolución. Mismo movimiento en una cadencia distinta se da en el compás 3 y 4 donde en el acorde de subdominante en el tiempo débil previo a su resolución, se escucha la tensión b9 del #IV y tónica del siguiente acorde.

Grafico 15 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Intervalos de segundas menores (celestes).
- Motivo rítmico (negro).
- Anticipaciones melódicas. (rojo).

En el compás 5 aterriza en la tercera menor del VIIm, mantiene la nota en el siguiente acorde V7 que se convierte en séptima menor de dicha dominante.

En el compás 6 y 7 la melodía final empieza con la oncena del V7, a continuación, una escalera que baja por segundas mayores y menores para regresar a la oncena que para el acorde de resolución es la tónica, anticipando con este recurso melódico la nota de reposo y así finalizar la melodía.

The image shows a musical score for the song 'Falling Out Of Love'. It features a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 4/4. The chord progression is as follows: I (G), IVmaj7 (Cmaj7), IV (C), #IVm5 (C#m5), I (G), IIIIm (Bm), and bIIIIm (Bbm). The melodic lines are highlighted with red and blue circles and boxes, indicating specific intervals and resolutions.

Grafico 16 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- Intervalos de segundas menores (celestes).
- Motivo rítmico (negro).
- Anticipaciones melódicas. (rojo).
- Resoluciones de las frases melódicas a la tónica.

Las frases melódicas se desarrollan a partir de intervalos de segundas que pasan por tensiones para luego conectar con una nota perteneciente al acorde consiguiente, causando sensación de resolución. Sean Lennon elige este balance entre notas que causan inestabilidad y disonancia como preparación o acercamiento a las notas de aterrizaje. Es común en el tema la elección de terminar las frases melódicas en la tónica, tercera o séptima del acorde.

En la estrofa decide resolver la melodía en la tónica de los acordes desde el compás 1 al 4, movimiento que se ve durante el desarrollo de la misma en los finales de las frases melódicas.

Además de adelantar o retrasar sus resoluciones, caen en tónicas, reforzando los cambios acordes de aterrizaje ya que la melodía sube medio tono en cada cambio, una vez logrado ese efecto de escalera al principio de la estrofa, decide usar una cadencia común con una melodía descendente para terminar la estrofa.

Sean Lennon también hace uso de tonos guías en el tema analizado, al finalizar la estrofa los compases 14, 15 y 16, usando una sola nota, que sería G en una progresión de cuatro acordes, una sonoridad conmovedora al mantenerse solo una nota larga disponible para la cadencia pero con la particularidad de tener una función distinta en cada uno de ellos: Para el bVI es la tercera, para el bVII la novena y para el I la nota de reposo.

The image shows a musical score for the song 'Falling Out Of Love'. It features a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The score is divided into measures 13, 14, 15, and 16. Above the staff, the chord functions are labeled: IIIm (Am) for measure 13, V7 (D7) for measure 14, V (D) for measure 15, bVI (E♭) for measure 16, bVII (F) for measure 17, and I (G) for measure 18. The melody in measure 14 is highlighted with a blue box, and the G note in measure 15 is circled in red. The G note in measure 16 is circled in orange. A '3' is written above the staff in measure 14, indicating a triplet. A small lock icon is visible in the top right corner of the score image.

grafico 17 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Intervalos de segundas menores (celestes).
- Anticipaciones melódicas. (rojo).
- Nota pedal con distinta función al pasar por cada acorde dentro de una cadencia. (crema)

2) Coro

En el coro, Lennon cambia de tonalidad G mayor a G menor en la que Lennon decide utilizar séptimas en los tiempos fuertes de sus frases melódicas, como sucede en el compás 18, en el bVIIImaj7 la melodía lleva la séptima mayor, en el compás 19 reincide en la utilización de séptima mayor en el bVI, luego la frase finaliza en el VI del bVIIdism. La última frase empieza con el recurso denominado anticipación melódica desde el bVIIdism en el cuarto tiempo con una corchea en VI, nota que para el dominante V7 del compás 20, es la séptima menor. La melodía concluye con un melisma que se mueve cromáticamente y resuelve en la tónica del V7.

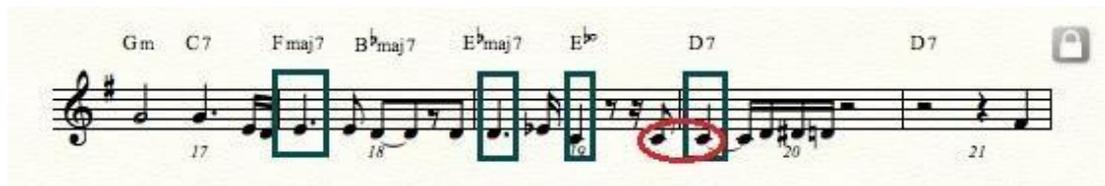

Grafico 18 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- La melodía lleva séptimas en los tiempos fuertes. (verde azulado)
- Anticipaciones melódicas (rojo).

Se puede concluir que este movimiento resolutivo a tónicas de los acordes se ve desde el compás 1 hasta el final de la estrofa. Otro recurso notable en el coro del tema es utilizar la séptima en los tiempos mayores de las frases melódicas.

