

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

CARRERA DE MÚSICA

TEMA

Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves” en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Neo Funk”.

AUTORA

Pallo Jiménez, Josefina Saray

Componente práctico del examen complejo previo a la obtención del título de licenciada en música

TUTORA

Yaselga Rojas, Yasmine Genoveva Mgs.

Guayaquil, Ecuador

13 de septiembre del 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente componente práctico del examen complejo, fue realizado en su totalidad por **Pallo Jiménez, Josefina Saray**, como requerimiento para la obtención del título de **Licenciada en Música**.

TUTORA

f. _____
Yaselga Rojas, Yasmine Genoveva

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Vargas Prías, Gustavo Daniel

Guayaquil, a los 13 del mes de septiembre del año 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **JOSEFINA SARAY PALLO JIMÉNEZ**

DECLARO QUE:

El componente práctico del examen complejo, **Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves” en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Neo Funk”.**” previo a la obtención del título de **Licenciada 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 13 del mes de septiembre del año 2021

LA AUTORA

f. _____
Pallo Jiménez, Josefina Saray

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

AUTORIZACIÓN

Yo, **Pallo Jiménez, Josefina Saray**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución el componente práctico del examen complejo, **Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves” en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Neo Funk”.**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 13 del mes de septiembre del año 2021

LA AUTORA

f. _____
Pallo Jiménez, Josefina Saray

REPORTE DE URKUND

Guayaquil, 27 de agosto del 2021

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 **Pallo Jimenez, Saray Josefina** a realizar la retroalimentación y correcciones respectivas de manejo de citas y referencias en el documento del Componente Practico de Examen Complexivo de la mencionada estudiante.

Original

Document Information

Analyzed document	COMPONENTE PRACTICO SARAY PALLO.docx (D111939333)
Submitted	9/1/2021 6:49:00 PM
Submitted by	
Submitter email	yyaselga@gmail.com
Similarity	2%
Analysis address	yasmine.yaselga.ucsg@analysis.urkund.com

Atentamente,

Mgs.Yasmine Yaselga Rojas

Revisor

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme el talento y la voluntad de completar mi carrera universitaria. A mis padres por ser mi fortaleza y ser los pilares fundamentales en los momentos de debilidad y felices de mi vida.

A mi pareja por entenderme, apoyarme en cada momento y ser parte importante en mi vida. Esa perseverancia que día a día me ayudo a desarrollar cada parte de mi tesis.

Carlos y Yesy, mis hermanos por ser parte de mi motivación e inspiración, que me ayuda a enfrentar cada momento que tengo en mi vida.

A mi tutora Yasmine Yaselga, por guiarme y motivarme durante todo el proceso.

A todos mis colegas músicos que colaboraron en mi grabación “Authmn Leaves” y a cada uno de mis profesores de la carrera por cada aprendizaje adquirido.

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico principalmente a Dios, por ser mi inspirador, A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años. Gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy.

A mi pareja por extenderme su mano en momentos difíciles que, con su ayuda a través de sus consejos, de su amor y paciencia, me ayudo a concluir esta meta.

A mis hermanos por estar siempre presentes apoyándome. Y a todas las personas que me han apoyado en la realización de este trabajo. En especial a aquellos que abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

También quiero agradecer a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a sus directivos y profesores, por haberme brindado el apoyo para desarrollarme profesionalmente.

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

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

GUSTAVO DANIEL VARGAS PRÍAS
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

LYZBETH BADARACO ESCALANTE
DOCENTE

f. _____

ALEX MORA
DOCENTE

f. _____

YASMINE GENOVEVA YASELGA ROJAS
COORDINADORA DEL ÁREA

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA MUSICA
PERIODO PERIODO A-2021 UTE

ACTA DE EXAMEN COMPLEXIVO

ESTUDIANTE: PALLO JIMENEZ , JOSEFINA SARAY

COMPONENTE TEORICO 40%	
PRIMER INTENTO	SEGUNDO INTENTO
NOTA SOBRE 10: 8.29	NOTA SOBRE 10: 0.00
NOTA COMPONENTE TEORICO 8.29	

COMPONENTE PRACTICO 60%			
YASMINE GENOVEVA YASELGA ROJAS	GUSTAVO DANIEL VARGAS PRIAS	LYZBETH ANDREA BADARACO ESCALANTE	ALEX FERNANDO MORA COBO
NOTA SOBRE 10: 8.00	NOTA SOBRE 10: 8.50	NOTA SOBRE 10: 8.00	NOTA SOBRE 10: 8.42
TOTAL: 40%	TOTAL: 20%	TOTAL: 20%	TOTAL: 20%
NOTA COMPONENTE PRACTIC 8.18			

NOTA FINAL: 8.23

Para constancia de lo actuado, el (la) Coordinador(a) de Titulación lo certifica.

Coordinador(a) de Titulación.

ÍNDICE

Contenido

1. CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE PRACTICO.....	2
1.1 INTRODUCCIÓN.....	2
2. CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	4
2.1 GÉNEROS MUSICALES.....	4
Jazz Fusión.....	4
Música Disco.....	5
Funk	6
2.2. ANTHONY BRANCATI.....	8
2.3. RECURSOS MUSICALES EMPLEADOS POR ANTHONY BRANCATI.	10
Intercambio Modal.....	10
Unísono	11
Break.....	11
Síncopa.....	12
Voice Leading.....	12
Soli.....	13
Vamp.....	13
Backgrounds.....	14
2.3. ORQUESTACIÓN.....	15
FORMATOS INSTRUMENTALES	15

2.4. AUTUMN LEAVES	16
3. CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	17
3.1. ENFOQUE	17
3.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	17
Análisis de Audio.....	18
Transcripción.....	18
3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	21
Del análisis de documentos	21
Del análisis de la transcripción	22
Unísono y Síncopa.	23
Break.	23
Ritmo de Funk.....	24
Ritmo de Música Disco.....	24
Drop 2 y Voice Leading.....	25
Background.	26
Vamp.....	26
4. CAPÍTULO 4 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO.....	27
Título de la Propuesta.....	27
Descripción de la propuesta.	28
5. CONCLUSIONES	31
6. RECOMENDACIONES	32
7. REFERENCIAS	33
ANEXOS	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Intercambio Modal.	10
Figura 2: Drop 2.....	11
<i>Figura 3: Unísonos.</i>	11
Figura 4: Unísonos..	11
Figura 5: Síncopa..	12
Figura 6: Voice Leading.....	12
Figura 7: Soli..	13
Figura 8: Vamp.	14
Figura 9: Backgrounds.	14
Figura 10: Orquestación.....	15
Figura 11: Estándar de Jazz “Autumn Leaves”.	16
Figura 12: Unísono con síncopa.	23
Figura 13: Ritmo de Funk.....	24
Figura 14: Ritmo de Música Disco.	25
Figura 15: Drop 2 y Voice Leading.....	25
Figura 16: Background.....	26
Figura 17: Vamp.	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Análisis de los resultados de la documentación.	21
Tabla 2: Descripción del tema “Neo Funk”	22
Tabla 3: Secciones del Arreglo del estándar “Autumn Leaves”.....	28
Tabla 4: Recursos musicales usados en el arreglo del estándar “Autumn Leaves”..	30

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito la creación de un arreglo del tema “Autumn Leaves” a partir de los recursos rítmicos y orquestales utilizados por el compositor y arreglista Anthony Brancati en el tema “Neo Funk”. Se utilizó una metodología con enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Se empleó la transcripción y el análisis de partituras para la determinación de los recursos musicales del tema “Neo Funk”. La presente propuesta podría servir como referencia para futuros compositores que estén interesados en aplicar los recursos obtenidos en esta investigación a nuevas producciones musicales que quieran experimentar en la fusión de géneros, lo que enriquecerá el lenguaje musical a aplicarse en sus proyectos.

Palabras Claves: Anthony Brancati, Neo Funk, Autumn Leaves, arreglo musical, música disco, funk, fusión.

ABSTRACT

The purpose of this work is to create an arrangement of jazz standard "Autumn Leaves" based on the rhythmic and orchestral resources used by the composer and arranger Anthony Brancati in the song "Neo Funk". A qualitative methodology with descriptive scope was used. Transcription and score analysis were used to determine the musical resources of the song "Neo Funk". This proposal could serve as a reference for future composers who are interested in applying the resources obtained in this research to new musical productions that want to experiment in the fusion of genres, which will enrich the musical language to be applied in their projects.

Keywords: Antony Brancati, Neo Funk, Autumn Leaves, arranging, disco music, funk, fusion.

DESARROLLO

1. CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

PRACTICO.

1.1 INTRODUCCIÓN

Esta investigación proyecta el análisis de los diferentes recursos musicales que utiliza el compositor y arreglista canadiense Anthony Brancati en el tema “Neo Funk”, con el objetivo de la elaboración de un arreglo musical en formato tres vientos con sección rítmica, del tema Autumn Leaves, combinando los sonidos de la melodía y armonía del género jazz, con la rítmica y los recursos musicales del funk.

Estos recursos podrán ser aplicados a diferentes arreglos musicales. Sumado a esto, los conceptos planteados, pueden ser utilizados en diferentes composiciones como en muchas adaptaciones llevadas a otros formatos instrumentales.

El trabajo consiste en 4 capítulos: En el primer capítulo se plantea la justificación y los objetivos. En el capítulo 2 se presenta la exposición descriptiva de los recursos musicales y las técnicas de arreglos que el compositor Brancati usó en el tema “Neo Funk”. Vale mencionar que este tema es exclusivo, porque que no se encuentra en ninguna plataforma de música como *Spotify*, *Deezer*, *Apple Music*, *Amazon Music*, etc. Este tema se encuentra en la plataforma audiovisual YouTube, en el canal de Anthony Brancati y en *SoundCloud*.

El tercer capítulo plantea la metodología a usar para la identificación de los elementos melódicos, armónicos, rítmicos, orquestales y de forma del tema “Neo Funk”.