3) Solo

Falling Out Of Love es un tema conclusivo, que remarca una reflexión pero a la vez un sufrimiento del intérprete, proceso que se va desarrollando a medida que el tema avanza, es de suma importancia el uso de tensiones en la melodía del interludio para remarcar el dramatismo y emotividad que caracteriza este momento en la composición. En el interludio hay una melodía que se puede caracterizar como solo, con una nota larga y movimientos cercanos que llevan a un énfasis en la misma nota, cambiando su función en los acordes, cada vez dándole más importancia armónica. El solo empieza con G, la novena para el bVIIImaj, luego se aproxima cromáticamente y regresa a G, que para el bIIImaj7 es la tercera, se mantiene durante el tiempo restante del compás y pasa por un adorno de segunda mayor y regresa una vez más.

Grafico 19 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del solo:

- Nota pedal con distinta función al pasar por cada acorde dentro de una cadencia. (crema)
- Aproximaciones cromáticas. (verde agua)

Luego se vuelve a retomar la intención, intensificando la melodía en el compás 26, asciende una tercera menor llegando a la quinta del bVI para a continuación pasar por un floreo cromático y regresa a la quinta. Movimiento melódico que provoca el clímax gracias también a la armonía de intercambio modal, de esta forma se termina el interludio.

Grafico 20 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del interludio:

- Nota pedal con distinta función al pasar por cada acorde dentro de una cadencia. (crema)

De esta manera Lennon aporta dramatismo a la melodía usando tensiones disponibles de sus acordes escogidos y enriquecer la sonoridad del tema.

B. Armonía

Grafico 21

1) Estrofa

Al principio el tema se desarrolla en la tonalidad de G mayor, en la primera estrofa vemos un movimiento de I al IV seguido en los primeros dos tiempos del compás 2 un #IVm5, acorde de intercambio modal que proviene del modo lidia, que resuelve rápidamente al I grado en el tercer tiempo.

The image shows a musical staff in G major (one sharp) with a 4/4 time signature. Above the staff, chord symbols are written: I (G), IVmaj7 (Cmaj7), IV (C), #IVm5 (C#m5), I (G), IIIIm (Bm), and bIIIIm (Bbm). The #IVm5 chord is highlighted with a black box. The musical notation below the staff shows a sequence of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4, B3, A3, G3.

Grafico 22 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Acorde de intercambio modal. (negro)

Luego una secuencia del acorde tónico IIIIm, seguido bIIIIm como acorde de paso para ir a la cadencia principal del jazz IIIm – V – I.

The image shows a musical staff in G major (one sharp) with a 4/4 time signature. Above the staff, chord symbols are written: IIIm (Am), V7 (D7), V (D), and I (G). These four chords are enclosed in a red box. The musical notation below the staff shows a sequence of eighth notes: A3, B3, C4, D4, E4, F#4, G4, F#4, E4, D4, C4, B3, A3, G3.

Grafico 23 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Cadencia II – V - I. (Rojo)

Se repite la misma secuencia de acordes en la segunda estrofa hasta llegar al II – V, y desde este punto viene lo interesante de la estrofa, en vez de resolver al acorde tónico como en la primera vuelta va a un bVI, acorde que viene de la escala eólica, siendo considerado este recurso como resolución deceptiva del V7. Este movimiento entre el V y el bVI, cambia la sonoridad de la estrofa, ya no se escucha diatónico a la escala. Justamente el bVI da inicio a una cadencia de intercambio modal: bVI – bVII – I; movimiento que

da la sensación de llevar hacia otro lugar, dejando en expectativa de que sigue a continuación.

Grafico 24 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Cadencia II – V deceptiva que va a un bVI, acorde de intercambio modal. (rojo)
- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I. (rojo)

2) Coro

Hasta ahora el tema se encontraba en tonalidad mayor con ciertos acordes provenientes de otras escalas modales, como muchos temas de géneros como el pop o el rock, ahora viene un cambio del centro tonal de mayor a menor al llegar el coro del tema; este cambia de escala mayor a menor natural, que también se puede identificar como escala eólica, usándose como escala paralela de G, es decir, el tema ahora está en G menor eólico. Empieza con un Im – IV, seguido de esto el acorde siguiente es el bVIIImaj7, acorde más de la escala dórica luego se encuentra el bIIImaj7 proveniente de la escala dórica y eólica, formando una cadencia ya que se encuentran en distancias de cuartas, recurso utilizado también utilizado en el tema On Again Off Again, reafirmando así ser característicos recursos armónicos utilizados por Lennon. Posteriormente la cadencia continúa con el bVIImaj7, bVIIdism de paso para llegar al V7. El V7 remarca este cambio de centro tonal a menor, ya que al existir muchos acordes de intercambio modal se puede asumir que el tema modula, la idea de Lennon fue no resolver para generar sensación de pérdida, y a esto le añade el V7 para reafirmar el centro tonal y continuar con la tensión que se queda suspendida.

Igual que en el tema anterior, esta vez dura dos compases para generar tensión y expectativa e ir al clímax del tema con el solo de guitarra y voz.

17 Gm C7

18 Fmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7 Eb° D7

19 bVIIImaj7 bIIImaj7 bVIImaj7 bVIIdism V7

20 Im IV7

Grafico 25 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Cambio de centro tonal de mayor a menor. (naranja)
- Cadencia de intercambio modal, bVIIImaj7 – bIIImaj7 – bVIImaj7 – V7. (rojo).

3) Solo

Posteriormente viene el interludio, muy expresivo, que comienza con un bVIIImaj7 con novena, a continuación del bVIImaj7, ahora en lugar de ser cadenciales se identifican como acordes de función especial. Mismos acordes usados durante el desarrollo, ahora ordenados de forma contraria, además de tener estructura de cuatría y tensiones, el movimiento se escucha totalmente diferente. En este punto se puede notar mucho más lenguaje y riqueza musical al tema, atrapando al oyente con un ambiente psicodélico, para al final ir a un V7, que deja una sensación de tensión. Se repite este movimiento y se regresa a la estrofa de manera instrumental para bajar del clímax.

22 Fmaj7(9) Ebmaj7

23 bVIIImaj7(9) bIIImaj7

24 V7 D7

Grafico 26 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Acordes de intercambio modal
- Los acordes no resuelven, la tensión se mantiene gracias al V7

4) Ending

Después de una repetición de estrofa, coro e interludio tocado con más expresión, viene el ending. Empieza con un movimiento resolutivo del bVII al I. A continuación, una cadencia bVI maj7 – bVII – I para finalizar el tema.

The image shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The staff contains a melodic line starting at measure 67. Above the staff, chord symbols are provided for each measure. A black box highlights the first two measures: bVII maj7 (F) and I (G). A red box highlights the next three measures: bVI maj7 (Eb maj7), bVII (F), and I (G). The melodic line consists of eighth and quarter notes, ending with a double bar line.

Grafico 27 Análisis del tema Falling Out Of Love. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Movimiento resolutivo utilizando el acorde de intercambio modal bVII que va al I.
- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I. (rojo)

El uso del grado IV7, bVI maj7, son muy característicos del modo eólico ya que comparten la sexta menor, característica nota de la escala nombrada, también se destaca los acordes bIII maj7 y Im de la escala eólica.

Los grados bIII maj7, bVII maj7, Im, IV7 pertenecen a la escala dórica con su nota característica la sexta natural.

También utiliza acordes del modo frigio, bVI maj7, Im, que le dan ese toque oscuro al tema.

Es relevante mencionar que estas escalas modales comparten un acorde, el Im, que aparece en el coro. Al llegar a este punto, en donde las escalas tanto dórica como eólica tienen la misma tónica, tiene mucho sentido el

cambio de mayor a menor, ya que el uso de estos acordes en cuestión, el bVI y bVII, avisan con una cadencia modal, que va a suceder una variación, por ende no se siente tan brusco cuando llega el Im, grado perteneciente a una escala menor.

El tema Falling Out Of Love es un claro ejemplo de su experimentación con acordes de intercambio modal con utilización de acordes prestados en su mayoría de la escala eólica y dórica para dar expresividad para concluir con el trabajo musical del disco Friendly Fire.

3 CAPÍTULO III

PROPUESTA: COMPOSICIÓN DE DOS TEMAS INÉDITOS: “UNA NOCHE PARA SOÑAR” y “UN MAR”

3.1 “Una Noche Para Soñar”

3.1.2 Justificación de la propuesta

La presente propuesta promueve la creación de temas inéditos, buscando una concordancia en la relación de la letra con la música. De esta manera se alienta a que las composiciones tengan sentido en lo estético y en lo lírico.

3.1.3 Objetivo de la propuesta

El objetivo del análisis es utilizar los recursos compositivos encontrados en los temas analizados como herramientas para la construcción de este primer tema inédito. Se plantea mantener los recursos musicales personales de la

autora, con la utilización de los recursos tanto teóricos - musicales como literarios de Lennon, para en resultado crear una propuesta musical innovadora que cuenta el inicio de una historia de desamor con riqueza en armonía funcional.

3.1.4 Descripción de la propuesta

La propuesta tiene su inicio en una historia contada en dos temas; siendo “Una noche para soñar” el primero. En la corta historia la protagonista, una mujer que se enamora de un hombre, lo idealiza e imagina un futuro soñado a lado de él, sin conocerlo a fondo, sólo puede ver en él su rasgos de una persona fría, distante, que no se involucra emocionalmente; creyendo ella en el fondo que él esconde sus sentimientos para protegerse a sí mismo.

El tema suena melancólico debido a que la mujer necesita aferrarse amar a alguien para llenar un vacío emocional, en este caso, escoge a un hombre que no necesariamente corresponde sus sentimientos pero que, finge hacerlo y en el fondo, ella lo sabe.

3.1.5 Análisis de la lírica del tema “Una Noche Para Soñar”

Forma del lenguaje: Verso libre

Personajes involucrados: La protagonista, el hombre amado.

Letra del tema

Primera Estrofa:

Tengo tanto amor guardado

Sólo tienes que mirar

Como mis ojos se vuelven de cristal

Sólo al verte pasar

Precoro:

Y así las horas se me van

Recordando el mirar

De tus ojos tan café

Quiero saber más de ti

En esta estrofa y precoro se demuestra lo idealizado y soñado que es el ser amado para ella, un amor difícil de alcanzar. Ella divaga pensando en como iniciarían una historia de amor, resaltando cualidades positivas de él y sus pensamientos se basan en él en su día a día.

Los recursos musicales que utiliza son:

En la melodía:

- Motivo rítmico con intervalos de segundas mayores ascendentes que finalizan con notas largas, en el segundo motivo cantando la tensión #4 en referencia a la tonalidad para expresar las emociones que siente al verlo, su amor hacia él.

En la armonía:

- Acorde de función especial, II mayor para causar tensión en su expresión.