En el capítulo cuatro se describe la elaboración del arreglo de “Autumn Leaves” aplicando los recursos previamente seleccionados del compositor Anthony Brancati.

1.2. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo profundiza el análisis de los recursos musicales de la música *Funk* y *Soul* de los años 70s usados por el compositor y arreglista Anthony Bracati. Se escogió a Anthony Brancati por ser un músico reconocido en Toronto, Canadá; ha sido ganador de múltiples premios desde que estaba realizando sus estudios de música. Ha participado en colaboraciones, proyectos propios y trabajos con otros músicos reconocidos de la escena canadiense.

Sumado a esto, en el país existen registros de trabajos de investigación sobre la temática de arreglos musicales realizados por estudiantes de la Carrera de Música de la UCSG tales como “Aplicación de los recursos: melódicos, armónicos, rítmicos y orquestales del jazz afrocubano utilizados por Tito Puente en la década de 1950 a 1960 en composición inédita” (León Adrián, 2017); “Arreglos de dos temas inéditos usando los recursos musicales del álbum "Patax Plays Michael" de Jorge Pérez arreglista de la banda Patax” (Oyarvide&Zurita,2020); “Utilización de recursos orquestales del compositor Sammy Nestico para la creación de un arreglo en formato big band del tema “Bye Bye Blackbird” basado en el tema “88 Basie Street” ” (Torres Ortega, 2020); finalmente también podemos citar el trabajo de la licenciada Indira Granizo que tiene como título “Composición de temas a partir de una estructura popular que contenga elementos de jazz funk y soul” (Granizo Cruz,2017)

Puede sumarse como dato importante de que el tema “Neo Funk” de Anthony Bracanti ha sido considerado como parte del marco teórico del trabajo de tesis del señor Juan Felipe García Espinoza; graduado en la Universidad del Bosque de Colombia para la obtención de su título de Maestro de Música, con el título de su trabajo dice así: “Arreglos compositivos de himnos religiosos adaptados a formato Big Band” de (García Espinoza, 2018).

La musicalidad de Brancati es frecuentemente comparada con la de las grandes leyendas de la música como Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Chester Thompson y Oscar Peterson. Su consistente diversidad musical le ha permitido a Brancati trabajar con muchos músicos profesionales. Esto también gracias a tener una formación académica completa obtenida en Humbert’s College de Toronto Canadá.

El tema a abordarse en esta investigación será la temática de arreglos musicales en la cual se busca desarrollar la capacidad creativa y el enriquecimiento del lenguaje musical, tomando como objeto de observación, el estilo de Anthony Brancati dentro de la creación del arreglo.

La importancia d este trabajo será reflejado en el arreglo del estándar jazz “Autumn Leaves”, en el cual se va explicar análisis de los recursos musicales obtenidos, haciendo que esta manera pueda ser aplicados en cualquier contexto musical.

1.3. OBJETIVO GENERAL

Utilizar los recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Autumn Leaves” basado en el tema “Neo Funk”.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los recursos musicales empleados por el compositor y arreglista Anthony Brancati en el tema Neo Funk.
- Seleccionar los recursos rítmicos y orquestales propios del funk, para ser aplicados al arreglo del tema “Autumn Leaves”.
- Implementar los recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves”

2. CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 GÉNEROS MUSICALES.

Jazz Fusión.

El jazz fusion es considerado como la conjunción o mezcla de dos o más generos o estilos de música, una forma de música popular en la cual la moderna improvisación de jazz está acompañada por líneas de bajo, diferentes estilos de ejecución de la batería,

y la instrumentación de los otros géneros de música con los cuales se fusiona; con un fuerte énfasis en los instrumentos electrónicos y géneros de música bailables. (britannica, 2017)

CARACTERITICAS.

- Producir otra forma de música inigualable e irrepetible a partir de la mezcla previa de las anteriores.
- Por lo menos uno de los géneros fusionados es el jazz.

INSTRUMENTACION.

- En este género musical se suele usar como instrumentación, los mismos instrumentos que intervienen generalmente en el género de música jazz. Como por ejemplo:
 - Batería, Bajo, Guitarra (opcional), piano y/o sintetizadores como la sección rítmica.
 - Saxofón, trompeta o flauta como sección de vientos o como instrumento solista.
 - Instrumentos de viento, cuerda y/o percusión folclórica del género con el cual se desee fusionar. (allmusic.com, 2020)

Música Disco.

Este género de música de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros anteriores, como el soul y el funk. Es conducido por medio del *beat* en el estilo de la música popular que fue una de las formas predominante de músicaailable en los años 70s.

Su nombre fue derivado de discotheque, el nombre del tipo de baile fue orientado al entretenimiento en los nightclubs que aparecieron en los años 60s. (Garofalo, 2017)

CARACTERITICAS.

- Se popularizó en las salas de fiesta (discotecas) en la segunda mitad de los años 1970.
- Compas repetitivo de 4/4, marcado por una figura de hit hat, de ocho o dieciséis tiempos abiertos en los tiempos libres, y una línea predominante de bajo sincopado, con voces fuertemente reverberadas.

INSTRUMENTACION.

En este género musical se usa como instrumentación lo siguiente:

- Batería, Bajo, Guitarra, piano y/o sintetizadores como la sección rítmica.
- Saxofones, trompetas y trombones como sección de vientos.
- Instrumentos cuerda frotada como la sección de cuerdas.
- Instrumentos de percusión afrocubana en muchos casos. (Sam Houston State University, 2017).

Fuente: La Autora (2021).

The image shows a musical score for three instruments: Guitar (GTR.), Bass (E.B.), and Drums (D.S.). The score is in 4/4 time and features a 'DISCO GROOVE' style. The guitar part is in the treble clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and consists of three measures of sustained chords: E-flat minor 7 (E^bMIN⁷), F minor 7 (FMIN⁷), and G-flat major 7 (G^bMAJ⁷). The bass part is in the bass clef and features a syncopated line with eighth notes, highlighted by a blue box. The drum part is in the bass clef and features a syncopated pattern with eighth notes, highlighted by a yellow box. The drum part includes a star symbol in the first measure and the numbers 57, 58, and 59 below the measures.

Funk

Es un género de música popular que es principalmente conducido por el ritmo que se hizo conocer en los años 70s y principio de los 80s muy ligado a los estilos contemporáneos de música afro americana. Como muchas otras palabras que emanan

de la tradición oral afro americana, el funk desafía la definición literal, por sus usos en varias circunstancias.

Como un término de jerga popular, se usa para describir un estilo impredecible o actitud. Musicalmente el funk se refiere a un estilo de música urbana agresiva llevada por líneas de bajo sincopadas, ritmos de batería acentuados por un indeterminado número de instrumentos envueltos en una rítmica que rompe los esquemas, todos trabajando dentro de un "groove"¹ (Vincent, 2020)

CARACTERITICAS.

- La música de este género, suele construirse sobre un *groove*² complejo creado a partir de instrumentos rítmicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano Hammond y la batería, que tocan ritmos entrelazados.

INSTRUMENTACION.

En este género musical se usa como instrumentación lo siguiente:

- Batería, Bajo, Guitarra, piano y/o sintetizadores como la sección rítmica.
- Saxofnes, trompetas y trombones como sección de vientos.
- Instrumentos cuerda frotada como la sección de cuerdas.
- Instrumentos de percusión afrocubana cuando se hace la fusión de Latin Funk. (de Gorgot, 2015).

Según (Granizo, 2017) en su investigación menciona que entre los elementos armónicos, melódicos y rítmicos del funk se tiene:

- Vamps.
- Innovaciones en la línea del bajo siendo este mucho más melódico y rítmico.
- Escala Pentatónica y de Blues.

¹ **Groove:** es una "comprensión del patrón rítmico", o un "sentimiento", y "una sensación intuitiva" de un "ciclo en movimiento", que surge a partir de "patrones rítmicos cuidadosamente dispuestos", que ponen en movimiento al oyente.

- Melodía con stacato³.
- Semicorchea como base rítmica fundamental.
- Métrica en 4/4 con acento en 1.
- Remates con síncopas o destiempos.
- Slap Bass⁴.
- Riffs⁵ de Guitarra como elemento percusivo. (Granizo Cruz, 2017).

Fuente: (La Autora 2021).

The image shows a musical score for three parts: GTR. (FUNKY CLEAN GUITAR), E.B. (FUNKY GROOVE), and D.S. (Drum Set). The key signature has one flat (F major). The guitar part features a melodic line with staccato notes and a 'SIMILE' marking. The electric bass part plays a rhythmic pattern. The drum set part shows a snare and kick drum pattern. Chord progressions include FMIN7, GMIN7(b5), and FMIN7. The score is divided into measures 10 and 11.

2.2. ANTHONY BRANCATI.

³ **Stacato:** Es un símbolo de articulación musical que indica que la nota sea corta y a su vez con acento

⁴ **Slap:** Técnica para tocar bajo eléctrico con la finalidad de tener un efecto más percusivo.

⁵ **Riff:** Ostinato, progresiones de acordes de forma repetida, patrones rítmicos, o melodías frecuentemente ejecutados por instrumentos rítmicos. Un riff es una base de una composición musical.

Anthony Brancati es un músico, pianista, saxofonista, arreglista y compositor canadiense ganador de muchos premios y licenciado en Música. Su diversidad musical en varios instrumentos y estilos como el blues, funk, rock and roll, jazz y pop.

Él ha tenido el privilegio de trabajar regularmente con algunos de los músicos consagrados de Toronto, incluidos: Larnell Lewis (Snarky Puppy), Robi Botos (Nikki Yanofsky, Dave Young), Andrew Craig, Hilario Duran (Michael Brecker, Paquito D’Rivera), Matthew Burnett (Productor nominado 2 veces a los Grammys), Paula Brancati (TV/Actriz de teatro/Singer), Mark Kelso (Chaka Khan, Jefe del Departamento de Música de Humber College), Prakash John (Rock n’ Roll Hall of Fame Inductee, Parliament Funkadelic), Shirantha Beddage, (Ganadora del Premio Juno, Jefa del Departamento de Música de Humber College), and Liberty Silver (3 veces ganadora del Premio Juno).