Coro:

Esta noche

La luna nos escuchará cantar

No te diré

Tus ojos serán los que den la señal

Un beso bastará

Es una noche para soñar

La noche es el momento dónde se encuentran, ríen, conversan, bailan y cantan, con él se identifica musicalmente. Ella tiene la esperanza que alguna de estas noches, él confiese su amor hacia ella, sabiendo en el fondo que no será así.

Los recursos musicales que utiliza son:

En la melodía:

- Frases melódicas que bajan por cromatismos que dan la sensación de melancolía de la protagonista, la oscuridad de la noche y el brillo de la luna. La mujer interpretada en dinámica forte para expresar decisión al aferrarse ella a sus sueños sabiendo que quizás no sean realidad.

En la armonía:

- Line Cliché para remarcar la melodía, este cambio en el bajo cromático da la sensación melancólica y oscura del tema.
- Cadencia de intercambio modal bVI - bIII – V, el bIII da la sensación de sorpresa dentro de la melancolía expresada anteriormente. Utiliza este recurso de Lennon con acordes de intercambio modal de escalas menores en un tema en tonalidad mayor para causar ese contraste entre melancolía y esperanza para establecer que la noche es para soñar.

Segunda Estrofa

Te veo caminar

Siempre intentando ocultar

Tanto corazón

En tu frío andar

Él se presenta como una persona fría, distante, que no se involucra emocionalmente. Ella cree en el fondo que él esconde sus sentimientos para protegerse a sí mismo.

Utiliza los recursos musicales vistos en la primera estrofa del tema.

Ending:

No importa que pueda pasar

Siempre te voy a esperar

Quizás no seas mi realidad

Siempre te voy a esperar.

Recursos musicales para relacionar la lírica utilizados en el ending:

En la melodía:

- Motivo rítmico que se repite varias veces, para enfatizar la esperanza en el final. La última frase es diferente, baja con intervalos de segundas mayores como en escalera y sube con la última nota en una cadencia de tres acordes donde la misma cumple funciones diferentes para cada uno de ellos dejando, siendo la novena al final para dejar un final a la expectativa o inestable, al igual que sus sueños.

En la armonía:

- Cadencia bIII – II^m – I que resuelve para reafirmar su esperanza y decisión a esperar que se cumplan sus sueños.
- Cadencia que finaliza en la IV^{maj7} para dejar expectativa e inestabilidad debido dando paso a que quede una sensación de duda.

Al final ella se aferra tanto a la idea de este amor que jura siempre esperar a que suceda, en el fondo sabiendo que, posiblemente él le pueda hacer daño.

3.1.6 Análisis Musical

Tonalidad: B

Métrica: 4/4

Tempo: 100 bpm

Este tema se compone a partir de elementos armónicos característicos de Sean Ono Lennon, se decidió mantener el tempo y la tonalidad ya que es cómoda para la autora de interpretar. La composición rescata ciertos fragmentos del tema On Again Off Again como las cadencias que utiliza en el coro de dicha composición, el line cliché, recursos como anticipaciones melódicas, entre otras herramientas compositivas que estarán detalladas a continuación:

Melodía

1) Estrofa

Para la melodía de la estrofa se utilizó anticipaciones melódicas y se decidió optar por melodías más complejas rítmicamente pero aún así manteniendo un sentido motivico; además las frases llevan intervalos de segundas menores y mayores, manteniendo la musicalidad en las melodías de Lennon al llevar intervalos de distancias cortas, en el caso de los temas analizados, las segundas mencionadas anteriormente.

The image shows a musical score for the first staff of the verse. It consists of two systems of music. The first system has two measures. The first measure is labeled with a box 'A' and a chord 'I B'. The second measure is labeled with a chord 'II/I C#B'. The second system has three measures. The first measure is labeled with a chord 'I B'. The second measure is labeled with a chord 'IV/V F#m'. The third measure is labeled with a chord 'II/I C#B'. The score includes a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). There are several annotations: a red circle around the final note of the first measure in the first system, a blue circle around the final note of the second measure in the first system, a purple box around the first two measures of the second system, and a red circle around the final note of the third measure in the second system.

Grafico 28 Análisis del tema *Una noche para soñar*. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Intervalos de segundas menores (celeste)
- Motivo rítmico (negro)
- Desarrollo motivico (violeta)

2) Precoro

Se utilizó una melodía con anticipaciones que se repiten durante la mayoría de esta sección para anticipar las resoluciones. Al llegar a los acordes dominantes se optó por usar un intervalo de segunda mayor seguido de una segunda menor para intensificar el momento de tensión y de la misma manera resaltar el recurso melódico del artista analizado.

The image shows a musical score for the pre-chorus of the song 'Una noche para soñar'. It consists of two staves of music in G major. The top staff is the melody, and the bottom staff is the bass line. Above the top staff, the following chords are indicated: VIIm (G#m), VIIm/bVI (G#m/G), VIIIm7(b5) (A#m7(b5)), V7/VI (D#7), and IV (E). Above the bottom staff, the following chords are indicated: I (B), IVm(9) (Em9), V7 (F#7), and bVIIdim7 (Gdim7). The score includes various melodic annotations: red circles highlight anticipatory notes, blue circles highlight minor second intervals, and a purple oval highlights a rhythmic motif. A box labeled 'C' is in the top left corner.

Grafico 29 Análisis del tema *Una noche para soñar*. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del precoro:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Intervalos de segundas menores (celeste)

3) Coro

Ya que la armonía tiene un line cliché, se decidió intensificar esa sonoridad cromática con las raíces del bajo descendente, más una anticipación melódica en el final de la línea.

Two musical staves, D and E, showing chord progressions and melodic lines. Staff D has chords: IVm (G#m), IVm/bVI (G#m/G), IVm/V (G#m/F#), IVm/bV (G#m/F), IVm (G#m), IVm/bVI (G#m/G), IVm/V (G#m/F#), IVm/bV (G#m/F). Staff E has chords: I (B), bIV (G), bIII (D), V7 (F#7). Red circles highlight specific notes in both staves.

Grafico 30 Análisis del tema *Una noche para soñar*. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Intervalos de segundas menores (celeste)

Se repiten la estrofa y coro.

4) Solo

Para el solo se utiliza un motivo melódico similar al de *On Again Off Again* la variación es que mientras la escalera de Lennon va por una segunda menor y terceras menores y mayores, el autor optó por dar similitud a la escalera en intervalos de cuarta para así innovar. Además se mantuvo la idea del recurso rítmico y motivico del músico al hacer un solo con un motivo que se repite constantemente a lo largo de él con la diferencia de la utilización de corcheas en vez de negras que se observan en su solo. Para que tenga una sonoridad similar también la métrica se cambio a 6/8 para mantener ese sentido motivico de tres notas.

Grafico 31 Análisis del tema Una noche para soñar. Fuente: El autor

5) Ending

Al igual que el Ending de On Again Off Again, se utilizó un motivo igual, tanto melódico, rítmico y armónico que se repiten varias veces terminando con la anticipación de la resolución una negra antes.

Grafico 32 Análisis del tema Una noche para soñar. Fuente: El autor

Armonía

1) Estrofa

Para la primera estrofa se optó por el I grado seguido del II con bajo en el primer grado como acorde de función especial como hemos visto a lo largo de los análisis de sus temas. Como al principio de su tema On Again Off Again, comienza con la unión de dos acordes que se repiten y luego resuelven a la cadencia II – IV- V, se hizo algo similar en esta sección de la composición inédita, utilizando la cadencia II – IV/V – I, así uniendo en un

solo acorde la sonoridad subdominante y dominante, lograr una resolución para volver a los acordes iniciales.

Grafico 33 Análisis del tema *Una noche para soñar*. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Acorde de función especial. (verde)
- Dominante secundario. (amarillo)

2) Precoro

Se utilizó esta sección para preparar el coro. Para el mismo se utilizó la armonía del coro del tema *On Again Off Again*; cambio cromático del bajo, seguido de un VIIIm7(b5) para añadir tensión sin resolver, sino seguir con un dominante secundario deceptivo. Luego una cadencia IVm – V7 seguido de un bVIdim7 para dar más tensión. Son pequeñas variaciones las que pueden hacer que los mismos recursos suenen diferente.

Grafico 34 Análisis del tema *Una noche para soñar*. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Movimiento cromático del bajo. (celeste)
- Dominante secundario. (amarillo)
- Resolución deceptiva del dominante V7/VI. (naranja)
- Intercambio modal bVI/maj7 (negro).
- Cadencia Subdominante a dominante, IV – V (rojo).

3) Coro

El coro tiene una sonoridad cargada de cromatismos debido al uso del line cliché que utiliza Lennon en el Ending de su tema con el VI/m consecutivo y el bajo descendiendo por semitonos. Se puede observar desde el compas 61 al 68. Luego combina la utilización de dicho Ending con la última sección del coro de On Again Off Again en los compases 54 al 56, el cual se utiliza la cadencia bVI – bIII – V de intercambio modal que asemeja a una tensión subdominante.

Two musical staves illustrating harmonic analysis. Staff D shows a sequence of chords: IVm (G#m), IVm/bVI (G#m/G), IVm/V (G#m/F#), IVm/bV (G#m/F), IVm (G#m), IVm/bVI (G#m/G), IVm/V (G#m/F#), IVm/bV (G#m/F). Staff E shows a sequence: I (B), bIV (G), bIII (D), V7 (F#7).

Grafico 35 Análisis del tema Una noche para soñar. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Lince Cliché. (café)
- Cadencia de intercambio modal bVI - bIII - V (rojo).

3.2 “Un Mar”

3.2.2 Justificación de la propuesta

El presente trabajo de investigación analizó los recursos tanto armónicos, como melódicos y rítmicos característicos del músico Sean Ono Lennon, para obtener como resultado un enriquecimiento teórico en armonía funcional, composición de melodías y apertura a rasgos de narrativa lírica conceptual para ampliar la creatividad del autor.

3.2.3 Objetivo de la propuesta

El objetivo del análisis es utilizar los recursos compositivos encontrados en los temas analizados como herramientas para la construcción de este primer tema inédito. Se plantea mantener los recursos musicales personales de la autora, con la utilización de los recursos tanto teóricos - musicales como literarios y conceptuales de Lennon, para en resultado; crear una propuesta musical innovadora que cuenta el desenlace de una historia de desamor con riqueza en armonía funcional.

3.2.4 Descripción de la propuesta

Momento en el que ella decide ver la realidad, el hombre deja de ser idealizado, ella lo comienza a ver su entorno como es, con él simplemente indiferente hacia los sentimientos de ella, pero aprovechándose de los mismos. Ella decide alejarse pero su estabilidad emocional tiene un quiebre en el que, se da cuenta que perdió mucho tiempo haciendo y siendo por él interés de agradar a su amado, decide irse lejos melancólicamente. Solo quiere reencontrar su paz y dejar de lado el deseo de querer llenar vacíos emocionales.

lírico.