Las habilidades de Brancati se extienden también a las bandas sonoras, y como profesor de piano, saxofón, batería, así como canto, teoría, improvisación, arreglos, y preparación de audiciones.

En enero del 2013, Anthony completó el score musical de un pequeño filme, *Water’s Edge*, escrito, dirigido y protagonizado por Michael Seater del show número uno del canal *Disney Channel*, “Life With Dereck and CBC’s 18 to Life” y el también compuso la música para “Sly Cad” (BrancSeater Productions) el cual fue proyectado en el Festival Cannes en 2014.

Premios/Logros:

- Telonero para Bobby McFerrin con la banda The Soul Nannies @ TD Toronto Jazz Festival (2014)
- Hennessy Talent Quest winners con Andria Simone (2013)
- David 'SoulFingaz' Williams Award (Humber College) 2012-2013
- Presentación en TedX Conference Waterloo with Andria Simone (2013)
- Greg Well Scholarship (Humber College) 2011-2012
- Mitch Mitchell Rotary Jazz Award (Markham Jazz Festival) 2011-2012
- Yamaha Canada Music, Ltd. Scholarship (Humber College) 2010- 2011

- Gr. 10 Royal Conservatory of Music (Honors in Piano Performance) 2009-2010. (SoundCloud, 2014)

2.3. RECURSOS MUSICALES EMPLEADOS POR ANTHONY BRANCATI.

Los recursos musicales a continuación descritos fueron empleados por el arreglista compositor Brancati en el tema “NEO FUNK”.

Intercambio Modal.

El intercambio modal es una técnica musical, que se utiliza para la ampliación de una determinada tonalidad, en la que se trata de usar temporalmente acordes de otros modos paralelos al original, dentro del mismo centro tonal. (Son, 2016)

Figura 1: Intercambio Modal Fuente: (La Autora 2021).

Autumn Leaves (rearmonización)

G mayor

IVmaj7	II-7	VI-7	bVIIImaj7
C Δ 7	A-7	E-7	F Δ 7
bIIImaj7	1. V7/VI-	VI-maj7	V7/VI
B Δ 7	B7	E- Δ 7	B _{SUS}
2. V7/VI (V7)	E mayor i6 bVI7	bVIImaj7 V7	(V7/VI)
B7	E ₆ D ₉	C Δ 7 B7	
G mayor V7/VI	∕	IVmaj7	∕
B		C Δ 7	
V7	∕	VI- VI-maj7 VI-7 V7/V	
D7		E- E- Δ 7 E-7 A7	
	VI ^o 7 (Inversiones del mismo acorde)	VI- VI-maj7 VI-7 V7/V	
C ₀₇ F \sharp ₀₇ D \sharp ₀₇ A ₀₇		E- E- Δ 7 E-7 A7	
IVmaj	V7/VI (V7)	E mayor i6 bVI7 bVIImaj7 V7	
C ₁₃ B7		E ₆ D ₉ C Δ 7 B7	

Drop 2

Los voicings de drop 2 se refieren a tomar una posición de acorde cerrado y mandar una octava abajo la segunda notas más alta para crear una posición de acorde abierto. (Myer, 2017)

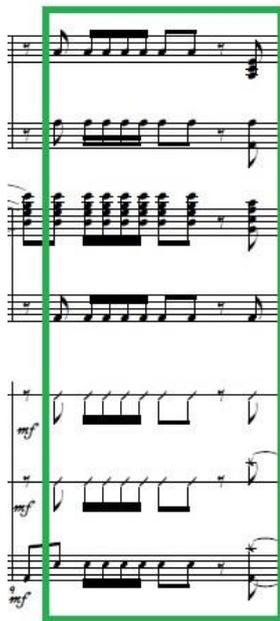
Figura 2: Drop 2 Fuente: learnjazzstandards.com

Unísono

Dos o más sonidos o tonos que se ejecutan en la misma afinación y/o a la misma rítmica. (musicaldictionary, 2019)

Figura 3: Unísonos. Fuente: (La Autora 2021).

Break.

El Break es una sección de la estructura de una canción que “interrumpe” el patrón habitual de la canción. Un break puede ser un solo de instrumento o un interludio de

batería o simplemente un breve momento de silencio para el cantante o solista mientras la melodía continúa ejecutándose. (learneverythingabout, 2020)

Figura 4: Unísonos. Fuente: (La Autora, 2021).

The image shows a musical score for a piece titled 'Unísonos'. The score includes staves for Piano (Pn.), Electric Guitar (E.Git.), Bass (E.B.), Conga (C.Dr.), Tom (Tm.), and Drums (Dr.). The piano and electric guitar parts are highlighted with yellow boxes, indicating unison passages. The score includes various chords and musical notations, such as 'Axx G C G/B G Axx G/B C# G/D C# Axx G C G/B G Axx C/G F#m F/C D# A7'.

Síncopa.

Es un desplazamiento temporal del acento métrico regular en la música causado típicamente por enfatizar el ritmo débil. (Merriam-Webster Dictionary, 2021)

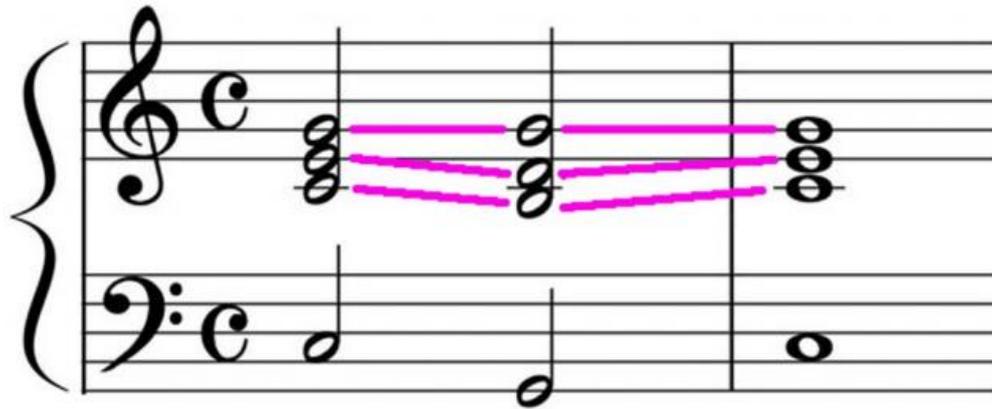
Figura 5: Síncopa. Fuente: (La Autora, 2021).

The image shows a musical score for a piece titled 'Síncopa'. The score includes staves for Piano (Pn.), Electric Guitar (E.Git.), Bass (E.B.), Conga (C.Dr.), Tom (Tm.), and Drums (Dr.). The piano and electric guitar parts are highlighted with orange boxes, indicating syncopated rhythms. The score includes various chords and musical notations, such as 'Axx G C G/B G Axx G/B C# G/D C# Axx G C G/B G Axx C/G F#m F/C D# A7'.

Voice Leading.

El término *Voice Leading* se refiere a la forma en la cual las voces individuales se mueven de acorde a acorde. Es mucho mejor cuando las voces se mueven lo más ligeramente posible. Puedes lograr un buen *voice leading* moviéndote entre acordes, usando la misma nota o moviéndolas arriba o abajo solamente un grado en las voces internas del acorde. (Berklee Online, 2020).

Figura 6: Voice Leading. Fuente: (La Autora, 2021).

Soli.

Una directiva para interpretar el pasaje indicado de una composición con una sección completa de un conjunto en contraposición al solo donde solo un miembro de la sección actúa. (*On Music Dictionary*, 2017)

Figura 7: Soli. Fuente: Arreglo de Evan Rogers.

Vamp.

Una progresión de acordes repetida o una figura rítmica que introduce o anuncia la salida o fin de una melodía o composición. (*Columbia University Jazz Glossary*, 2020).

Figura 8: Vamp. Fuente: (La Autora , 2021).

The image shows a musical score for a piece titled 'Vamp'. The score includes staves for B. Trp., A. Sax., Ten., Pno., E. Git., E. B., C. Dr., Timb., and D. S. The B. Trp., A. Sax., Ten., Pno., and E. Git. staves have three blue rectangular boxes highlighting specific musical phrases. The E. Git. staff also includes guitar-specific notation like 'tr. (R)' and 'bva (R)'. The D. S. staff has measure numbers 45, 46, 47, 48, and 49 marked below it.

Backgrounds.

Según los autores Lowell y Pullig, el *background* es la exposición melódica de corta duración que otros ejecutantes o *performers* de la sección de instrumentos la armonizan o interactúan con el solista en una acción de “llamada – respuesta”. Esta parte del arreglo o la obra, es creada para que la sección instrumental apoye al solista y que le permita seguir estando en primer plano. (Lowell & Pullig , 2003)

Figura 9: Backgrounds. Fuente: (La Autora, (2021)

The image shows a musical score for a piece titled 'Backgrounds'. The score includes staves for B. Trp., A. Sax., Ten., Pno., Gtr., E. B., and D. S. The B. Trp., A. Sax., and Ten. staves are enclosed in an orange rectangular box. The Gtr. and E. B. staves are enclosed in a blue rectangular box. The Pno. staff shows chord progressions: C^{major}7, A^{major}7, E^{major}7, F^{major}7, and B^{major}7. The Gtr. staff has the instruction '(Tr. Guit. Tone)'. The D. S. staff has measure numbers 45, 46, 47, 48, and 49 marked below it.