3.2.5 Análisis de la lírica del tema “Un Mar”

Forma del lenguaje: Verso libre

Personajes involucrados: La protagonista, el hombre amado.

Letra del tema

Primera Estrofa:

Tanto busqué

Con verte sonreír

Curar tus heridas

Tanto soñé

Con tenerte aquí

Sin ser tu mi vida

Ella entiende que todos sus actos fueron en vano, su amor por él sigue intacto, pero comprende que él no era el enfoque para su vida, y qué quizás ella dejó de lado a personas que si lo eran.

Segunda Estrofa:

Viendo brillar

Tu mirada distraída

Sin pensar en mi

Puedo entender

Que me perdí

En un mar de soledad

Después de entender que su amor no fue correspondido, se da cuenta que al desenfocarse en agradecerle, se olvidó del resto del mundo ya que alejó a los demás sin notarlo.

Recursos musicales utilizados para relacionar las siguientes emociones:

En la melodía:

- Melodía muy motívica, repetitiva con ciertas variaciones que establecen un mismo ambiente, en este caso, tristeza y despertar en la realidad luego de soñar con un amor imposible.
- Desarrollo motívico con una escalera descendente por tonos, para expresar cada escalón en su tristeza.
- Anticipación melódica de la resolución para generar una nota larga que causa emotividad y profundidad en la interpretación, con el objetivo de transmitir su tristeza.

En la armonía:

- Acordes de intercambio modal subdominantes y acordes diatónicos subdominantes como el IVsus para dar ambiente de emotividad y romanticismo.
- Cadencia bVI – bVII – I de intercambio modal que tiene una distancia interválica por tonos para reforzar la sensación de escalera en contraste con la melodía que baja descendente, esta sube y logra un equilibrio entre el amor, la tristeza y la aceptación de la realidad.

Coro:

Me perdí de tanto

Por ir tras cada paso que das

Debo buscarme un mar

Para olvidar

La protagonista menciona que perdió mucho tiempo y esfuerzo en buscar el amor de él, y decide irse lejos, para olvidar y quizás encontrar su paz. El

camino es difícil y solitario, en el cuál expresa sus sentimientos cantando mientras se aleja.

Recursos musicales utilizados para relacionar las siguientes emociones en el coro:

En la melodía:

- Melodía motívica que hace saltos interválicos de quinta para expresar el gran dolor que dejó nublar sus ojos ante un amor imposible para no enfrentarse a su soledad.
- Nota larga al final pasando por tensiones y por la quinta para dar tensión y expresividad al coro.

En la armonía:

- Cambio de centro tonal de mayor a menor para expresar el dolor que siente la protagonista en esta sección.
- Acordes subdominantes y dominantes que no resuelven para causar inestabilidad y dar la sensación de desequilibrio y lamento.

Solo:

En la melodía:

- Es necesario mencionar que el momento del solo tiene mucha expresividad de por medio aunque no hayan palabras sino es solo una exclamación cantada con tensiones y notas largas, a las que se atribuye el dolor de la protagonista, como una especie de melancólico llanto.

En la armonía:

- Acordes de intercambio modal bVIIImaj7 y bIIImaj7 que causan una sensación de inestabilidad y tensión ya que no están resolviendo hacia un acorde tónico ni modulando, sino que se dirigen hacia el V7.

Ending:

Quiero un mar

Para olvidar

Quizás si me pierdo más

Me vuelva a encontrar

La idea de irse le parece la mejor opción ya que, en el lugar que se encuentra, todo le recuerda el desamor que vivió, quiere volver a encontrarse consigo misma y su revivir sus sueños como individual, su vida.

Recursos musicales del ending:

En la melodía:

- Motivo rítmico conclusivo que se repite para establecer el hecho de querer marcharse y olvidarse de este capítulo en su vida, volverse a encontrar consigo misma.

En la armonía:

- Cadencia bVII – I que genera una resolución subdominante que suena romántica. Repetitiva para reafirmar la decisión de marcharse de la protagonista.
- Finaliza con un IVmaj7 que deja la resolución inestable para generar expectativa e inseguridad hacia el futuro.

3.2.6 Análisis Musical

Tonalidad: Bb

Métrica: 4/4

Tempo: 100 bpm

Para la composición de este tema se dio uso a los recursos observados del tema Falling Out Of Love de Sean Ono Lennon. Movimientos cadenciales, acordes de función especial, cargado de sonoridades específicas del uso de

intercambio modal analizado por el músico en sus temas, como el bIII, bVI y bVII, provenientes de las escalas dórica y eólica para así rescatar esta musicalidad con aires de emotividad expresiva, también recursos melódicos similitud en la melodía del interludio, anticipaciones, resoluciones a tónicas, entre otros.

Melodía

1) Estrofa

Contiene un motivo melódico en el compás 1 que se desarrolla en el compás 2, con intervalos de segundas mayores y terceras, para contrastar la sonoridad menor del tema anterior. Los motivos resuelven con anticipaciones melódicas. En la cadencia de intercambio modal bVI, bVII, I se puede observar otro motivo que se mantiene cada vez que suena dicha cadencia, con la novena en el bVII que para el I sería la tónica.

Grafico 36 Análisis del tema *Un mar*. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Intervalos de segundas mayores (verde)
- Motivo rítmico (negro)
- Desarrollo motivico (violeta)

2) Coro

Así como en la estrofa está presente un motivo que resuelve y se desarrolla, además de anticipar las resoluciones.