2.3. ORQUESTACIÓN.

Según el maestro Samuel Adler, la orquestación es el estudio o la práctica de escribir música para orquesta (o de manera más amplia, para cualquier conjunto instrumental); o bien la adaptación para orquesta de música compuesta para otro instrumento o conjunto musical. (Adler, 2016).

Figura 10: Orquestación. Fuente: (La Autora, 2021).

The image shows a musical score titled "NEO FUNK" by Anthony Bracanti. The score is for a band and includes parts for Trumpet in Bb, Alto Sax, Tenor Sax, Trombone, Baritone Sax, Piano, Guitar, Electric Bass, and Drum Set. The score is in 4/4 time and features various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "mf" and "p". The score is divided into sections, with the first section labeled "Intro" and the second section labeled "FUNK, - 1.20". The score is written in a key signature of one flat (Bb) and a time signature of 4/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "mf" and "p". The score is divided into sections, with the first section labeled "Intro" and the second section labeled "FUNK, - 1.20".

FORMATOS INSTRUMENTALES

Armónicos	Rítmicos	Melódicos
Guitarra	Batería	Trompeta
Piano		Trombone
Bajo		Saxo Alto

2.4. AUTUMN LEAVES

Es una canción francesa de 1945 con letra de Jacques Prévert y música de Joseph Kosma. Fue popularizada por Yves Montand, hasta que fue versionado al inglés por Johnny Mercer con el título de «Autumn leaves» (Hojas de otoño).

CARACTERÍSTICAS:

- Las estrofas presentan una típica progresión en tonalidad de Sol mayor, siguiendo un ciclo de cuartas y el estribillo utiliza una escala húngara menor de manera fluida.

ESTRUCTURA:

- La estructura del tema corresponde a la forma AABC. Por otra parte, la armonía de "Autumn Leaves" es muy popular entre quienes comienzan a familiarizarse con la armonía del jazz porque ofrece una progresión de acordes ii-V-I y ii-V como la cadencia principal que enlaza los acordes del tema. (comunicom.es, 2020)

Figura 11: Estándar de Jazz "Autumn Leaves". Fuente: Real Book 6ta Edición.

The image shows a handwritten musical score for the jazz standard "Autumn Leaves". It is written in G major and 4/4 time. The score is divided into two systems. The first system contains the first two lines of music, and the second system contains the next four lines. The key signature has one sharp (F#). The score includes various chords such as A7, D7, Gmaj7, Cmaj7, F#m7b9, B7b9, E7, Bbm7, B7b9, E7, A7, D7, Gmaj7, F#m7b9, B7b9, E7, Ebm7, D7, Cmaj7, B7b9, E7, and F#m7. The score is numbered 36 and includes the title "AUTUMN LEAVES" and the composer "JOHN MERCER".

3. CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

3.1. ENFOQUE

La investigación actual tiene un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo, la cual hace mucho más fácil el proceso para aplicar los recursos musicales que se buscan.

La metodología de investigación cualitativa “en sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la Investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. (Quecedo & Castaño, 2002)

3.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los Instrumentos que se emplearon en esta investigación fueron:

- Análisis de Documentos
- Análisis de Audio
- Transcripción.
- Entrevista al compositor y arreglista Anthony Brancati.

Análisis de Documentos.

“El análisis documental centra su atención en la producción documental que se genera diariamente y, al conocer de su existencia, se posesiona de ella, la asimila por medio de lenguajes documentales contruidos artificialmente mediante claves y reglas, útiles para organizar las fuentes de manera que facilite su utilización”. (Dulzaidés & Molina, 2004)

En esta investigación se escogieron los documentos que dieron el respectivo soporte a esta investigación y propuesta de este proyecto, tales como: tesis de trabajos similares a la propuesta de investigación, libros de armonía y arreglos, y revistas especializadas en música.

Análisis de Audio.

Para esta investigación se analizó el tema “NEO FUNK” compuesto por Anthony Brancati, el cual fue el más indicado para el propósito de esta investigación debido a que tenía los recursos musicales que se requerían para hacer el arreglo del estándar de jazz Autumn Leaves.

Transcripción

“En Música, la transcripción es la que posibilita que un código musical pueda expresarse en otro.” (Artopium, 2018)

Se realizó la transcripción del tema “Neo Funk” para su respectiva lectura e interpretación.

Entrevista a Anthony Brancati.

1. ¿Cuál es el significado de Neo-Funk para mí?

“No considero que esta pieza sea un nuevo género de funk de ninguna manera y, en cambio, se suponía que era una canción inspirada en conceptos de la música Neo-Soul y Modern Funk. La versión de estudio fue grabada como parte de mi proyecto de cuarto año en Humber College en Toronto, Canadá y fue parte de una colección de 3 piezas que escribí para resaltar tantas habilidades diferentes como fuera posible.

Déjalo ser - <https://youtu.be/owb3LU94bXk>

Squadlive / Ponte con buen pie - https://youtu.be/m7zSzk_nSpo

“Let It Be” presenta mi arreglo único que incluye un coro de góspel y Squadlive presenta mi saxofón y teclado tocando junto con arreglos de trompeta y reordenamiento de las piezas originales de Lettuce y James Brown.

“Neo-Funk” es la única pieza original de ese proyecto y quería resaltar mi escritura, arreglando los cuernos y la banda, mientras también me presentaba a mí mismo en los teclados. Si bien esta grabación tuvo lugar en mi proyecto de cuarto año, de hecho, la escribí e interpreté un año antes en mi recital final. Si escuchas esta versión, oirás que no había descubierto completamente el potencial de la pieza y que la versión de estudio es la forma en que se pretende que se escuche esa canción”.

Versión en vivo (1 año antes de grabar la versión de estudio)
- <https://youtu.be/S8BHeYa95QY>

2. *¿Cuál fue tu inspiración para componer y arreglar Neo-Funk?*

“La melodía principal fue influenciada por un solo de teclado improvisado que escuché de Robi Botos, quien es el otro teclista en el video que se reproduce a mi lado.

https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel

Realmente solo quería escribir una canción que me permitiera tocar un solo de clavinet como el del video ^ y pueden escuchar que así es como lo hice en la versión en vivo. Pero la canción evolucionó a lo largo de un año y la versión de estudio adoptó un enfoque muy diferente y más moderno.

El estilo y la disposición, especialmente para los cuernos, están influenciados en gran medida por Snarky Puppy”.

3. *¿Podrías decirme qué recursos musicales usaste para componer y arreglar Neo-Funk?*

“Aparte de los enlaces y artistas que he enumerado anteriormente, usé cualquier piano o teclado que pude encontrar para escribir, notas de voz en mi teléfono para grabar ideas, y luego usé sonidos terribles y Garageband para obtener algunas de las otras partes del instrumento organizado. Finalmente puse todas las partes en Sibelius donde anoté el arreglo para cada instrumento”.

4. *¿Por qué su arreglo solo se puede encontrar en Youtube y SoundCloud?*

“Buena pregunta. Aunque los servicios de transmisión se han apoderado en gran medida y es el método principal que las personas consumen música ahora, los artistas no pueden ganar dinero a través de los sitios de transmisión. Puede buscar esto fácilmente, pero las diversas compañías (Spotify, Apple Music) ofrecen centavos por cada transmisión, mientras que YouTube paga a los creadores que tienen anuncios patrocinados en sus videos. Aunque tampoco me gustan los anuncios, estoy agradecido de que la gente los vea o los salte para ver Neo-Funk, ya que esto genera un poco de ingresos”.

5. *¿Qué les diría a las personas que quieren ser arreglistas profesionales?*

“Si bien no es necesario ser un instrumentista increíble para ser un gran arreglista o compositor, es necesario tener un conocimiento sólido de tantos instrumentos y géneros como sea posible. Primero soy pianista, pero también toco la batería, el saxo, el bajo y otros teclados / sintetizadores. También tengo un conocimiento básico de la guitarra y los instrumentos de cuerda. Si bien no necesita estar listo para interpretar en todos (o en alguno) de estos instrumentos, lo que ES importante como arreglista es comprender las limitaciones y capacidades de los instrumentos para los que está escribiendo. Necesita una combinación de comprensión teórica y práctica de los diferentes instrumentos para ser un arreglista eficaz. La comprensión teórica puede ser conocer los rangos de instrumentos y ser práctico cuáles son los diferentes timbres de esos instrumentos y qué los separa dentro de su sección. es decir. los diferentes saxofones e instrumentos de metal en una sección de trompeta o los diferentes instrumentos de cuerda en un conjunto de cuerdas

También necesitas encontrar música, artistas, arreglistas o compositores que te inspiren. YouTube es tu mejor amigo y hay recursos ilimitados (y a menudo gratuitos) disponibles para obtener más información. Hay videos desglosados de los líderes de la industria en YouTube y todo tipo de clases magistrales disponibles.

Y finalmente, si bien necesita escribir sobre sus puntos fuertes, también es importante experimentar y aceptar los errores a lo largo del camino. *Garageband, Logic, Sibelius, MIDI* y otras muestras son herramientas excelentes para tener una idea de cómo suenan las cosas, pero trata de conectarte con músicos que puedan tocar tus arreglos porque las cosas siempre sonarán diferentes en vivo que en una computadora”.

6. *¿Podrías decirme algunas palabras para las personas que quieran elegir la música como carrera / profesión?*

“Si te dedicas a la música de forma profesional, tienes que amarla. Pero tenga cuidado, en su viaje probablemente se le pedirá que asuma proyectos o trabaje con personas que NO ama y esto puede ser extremadamente desafiante. A veces puede que tengas que hacerlo por la conexión o el dinero, pero asegúrate de estar atento y de tener otros proyectos que SÍ te encanten para mantenerte inspirado. Me encanta hacer e interpretar música, pero puedo garantizarte que no siempre te encantarán todas las canciones que

escribas o interpretes, pero tienes motivos para hacerlo. Equilibrar esto es fundamental. El dinero puede llegar en grandes cantidades y luego desaparecer durante un largo período de tiempo, así que sea inteligente y aprenda a invertir en usted mismo y en su futuro. Trate de no competir con otras personas e intente escribir lo que ama y espere que la gente lo encuentre y lo escuche. Escribí Neo-Funk para un proyecto escolar y aquí estoy años después con gente de todo el mundo escuchándolo y presentándolo, más de 8 millones de visitas en YouTube y casi 50 mil suscriptores en gran parte debido a esta canción. También he conseguido muchos otros trabajos gracias a ello, tanto como compositor como como intérprete. No escribí la canción esperando sacar algo de ella y la escribí porque amaba la música y contraté a las mejores personas que conocía para que la cantaran conmigo. Cuando haces algo porque lo amas, a veces surge algo especial y nunca sabes a dónde puede llevarte”.

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Del análisis de documentos

Tabla 1: Análisis de los resultados de la documentación.

DOCUMENTOS	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Libro "Armonía Funcional" (Claudio Gabis, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Armonía Tonal Funcional. • Intercambio Modal. • Modulación. • Intervalos de Quintas. • Intervalos de Octava.
Libro "Arranging for Large Jazz Ensemble" (Lowell and Pullig, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Drop 2. • Four Way Close. • Unísonos. • Break. • Backgrounds.

<p>Tesis "Composición e temas a partir de una estructura popular que contenga elementos de jazz, funk y soul. Composición e temas a partir de una estructura popular que contenga elementos de jazz, funk y soul". (Granizo Indira, 2018)</p>	<p>Elementos armónicos, melódicos y rítmicos del funk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vamp. • Stop Times.
---	---

Del análisis de la transcripción

En el tema Neo Funk arrojó el siguiente resultado:

Tabla 2: Descripción del tema "Neo Funk".

NEO FUNK	
Tonalidad	Fa menor
Métrica	Se mantiene en la mayor parte del tema con 4/4. En la Intro hace una modulación métrica a compás 2/4 para continuar normalmente con el compás 4/4 a lo largo del tema.
Forma	Intro, Parte A, Parte B, Interludio, Solo de Guitarra (efecto <i>clean</i> con dinámica <i>piano</i> en la parte instrumental), Puente Transicional, Solo de Guitarra (efecto de distorsión en estilo de música disco), Parte A, Parte B, Interludio, Puente, Duelo de Solos de Teclados, Trading 4 (teclados), Parte C, Solo de Batería, Repetición de la Parte C como antesala al Ending.
Formato de la Banda	Batería, Bajo, Guitarra, Teclados, Hammond, Trombón, Saxos Tenores y Trompeta.
Composición y Arreglos	Anthony Bracati.

Fecha de Lanzamiento	15 de Junio de 2014.
Sello Discográfico	Anthony Bracati Music

Mediante la transcripción del tema “Neo Funk” se descubrieron los siguientes recursos:

Unísono y Síncopa.

En los compases 1,2,5,6 podemos ver figuras musicales con síncopa hechos al unísono rítmico.

Break.

En la Figura 1, los unísonos y síncopas pueden también ser usados como *Breaks* debido a que se repiten a lo largo de todo el tema, dando paso a nuevas secciones del mismo.

Figura 12: Unísono con síncopa. **Fuente:** (La Autora, 2021)

The image displays a musical score for the piece "NEO FUNK". The score is written for a full band including Trumpet in B, Alto Sax, Tenor Sax, Trombone, Baritone Sax, Piano, Guitar, Electric Bass, and Drum Set. The tempo is marked as "FUNK ♩ = 120". The score is in 4/4 time and features a key signature of two flats. Two specific sections of the score are highlighted with green boxes: the first box covers measures 1 and 2, and the second box covers measures 5 and 6. In these measures, all instruments play the same rhythmic pattern simultaneously, creating a unison effect. The piano part includes chord symbols such as F^{MIN}7, C^{MIN}7, and D^{MAJ}7. The guitar part includes a "POWER CHORD" section. The drum set part features a "DRUM FILL" in measure 4. The score is labeled "SCORE" and "NEO FUNK".

Ritmo de Funk.

En el compás 9 la guitarra, el bajo y la batería hacen unas figuras rítmicas usando síncopa, las figuras rítmicas entre instrumentos no son iguales, pero al combinarse forman un *Groove* de Funk.

Figura 13: Ritmo de Funk. Fuente: (La Autora, 2021)

The image shows a musical score for three instruments: Guitar (GTR.), Electric Bass (E.B.), and Drums (D.S.). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The score is divided into three measures: 9, 10, and 11. Measure 9 is highlighted with a blue background. In measure 9, the guitar part is labeled '(FUNKY CLEAN GUITAR)' and 'SIMILE', with a chord of FMIN7. The electric bass part is labeled 'FUNKY GROOVE' and has a chord of FMIN7. The drum part shows a syncopated pattern with accents on the first and third beats. Measures 10 and 11 are marked with diagonal lines, indicating they are notated elsewhere. The guitar part in measure 11 has a chord of GMIN7(b5). The electric bass part in measure 11 has a chord of GMIN7(b5). The drum part in measure 11 shows a pattern with accents on the first and third beats.

Ritmo de Música Disco.

En los compases 57 y 58, el bajo está marcando la raíz del acorde en octavas con figura de corchea, un recurso musical muy característico de la música *Disco*. La batería en cambio está marcando el beat con el bombo en figura de Negras, característica principal del *Groove* de música disco ya que esto marcaba el pulso a la gente que bailaba, además de que en el hi hat se marca los *upbeats* o contratiempos con el hi hat abierto y el snare acentuado en 2 y 4.

Figura 14: Ritmo de Música Disco. Fuente: (La Autora,2021).

The image shows a musical score for a 'DISCO GROOVE' in the key of E-flat major (three flats). It features three staves: GTR. (Guitar), E.B. (Electric Bass), and D.S. (Double Bass). The guitar part consists of a series of chords: E^bMIN⁷, FMIN⁷, and G^bMAJ⁷. The electric bass part is a walking bass line, highlighted with a blue box, and includes a 'Qua-' annotation. The double bass part is a rhythmic pattern, highlighted with a yellow box, with measures 57, 58, and 59 indicated below the staff.

Drop 2 y Voice Leading.

En los compases 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se está usando el recurso de Voice Leading porque el instrumento de registro más alto que en este caso es la trompeta lleva toda la melodía y el resto de vientos armoniza en forma vertical y usa el recurso de Drop 2 que consiste en bajar una octava la segunda voz de la orquestación para facilitar el alcance de registro de los instrumentos especialmente el trombón.

Figura 15: Drop 2 y Voice Leading. Fuente: (La Autora, 2021)

The image shows a musical score for 'NEO FUNK' in the key of E-flat major. It features multiple staves for brass instruments (B^b Trp., A. Sk., T. Sk., Tbn., B. Sk.) and piano (Pno., Grk., E.B., D.S.). The brass parts are highlighted with a purple box, showing a melodic line in the trumpet and harmonic support in the other instruments. The piano part includes chords and a bass line. The score is numbered 17 through 24.

Background.

En los compases del 57 al 64 los vientos están ejecutando melodías armonizadas con base en la armonía dada a la sección rítmica, haciendo una especie de colchón armónico, mientras que la guitarra al mismo tiempo ejecuta un solo.

Figura 16: Background. Fuente: (La Autora, 2021).

The image displays a musical score for a piece titled "NEO FUNK". The score is arranged in a system with multiple staves. The top four staves are for Trumpet (Tpt.), Saxophone (Sx.), Saxophone (Sx.), and Trombone (Tbn.), each with a green box around them. The fifth staff is for Piano (Pno.), the sixth for Guitar (Gtr.), and the seventh for Electric Bass (E.B.). The bottom staff is for Drums (D. S.). The score is in 4/4 time and features a key signature of two flats. The guitar part is highlighted with a red box. The piano part includes a "Disco Groove" section with a "Drop B" instruction. The guitar part includes a "Disco Groove" section with a "Drop B" instruction. The drums part includes a "Disco Groove" section with a "Drop B" instruction. The score is numbered 57 to 64 at the bottom.

Vamp.

Desde el compás 152 hasta el 159 la sección de vientos junto con el bajo van marcando una frase melódica corta y repetitiva que sirve, como base de acompañamiento, para que la batería haga un solo; la batería está acentuando las frases rítmicas del vamp mientras ejecuta el solo.

Figura 17: Vamp. Fuente: La Autora, 2021)

The image shows a musical score for a piece titled "NEO FUNK" on page 21. The score is arranged for a band and includes the following parts:

- Drums Solo:** A section at the top of the score, highlighted with an orange box, indicating a solo for the drum set.
- Brass Section:** Includes parts for B♭ Trumpet (B♭ Tr.), Alto Saxophone (A. Sax), Tenor Saxophone (T. Sax), Trombone (Tbn.), and Baritone Saxophone (B. Sax).
- Woodwinds:** Flute (Fl.), Clarinet (Gr.), and Bassoon (E.B.).
- Electric Bass (E.B.):** Features a complex rhythmic pattern with various chords and notes, highlighted with a red box. The chords listed are F^{MIN}7, A⁹, G⁹, E⁹, D^{MAJ}, F^{MIN}G^{MIN}7, C^{MIN}E^b, F^{MIN}7, A⁹, G⁹, E⁹, D^{MAJ}, F^{MIN}G^{MIN}7, C^{MIN}7, and E^b.
- Drum Set (D. S.):** Shows a rhythmic pattern with "Solo Fill" markings and measure numbers (122, 130, 135, 150, 156, 227, 230, 159).

4. CAPÍTULO 4 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO

Título de la Propuesta.

Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Autumn Leaves” basado en el tema “Neo Funk”

Descripción de la propuesta.

Para realizar este arreglo se emplearon los recursos musicales tales como unísonos con síncopa, breaks, Drop 2 en los vientos usando voice leading, backgrounds y vamp, ya que se busco reflejar el estilo del compositor y arreglista Anthony Bracati en el estándar de jazz Autumn Leaves.