Grafico 37 Análisis del tema Un mar. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos del coro:

- Anticipaciones melódicas (rojo)
- Motivo rítmico (negro)
- Desarrollo motivico (violeta)

3) Solo

Se utilizó el recurso melódico de tocar una sola nota en una sucesión de acordes sobre la cual, la nota cambia de función a medida que va pasando la progresión y de esta forma conseguir combinar el uso de tensiones con notas del acorde gracias a ella; para el bVII(9) es la sexta, y para el bIIIImaj7 nos referimos a la tercera. Se mantiene la intención de Lennon en el solo de Falling Out Of Love con la utilización de notas largas y aproximaciones esta vez de segundas mayores para innovar y no caer en la repetición exacta. Al ser la sección del solo la parte más especial analizada por la autora de la investigación se quiso mantener en lo posible su sonoridad con la variación de ciertos recursos melódicos y armónicos.

Grafico 38 Análisis del tema Un mar. Fuente: El autor

Recursos melódicos característicos de la estrofa:

- Una nota larga con diferente función en cada cambio de acorde.
(crema)

4) Ending

Motivo melódico que se repite varias veces, al igual que los endings de On Again Off Again y Falling Out Of Love. Con saltos interválicos cortos de segundas mayores.

The image shows a musical staff in G major with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth notes with a long note on each chord change. Above the staff, the chord progression is labeled: bVII (A#), I (B#), bVII (A#), I (B#), bVII (A#), I (B#), bVII (A#), IVmaj7 (E#maj7). The first two measures are boxed together, and the next two measures are also boxed together.

Grafico 39 Análisis del tema Un mar. Fuente: El autor

Armonía

1) Estrofa

Para la armonía de esta sección se utilizó el I grado seguido del bVII, y luego el subdominante IV para preparar la cadencia bVI – bVII – I, observable al final de la estrofa de Falling Out Of Love compuesta por Lennon los compases 15 y 16. Se repite la estrofa con variaciones armónicas como el uso del V7 para refrescar luego de la utilización del bVII, para terminar con la cadencia principal del jazz II – V – I usada por Lennon en su tema desde el compás 5 al 7.

The image shows two staves of musical notation in G major. The first staff (measures 1-4) has chords: I (B#), bVII (A#), IVsus2 (E#sus2), and a final cadence of bVI (G#) and bVII (A#). The second staff (measures 5-8) has chords: I (B#), bVII (A#), IVsus2 (E#sus2), and a final cadence of bVI (G#) and bVII (A#). Red boxes highlight the I and bVII chords in both staves, and the bVI and bVII chords in the final measure of the first staff.

Grafico 40 Análisis del tema Un mar. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Acorde de intercambio modal bVII. (negro)
- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I. (rojo)

2) Coro

En el coro se utiliza el recurso de modular la tonalidad de mayor a menor, convirtiéndose en Bb menor, se mantiene la unión del Im - IV7 vista al principio del coro de Lennon, luego una cadencia de intercambio modal que lleva, bVI, bVII y V, que tiene similitud a la cadencia final del coro de Falling Out Of Love sin llegar a ser la misma en concreto.

The image shows a musical score for the song 'Un mar'. It consists of two systems of music. The first system starts with a key signature change to Bb minor (D-flat major), indicated by a 'D' in a box. The chords are: Im7 (Bbm7), IV7 (Eb7), Im7 (Bbm7), IV7 (Eb7). The second system starts at measure 35 and contains: Im7 (Bbm7), IV7 (Eb7), bVIImaj7 (Abmaj7), bVIImaj7 (Gbmaj7), V7(9) (F7(9)). A red box highlights the bVIImaj7 and V7(9) chords in the second system.

Grafico 41 Análisis del tema Un mar. Fuente: El autor

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Cambio de centro tonal de mayor a menor con el Im.
- Cadencia de intercambio modal bVII – bVI – V. (rojo)

3) Solo

Para la sección clímax del tema se reutilizó los acordes de función especial de Lennon en su interludio bVII – bIII – V7 añadiendo el IV7 entre el bIII y bVII para dar más tensión a esta parte. Al ser la sección del interludio la parte favorita del autor de la investigación se quiso mantener en lo posible su sonoridad con la variación de ciertos recursos melódicos y armónicos.

Recursos armónicos característicos de la estrofa:

- Cadencia de intercambio modal bVI – bVII – I. (rojo)

4) Ending

CONCLUSIONES

Se analizaron los recursos musicales armónicos, melódicos y rítmicos empleados por Sean Ono Lennon en del disco "Friendly Fire"; sobre los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love", se consiguió ampliar los conocimientos de armonía funcional, intercambio modal, técnicas de composición de melodías y armonías para su posterior implementación a favor del trabajo investigativo.

Se logró determinar la relación de la letra con la música mediante al análisis realizado para escribir letras que expresan sentimientos, emociones, que transmiten para contar una historia y que recursos musicales transmiten al oyente las sensaciones que un artista quiere interpretar.

Se aplicó los recursos estudiados para la creación de dos temas inéditos, "Una Noche Para Soñar" y "Un Mar" manteniendo las sonoridades características del artista mediante un proceso creativo de la autora desde su perspectiva emotiva y expresiva que, resulta favorable tanto en su aprendizaje como en un inicio en el arte de la composición musical significando en el crecimiento profesional y personal que seguirá en constante desarrollo en estudios artísticos futuros.