Para la Realización de este arreglo se utilizaron los siguientes parámetros:

- Tonalidad: Sol Mayor.
- Métrica: 4/4.
- Forma: AABC.
- Tempo: 120 bmp

El arreglo tiene las siguientes secciones:

Tabla 3: Secciones del Arreglo del estándar "Autumn Leaves".

SECCIÓN	COMPASES	DESCRIPCIÓN
Intro	8	Línea melódica principal armonizada en voces de intervalo de 4ta usando síncopas y todos los instrumentos haciendo unísonos rítmicos.
Parte A	11	Melodía original de la parte A del tema Autumn Leaves rearmonizada y hecha por una sección de 3 vientos, donde la trompeta hace la melodía principal y el saxo junto con el trombón armonizan usando la técnica de Voice Leading teniendo el apoyo armónico del teclado, guitarra y bajo.
Interludio	8	Los recursos musicales usados en la Intro se repiten usando esto como puente para la otra sección.
Parte B	9	Melodía original de la parte B del tema Autumn Leaves rearmonizada, usando la técnica de Voice Leading, y el apoyo de la sección rítmica, similar a la parte A del Arreglo. En esta sección se escogió hacerla mucho más relajada en la parte rítmica.

Parte C	8	Melodía original de la parte C del tema Autumn Leaves rearmonizada, usando la técnica de Voice Leading, y el apoyo de la sección rítmica, similar a la parte A del Arreglo, pero aplicando otra rítmica para dar variedad sonora
Guitar Solo Disco Style	11	Solo de Guitarra donde los vientos hacen background mientras la sección rítmica acompaña usando los elementos de la música Disco, especialmente en el bajo y la batería.
Variante Parte A	16	Se vuelve a hacer la parte A de la melodía original usando la técnica de Voice Leading pero del bajo y la batería en la primera parte. En la segunda parte vuelven a reincorporarse los demás instrumentos de la sección rítmica.
Interludio	8	Se repite lo mismo del Intro pero en forma de cierre para dar paso a otra sección.
Puente Transicional	4	Una pequeña línea de bajo acompañado por el Groove de la batería.
Solo de Órgano y Saxo	16	Solo de Órgano y Saxo usando la armonía original de la parte B del tema Autumn Leaves la primera parte solea el órgano y la segunda solea el saxofón.
Trade Órgano y Saxo	4 y 16	Solo de Órgano y Saxo usando la armonía original de la parte B del tema Autumn Leaves, con la única diferencia de que se van a compartir el solo cada 4 compases en lo que dure la armonía original establecida.
Puente Transicional	8	Se ejecuta un motivo melódico que lo realiza el teclado con un Groove de batería como base rítmica mientras que los vientos y los otros instrumentos de la sección rítmica acompañan en ciertos momentos puntuales usando una armonía VIm7 V7/VI VIm7, marcando acentos rítmicos, en la segunda parte la guitarra ejecuta junto con el teclado. el motivo melódico, pero en un intervalo de quinta arriba del original.
Solo de Batería	8	Solo de batería usando un Vamp como recurso musical. En este caso el Vamp es un patrón melódico repetitivo,

		armonizados en intervalos de quintas y octavas ejecutados por los vientos y la sección rítmica a modo de acompañamiento para guiar al ejecutante de la batería en su solo.
Puente Transicional	8	Ejecución del puente transicional anterior al solo de Batería, solo que usando una variante armónica al final de IIIIm7, V7, Imaj7, para dar paso al <i>ending</i> .
Ending	6	Escala de Sol mayor armonizada en voces interválicas de quintas y octavas ejecutadas por los vientos que da paso al motivo principal del Intro pero con una variante rítmica al final de la frase para dar paso a un final apoteósico que termina en el acorde Gmaj7 acompañado por fill y remates ejecutados por la sección rítmica y concluyendo la obra con un <i>stacato</i> final en Gmaj7.

La tonalidad de este arreglo es inicialmente Sol mayor, pero usa acordes de intercambio modal en la re armonización de la melodía original, en algunas partes modula a la relativa menor. En los solos y Trade 4 usa la armonía original de la parte B de Autumn Leaves.

Los recursos musicales más usados son:

Tabla 4: Recursos musicales usados en el arreglo del estándar “Autumn Leaves”.

Recursos Armónicos	Recursos Orquestacion	Recursos Rítmicos	Instrumentación del arreglo
Armonía tonal funcional e intercambio modal	Four Way Close	Breaks	Trompeta en Bb
Modulación	Drop 2	Stop Times	Saxofón Alto

	Quintas	Vamp	Trombón
	Unísonos	Kicks Over Time	Órgano
	Octavas		Guitarra
	Backgrounds		Bajo
			Batería.

- **Recursos Armónicos**
- **Recursos Orquestación**
- **Recursos Rítmicos**
- **Instrumentación del Arreglo**

5. CONCLUSIONES

En esta investigación, a través del análisis musical del tema Neo Funk se lograron identificar elementos característicos de diversos géneros musicales como el jazz, el funk, la música disco, y el soul, para fusionarlos en el arreglo, sin alterar la melodía original, y otorgar una variedad sonora al mismo.

De esta manera, se aplicaron las características del arreglo hecho por Anthony Bracanti, porque poseen una diversidad de recursos rítmicos y orquestales. Además, se logró la inclusión de algunos géneros musicales. En la composición de este arreglo, se aplicaron todos los recursos extraídos en las transcripciones al arreglo; a través de la adaptación del formato instrumental en el tema.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda aplicar los recursos obtenidos en esta investigación a nuevas propuestas musicales que quieran experimentar en la fusión de géneros.
- Transcribir y extraer recursos musicales de bandas que hayan experimentado con la fusión musical para la creación de arreglos musicales basados esos recursos.
- Experimentar con nuevas sonoridades, mediante el estudio de diversos géneros musicales que enriquezcan el lenguaje musical del arreglista para ser aplicados a sus proyectos.

7. REFERENCIAS

Adler, S. (2016). *The Study of Orchestration 4th Edition*. Nueva York: W.W. Norton.

allmusic.com. (2020, Marzo 12). <https://www.allmusic.com>. Retrieved Julio 17, 2021, from <https://www.allmusic.com:https://www.allmusic.com/style/smooth-jazz-ma0000002860?1626580702675>

Artopium. (2018). musicterms.artopium.com. Retrieved Diciembre 4, 2019, from musicterms.artopium.com:https://musicterms.artopium.com/s/Soli.htm

artsentertainment.cc. (2017, Mayo 18). artsentertainment.cc. Retrieved Julio 6, 2021, from [artsentertainment.cc: http://es.artsentertainment.cc/Música/Géneros-Música/1008014305.html](http://es.artsentertainment.cc/Música/Géneros-Música/1008014305.html)

Berklee Online. (2020, Septiembre 03). online.berklee.edu. Retrieved Septiembre 02, 2021, from online.berklee.edu:https://online.berklee.edu/takenote/voice-leading-for-guitar/#:~:text=The%20term%20%E2%80%9Cvoice%20leading%E2%80%9D%20refers,of%20the%20chord%2C%20whenever%20possible.

britannica.com. (2017, Noviembre 17). britannica.com. Retrieved Agosto 20, 2021, from [britannica.com: https://www.britannica.com/art/jazz-rock](http://britannica.com:https://www.britannica.com/art/jazz-rock)

britannica.com. (2017, Septiembre 29). britannica.com. Retrieved Agosto 20, 2021, from [britannica.com: https://www.britannica.com/art/disco](http://britannica.com:https://www.britannica.com/art/disco)

Clendinning, J. P., & West Marvin, E. (2016). *The Musician's Guide to Theory and Analysis*. In J. P. Clendinning, & E. West Marvin, *The Musician's Guide to Theory and Analysis* (p. A73). New York: W. W. Norton & Company.

- Columbia University Jazz Glossary. (2020, Junio 1). <https://ccnmtl.columbia.edu>. Retrieved Septiembre 02, 2021, from <https://ccnmtl.columbia.edu/projects/jazzglossary/v/vamp.html#:~:text=A%20repeated%20chord%20progression%20or,of%20a%20tune%20or%20composition>.
- comunicom.es. (2020, Febrero 14). comunicom.es. Retrieved Junio 23, 2021, from comunicom.es: <https://comunicom.es/autumn-leaves-standard-llego-europa/>
- de Gorgot, E. (2015, Diciembre 5). <https://www.jotdown.es>. Retrieved Junio 23, 2021, from <https://www.jotdown.es/2015/12/guia-basica-para-entender-el-funk/>
- Dulzaides, M., & Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. ACIMED, 1,2.
- Gabis, C. (2020). ARMONIA FUNCIONAL. Buenos Aires: Independently published .
- García Espinosa, J. F. (2018). Arreglos compositivos de himnos religiosos adaptados a formato Big Band. Arreglos compositivos de himnos religiosos adaptados a formato Big Band. Bogotá, Colombia: Universidad del Bosque.
- Garofalo, R. (2017, Septiembre 29). www.britannica.com. Retrieved Agosto 20, 2021, from [www.britannica.com: https://www.britannica.com/art/disco](https://www.britannica.com/art/disco)
- Granizo Cruz, H. I. (2017, marzo 17). Composición e temas a partir de una estructura popular que contenga elementos de jazz, funk y soul. Composición e temas a partir de una estructura popular que contenga elementos de jazz, funk y soul. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Grupo Camaleón. (2017, Diciembre 9). <https://glosarios.servidor-alicante.com/>. Retrieved Noviembre 25, 2019, from

<https://glosarios.servidor-alicante.com/>: <https://glosarios.servidor-alicante.com/terminos-musicales/unisono>

Kennedy, M. (2015). Oxford Dictionary of Music. Oxford: Oxford University Press.

learneverythingabout.com. (2020, Abril 3). www.learneverythingabout.com. Retrieved Septiembre 02, 2021, from www.learneverythingabout.com: <https://www.learneverythingabout.com/lyrics-songs/songwriting/song-structure-breaks.html>

León Adrián, J. E. (2017, Septiembre 20). Aplicación de los recursos armónicos, rítmicos, melódicos y orquestales del jazz afrocubano utilizados por Tito Puente en la década de 1950 a 1960, en composición inédita. Aplicación de los recursos armónicos, rítmicos, melódicos y orquestales del jazz afrocubano utilizados por Tito Puente en la década de 1950 a 1960, en composición inédita. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Lowell, D., & Pullig, K. (2003). Background Writing. In D. Lowell, & Pullig Ken, Arranging for Large Jazz Ensemble (p. 139). Boston, Massachusetts: Berklee Press.

MacFarlane, P. (2016, Diciembre 20). <https://www.guitarlessonworld.com>. Retrieved Junio 23, 2021, from <https://www.guitarlessonworld.com>: <https://www.guitarlessonworld.com/lessons/drop-2-chords/>

Merriam-Webster Dictionary. (2021, Agosto 29). www.merriam-webster.com. Retrieved Septiembre 02, 2021, from www.merriam-webster.com: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/syncopation>

musicaldictionary.com. (2019, Marzo 21). musicaldictionary.com. Retrieved Septiembre 02, 2021, from musicaldictionary.com: <https://musicaldictionary.com/unison/>

Myer, W. (2017, Junio 21). pianowithwillie.com. Retrieved Septiembre 02, 2021, from pianowithwillie.com: <https://pianowithwillie.com/drop-2-chords-at-the->

Street". Utilización de recursos orquestales del compositor Sammy Nestico para la creación de un arreglo en formato big band del tema "Bye Bye Blackbird" basado en el tema "88 Basie Street". Guayaquil, Guayas, Ecuador: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL.

Vincent, R. (2020, Agosto 26). www.britannica.com. Retrieved Agosto 20, 2021, from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/art/funk>

ANEXO 1

AUTUMN LEAVES

COMUESTO POR JOHNNY MERCER
ARREGLOS: SARA PALLO JIMENEZ

SCORE

INTRO FUNK FUSION $\text{♩} = 120$

TRUMPET IN B \flat

ALTO SAX

TROMBONE

ORGAN
(Jazz Organ FX)

GUITAR
(Tr. Guit. Tone)

ELECTRIC BASS

DRUM SET

1 2 3 4

AUTUMN LEAVES

2

Musical score for "Autumn Leaves" featuring the following instruments and parts:

- B♭ Trp.**: Trumpet part with melodic lines and rests.
- A. Sax.**: Alto Saxophone part with melodic lines and rests.
- Tbn.**: Tenor Saxophone part with melodic lines and rests.
- Org.**: Organ part with chords and melodic lines. Chords include $D^{7(9)}$ and $GMAJ^7$.
- GTR.**: Guitar part with chords and melodic lines. Chords include D , $D^{7(9)}$, and $GMAJ^7$. Includes the instruction "(CLEAN GUIT. TONE)".
- E.B.**: Electric Bass part with a steady bass line.
- D. S.**: Double Bass part with a walking bass line. Includes measure numbers 5, 6, 7, 8, and 9, and the instruction "BREATHE!".

AUTUMN LEAVES

3

A

B \flat TRP.
A. SX.
T.B.N.
Org.
GTR.
E.B.
D. S.

Cmaj7 F#m7 E#m7 F#m7
Cmaj7 A#m7 F#m7
Cmaj7 A#m7 F#m7

10 11 12 13

AUTUMN LEAVES

4

Musical score for "Autumn Leaves" featuring the following instruments and parts:

- B♭ Trp.:** First staff, includes a first ending bracket labeled "1.".
- A. Sax.:** Second staff.
- Tbn.:** Third staff.
- Org.:** Fourth and fifth staves, includes chord markings: B^b7, E^{mil}(7), B⁷, and B^{sus4}.
- Gtr.:** Sixth staff, includes chord markings: B^b7 and B⁷.
- E.B.:** Seventh staff, includes chord markings: B^b7 and E^{mil}(7).
- D.S.:** Eighth staff, includes measure numbers 14, 15, 16, and 17.

AUTUMN LEAVES

7

B♭ Trp.

A. Sax.

Ten.

Orig.

Gtr.

E.B.

D.S.

25

26

27

28

Chord symbols: D^{7(b9)} G MAJ⁷, C MAJ⁷ B⁷, D, D^{7(b9)} G MAJ⁷, G, D^{7(b9)} G MAJ⁷, C MAJ⁷ B⁷, CLEAN GUIT. TONE

AUTUMN LEAVES

8 **B**

The musical score is arranged in a system with seven staves. The instruments are: B♭ Trp., A. Sax., Tenor Sax., Organ, Guitar, Electric Bass, and Double Bass. The key signature is B major (two sharps). The score includes measures 29, 30, 31, and 32. Measure 29 features a triplet of eighth notes in the Organ and Guitar parts. Measure 30 features a triplet of eighth notes in the Electric Bass part. Measure 31 features a triplet of eighth notes in the Electric Bass part. Measure 32 features a triplet of eighth notes in the Electric Bass part. The Organ part has a large slur over measures 29 and 30. The Guitar part has a large slur over measures 29 and 30. The Electric Bass part has a large slur over measures 29 and 30. The Double Bass part has a large slur over measures 29 and 30. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings.

AUTUMN LEAVES

9

B♭ Trp. A Sax. Tenor Sax. Organ. Guitar. Electric Bass. Double Bass.

Chord symbols: D7, E7, E7b9, E7b9/C#

Measure numbers: 33, 34, 35, 36

Dynamic markings: *p*, *mf*

AUTUMN LEAVES

10

(C)

Musical score for 'Autumn Leaves' featuring Bb Trp., A. Sax., Tbn., Org., Gtr., E.B., and D.S. The score includes various chord markings such as C^{o7}, F^{♯o7}, D^{♯o7}, A^{o7}, E⁻, E^{mi(o7)/D[♯]}, E^{mi7/D}, and E^{mi6/C[♯]}. Measure numbers 37, 38, 39, and 40 are indicated at the bottom of the score.

AUTUMN LEAVES

11

The musical score is arranged in a system with seven staves. The instruments and their parts are as follows:

- B. Trp.:** Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). The staff contains a few notes in the first measure.
- A. Sax.:** Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains a few notes in the first measure.
- Tbn.:** Bass clef, key signature of two sharps. The staff contains a few notes in the first measure.
- Org.:** Treble and Bass clefs, key signature of two sharps. The staff contains a complex melodic line with various ornaments and dynamics. Chord markings include C15, B7, E6, D9, and Cmaj7.
- Gtr.:** Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains a rhythmic accompaniment with chord markings E6, D9, Cmaj7, and B7.
- E.B.:** Bass clef, key signature of two sharps. The staff contains a rhythmic accompaniment with chord markings C15, B7, E6, D9, and Cmaj7.
- D.S.:** A double bar line followed by a few notes in the final measure.

Measure numbers 41, 42, 43, and 44 are indicated at the bottom of the score.

AUTUMN LEAVES

12

GUITAR SOLO DISCO STYLE

B♭ TRP. *mp*

A. SX. *mp*

TBN. *mp*

ORG. Cmaj7 Am7 E7mi7 Fmaj7

GTR. Cmaj7 (Dist. GUIT. TONE) Am7 E7mi7 Fmaj7

E.B. Cmaj7 Am7 E7mi7 Fmaj7

D. S. 45 46 47 48

AUTUMN LEAVES

13

The musical score is arranged in seven staves, each with a specific instrument label and key signature:

- B♭ Trp.**: B♭ Trumpet part, starting with a first ending bracket at measure 13.
- A. Sax.**: Alto Saxophone part.
- Tbn.**: Trombone part, featuring a flat (b) in measure 49.
- Org.**: Organ part, with a brace grouping the upper and lower staves. Chord markings include B^b9#7, B7, E m(67), and B sus4.
- Gtr.**: Guitar part, with chord markings B^b9#7, B7, E m(67), and B sus4.
- E.B.**: Electric Bass part, with chord markings B^b9#7, B7, E m(67), and B sus4.
- D. S.**: Double Bass part, with measure numbers 49, 50, 51, and 52.

AUTUMN LEAVES

14

The musical score for "Autumn Leaves" is arranged for a jazz ensemble. It features the following parts:

- B♭ Trp.:** Second ending, marked *mf*.
- A. Sax.:** First ending, marked *mf*.
- Ten. Sax.:** First ending, marked *mf*.
- Org.:** Organ accompaniment with chords: B7, E6, D9, EMIN.
- Gtr.:** Guitar accompaniment with chords: B7, E, D, EMIN.
- E.B.:** Electric Bass accompaniment with chords: B7, E6, D9, EMIN.
- D. S.:** Double Bass accompaniment with chords: B7, E6, D9, EMIN.

The score includes first and second endings for the saxophones and organ, and specific chord voicings for the guitar and bass. Measure numbers 53, 54, 55, and 56 are indicated at the bottom of the page.

AUTUMN LEAVES

15

VARIANTE PARTE A

Musical score for 'Autumn Leaves' featuring 'Variante Parte A'. The score is arranged for the following instruments:

- B♭ Trp.**: Trumpet part in B-flat major.
- A. Sax.**: Alto Saxophone part in B-flat major.
- Tbn.**: Trombone part in B-flat major.
- Org.**: Organ part in B-flat major.
- Gtr.**: Guitar part, marked '(CLEAN GUIT. TONE)'. Includes chord symbols: Cmaj7, A7(b9), E7(b9), and Fmaj7.
- E.B.**: Electric Bass part.
- D.S.**: Double Bass part.

The score includes various musical notations such as slurs, accents (>), and dynamic markings. Measure numbers 59 and 60 are indicated at the bottom of the score.