RECOMENDACIONES

Tal y como ha sido descrito en el proceso del presente trabajo de investigación, la música forma parte de la expresión artística del ser humano favoreciendo su entorno social y cultural. Debido a ello, se recomienda a los artistas, ya sean músicos o compositores, tomar en cuenta los siguientes puntos:

Ampliar la investigación, analizando los temas restantes del disco Friendly Fire con el objetivo de encontrar más recursos compositivos y literarios de interés.

Buscar más entrevistas y contacto directo con el autor del disco como tal, o con los autores de los libros e información recolectada para recibir información clave para la comprensión de los recursos y retroalimentación.

Revisar este trabajo con el fin de utilizar tanto los recursos teóricos mencionados como las referencias bibliográficas que facilitarán con herramientas necesarias para realizar trabajos similares de composición.

REFERENCIAS

- Berklee Press (2011). *Berklee Music Theory*. Berklee Press.
- Busto, P. D. (2011). *Una introducción a la relación entre música y literatura en las letras hispánicas*. *Océanide*, (3), 10.
- Carrasco Calvi, A. S. (2016). Discos conceptuales: el más allá de la música. *Letras*.
- De la Barra, E. (1889). *Estudios sobre la versificación castellana*. Impr. Cervantes.
- de Rivarola, S. R. (1981). La posición de la lírica en la teoría de los géneros literarios. *Lexis*, 5(1), 73-86.
- Freyre, J. R. (1919). *Leyes de la versificación castellana*. Publisher La Paz.
- Gabis, C. (2006). *Armonía funcional*. Melos Ediciones Musicales.
- Jakobson, R., & Halle, M. (1973). *Fundamentos del lenguaje* (Vol. 73). Madrid: Ayuso.
- Martín Peris, E. (2000). Textos literarios y manuales de enseñanza de español como lengua extranjera.
- Méndez, Antonio. (2006). *Crítica al álbum "Friendly Fire" de Sean Ono Lennon*. Alohacriticón.
- Nettles, B., & Graf, R. (1997). *The chord scale theory & jazz harmony*. Advance music.
- Pease, F., Pease, T., & Mattingly, R. (2003). *Jazz composition: theory and practice*. Berklee Pr. Pubns.
- Torremocha, M. V. U. (2010). *Estructura y teoría del verso libre* (Vol. 77). Editorial CSIC-CSIC Press.

ANEXOS

Letra del tema “On Again Off Again”

And just as the sun sets
Just as we will forget these precious moments
When another day is through
And just as the moon knows
It cannot always glow through every evening
Some days you will find me sleeping
'Cause I'm on again and off again
I never told you, I never will
'Cause I'm on again and off again
If I can't hold you, somebody will
Love is like the ocean
Forever in motion, forever changing
Never twice the same
You may miss me one day
You may wish you hadn't stayed
You may forget me
You may never let me go
'Cause I'm on again and off again
I never told you, I never will
'Cause I'm on again and off again
If I can't hold you, somebody will
On again and off again
I never told you, I never will
'Cause I'm on again and off again
If I can't hold you, somebody will

Letra del tema “Falling Out Love”

Please just forget me
Never let me into your heart
'cause the one thing I am afraid of
Is falling out of love
Please I'll forget you
Never let you into my heart
I left you standing
Standing in the dark
It's all falling apart

Stay away
I'm not myself
No one can help me now
I've lived for the devil
With a head full of devilish things
It only was because
'cause I was so afraid
Of falling out of love
Stay away
I'm not myself
No one can help me now
I've lost my way
Don't follow me
I've lost my way

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Montalvo Diaz Bella Andrea**, con C.C: # 0931528756 autora del trabajo de titulación: **Composición de dos temas inéditos utilizando recursos armónicos y melódicos de Sean Ono Lennon** previo a la obtención del título de **Licenciatura en Música** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, **28 de febrero de 2020**

f. _____

Nombre: **Montalvo Diaz Bella Andrea**

C.C: 0931528756

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Composición de dos temas inéditos utilizando recursos armónicos y melódicos de Sean Ono Lennon		
AUTOR(ES)	Bella Andrea Montalvo Diaz		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Gustavo Vargas Prias		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Artes y Humanidades		
CARRERA:	Música		
TÍTULO OBTENIDO:	Licenciatura en Música		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	28 de febrero del 2020	No. PÁGINAS:	77
ÁREAS TEMÁTICAS:	Composición musical, armonía funcional, recursos compositivos		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Recursos armónicos, recursos melódicos lírica		
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):			
<p>La presente investigación se llevó a cabo con el fin de enfocar el estudio en el análisis de los recursos compositivos tanto teórico musicales de armonía, melodía y ritmo como las formas de lenguaje utilizadas por Sean Ono Lennon en los temas "On Again Off Again" y "Falling Out Of Love" del disco "Friendly Fire". Mediante este proceso investigativo se busca ampliar al músico contemporáneo con nuevas herramientas y más una visión artística favorecedora para ejercer el arte de la composición musical inédita. El resultado que se espera mediante el uso de los recursos mencionados, es innovar y enriquecer los conocimientos previos universitarios; estudiados durante la carrera universitaria con la musicalidad característica del artista analizado, Sean Ono Lennon. De esta manera la autora pueda dar a exposición una propuesta musical competente y personalizada que le permitirá comenzar con su desarrollo profesional como cantautora.</p>			
ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593996755747	E-mail: bamd22@hotmail.es	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Mgs. Yasmine Yaselga		
	Teléfono: 0997194223		
	E-mail: yasmine.yaselga@ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			