AUTUMN LEAVES

17

The musical score is arranged in seven staves, each representing a different instrument. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into two systems. The first system includes parts for B♭ Trumpet, Alto Saxophone, Trombone, Original Bass, Guitar, and Electric Bass. The second system includes parts for Guitar, Electric Bass, and Double Bass. Chord symbols are provided for the Original Bass, Guitar, and Electric Bass parts. The score concludes with measure numbers 67 and 68.

B♭ TRP. **A. Sax.** **TBN.** **Orig.** **GTR.** **E.B.** **D. S.**

Chord symbols: Cmaj7, Am7, Em7, Fmaj7

Measure numbers: 67, 68

AUTUMN LEAVES

18

B. Trp. A. Sax. Tbn. Org. Gtr. E.B. D.S.

The score consists of seven staves. The first three staves (B. Trp., A. Sax., Tbn.) contain melodic lines with various notes and rests. The fourth staff (Org.) contains chord symbols: B^b7, E^b, D⁹, and E^b. The fifth staff (Gtr.) contains a rhythmic pattern with chord symbols: B^b7, E^b, D⁹, and E^b. The sixth staff (E.B.) contains a melodic line with chord symbols: B^b7, E^b, D⁹, and E^b. The seventh staff (D.S.) contains a melodic line with chord symbols: E^b, D⁹, and E^b. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Chord symbols: B^b7, E^b, D⁹, E^b, E^b MIN (DT. GUIT. TONE), POWER CHORDS, E^b, D⁹, E^b, E^b MIN.

Measure numbers: 69, 70, 71, 72.

AUTUMN LEAVES

19

INTERLUDE

B. Trp.

A. Sax.

Tbn.

Org.

Gtr.

E.B.

D. S.

73

74

76

Chord symbols: $D^{7(9)}$, $GMAJ7$, G

AUTUMN LEAVES

20

B \flat Trp. A. Sax. Tbn. Org. Gtr. E.B. D. S.

Chord symbols: $D^{7(9)}$, G^{MAJ7} , D^{\flat} , G , $D^{\flat 7(9)}$, G^{MAJ7} .

Measure numbers: 77, 78, 79, 80.

The score is written for seven instruments: B \flat Trumpet, Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Organ, Guitar, Electric Bass, and Drums. The music is in 4/4 time and features a complex harmonic structure with various chord voicings and melodic lines. The organ part includes sustained chords and moving lines. The guitar and electric bass parts provide harmonic support with specific voicings. The drums play a steady pattern. The piece concludes with a final melodic flourish in measure 80.

AUTUMN LEAVES

21

PUENTE TRANSICIONAL

B♭ TRP.
A. SAX.
T.B.N.
ORG.
GTR. (CLEAN GUIT. TONE)
E.B.
D. S.

81 82 83 84

AUTUMN LEAVES

2.2

SOLO ORGANO Y SAXO

B \flat Tr. —

A. Sax. —

Tbn. —

Org. $F^{\#}m7(b9)$ $B7(b9)$ E_{m7} E_{m7}

Gtr. $F^{\#}m7(b9)$ $B7(b9)$ E_{m7} E_{m7}

E.B. $F^{\#}m7(b9)$ $B7(b9)$ E_{m7} E_{m7}

D. S. 85 86 87 88

AUTUMN LEAVES

23

Musical score for 'Autumn Leaves' featuring the following instruments and parts:

- B \flat Trp.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- A. Sax.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- Tbn.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- Org.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- Gtr.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- E.B.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).
- D. S.:** Part 1 (measures 89-92) and Part 2 (measures 91-92).

Chords and dynamics are indicated throughout the score:

- Measures 89-90: **A \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.), **D7** (Organ, Guitar, E.B.), **G \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.).
- Measure 91: **A \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.), **D7** (Organ, Guitar, E.B.), **G \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.).
- Measure 92: **A \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.), **D7** (Organ, Guitar, E.B.), **G \flat 7** (Organ, Guitar, E.B.).

Dynamics include accents (>) and a piano (p) marking in measure 92.

AUTUMN LEAVES

24

B \flat TRP.

A. SK.

TBN.

ORG.

GTR.

E.B.

D. S.

93 94 95 96

AUTUMN LEAVES

25

B♭ Tr. (Staff 1): Rests throughout.

A. Sax. (Staff 2): Rests throughout. Chord changes: **A[♭]7** (measures 97-98), **C[♭]11b** (measures 99-100), **C[♭]7** (measures 101-102).

Tbn. (Staff 3): Rests throughout.

Org. (Staff 4): Rests throughout. Chord changes: **A[♭]7** (measures 97-98), **C[♭]11b** (measures 99-100), **C[♭]7** (measures 101-102).

Gtr. (Staff 5): Melodic line with accents. Chord changes: **C[♭]11b** (measures 97-98), **B⁷(b9)** (measures 99-100), **E[♭]7** (measures 101-102).

E.B. (Staff 6): Melodic line with accents. Chord changes: **C[♭]11b** (measures 97-98), **B⁷(b9)** (measures 99-100), **E[♭]7** (measures 101-102).

D. S. (Staff 7): Rests throughout.

97

98

99

100

AUTUMN LEAVES

27

Musical score for 'Autumn Leaves' featuring B♭ Trumpet, Alto Saxophone, Trombone, Organ, Guitar, Electric Bass, and Double Bass. The score is written in G major and 4/4 time. The Organ part consists of sustained chords. The Guitar and Electric Bass parts feature a rhythmic pattern of eighth notes with accents. The Double Bass part is marked with a double bar line and a slash, indicating it is not to be played.

B♭ Trp. (Staff 1): Rest

A. Sax. (Staff 2): Rest, then **B7** chord, then **E♭m7** chord

Tbn. (Staff 3): Rest

Org. (Staff 4): Sustained chords (G major, D7, A♭m7, G♭m7)

Gtr. (Staff 5): Rhythmic eighth-note pattern with accents, chords **A♭m7**, **D7**, **G♭m7**

E.B. (Staff 6): Rhythmic eighth-note pattern with accents, chords **A♭m7**, **D7**, **G♭m7**

D. S. (Staff 7): Double bar line and slash

105

106

107

108

AUTUMN LEAVES

28

The musical score is arranged in a standard orchestral layout with the following parts from top to bottom:

- B♭ Trp.**: B-flat Trumpet part, mostly silent with a few notes in the final measure.
- A. Sax.**: Alto Saxophone part, mostly silent with a few notes in the final measure.
- Ten.**: Tenor Saxophone part, mostly silent with a few notes in the final measure.
- Org.**: Organ part, consisting of a continuous rhythmic pattern of eighth notes.
- Gtr.**: Guitar part, featuring a complex rhythmic pattern with chords and single notes.
- E.B.**: Electric Bass part, featuring a complex rhythmic pattern with chords and single notes.
- D. S.**: Double Bass part, featuring a complex rhythmic pattern with chords and single notes.

Chord progressions and other markings include:

- Chords:** F#m7(b9), B7(b9), Em7, E9, Dm7, Dm7(b9).
- Measure Numbers:** 109, 110, 111, 112.
- Accents:** Accented notes are present in the guitar and electric bass parts.
- Other:** A double bar line is present at the end of the score.

AUTUMN LEAVES

29

B♭ Trp. A. Sax. Tenor Sax. Organ. Guitar. Electric Bass. Double Bass.

Chord symbols: G#7(b9), A#m7, C#m10, C#7, B7(b9), E#m10, C#m7, E7.

Measure numbers: 113, 114, 115, 116.

AUTUMN LEAVES

30

PUENTE TRANSICIONAL

The musical score is arranged in a standard orchestral layout with seven staves. From top to bottom, the staves are for B♭ Trumpet (B♭ Tpt.), Alto Saxophone (A. Sax.), Tenor Saxophone (Tbn.), Organ (Org.), Guitar (Gtr.), Electric Bass (E.B.), and Double Bass (D.S.). The Organ part features a melodic line with triplets and a 'SIVE' marking. The Guitar part includes a 'DR. GUIT. TONE' instruction. The Electric Bass part has a 'B7' chord marking. The Double Bass part includes a '117' marking. The score concludes with a double bar line and measure numbers 118, 119, and 120.

AUTUMN LEAVES

31

The musical score is arranged in seven staves, each representing a different instrument. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into measures 121, 122, 123, and 124. The Bb Trumpet, Alto Saxophone, and Tenor Saxophone parts play a melodic line with eighth and sixteenth notes. The Organ part features a triplet of eighth notes in measures 121 and 122, followed by a dashed line indicating a continuation of the pattern. The Guitar and Electric Bass parts play a rhythmic accompaniment with eighth notes and chords, including E minor 7 and B7 chords. The Double Bass part provides a steady bass line with eighth notes and rests.

B \flat Tr.
A. Sax.
Ten.
Org.
Gtr.
E.B.
D. S.

121 122 123 124

AUTUMN LEAVES

SOLO DE BATERIA

B> Tpt. A. Sax. Tbn. Org. Gtr. E.B. D. S.

SOLO DE BATERIA

SOLO FILL 1.25

SOLO FILL 1.26

SOLO FILL 1.27

SOLO FILL 1.28

AUTUMN LEAVES

33

The musical score is arranged in a standard orchestral layout with seven staves. From top to bottom, the staves are labeled: B♭ Trp., A. Sax., Tbn., Org., Gtr., E.B., and D. S. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is divided into measures 129, 130, 131, and 132. Measures 129 and 130 are marked with a double slash (//) and the text 'Solo Fill'. Measures 131 and 132 are also marked with a double slash and 'Solo Fill'. The notation includes various note values, rests, and articulation marks such as accents and slurs. The Organ part is indicated by a bracketed brace on the left side of its staff.

AUTUMN LEAVES

34

PUENTE TRANSICIONAL

B \flat TRP.

A. SX.

TEN.

Oboe.

GTR.

E.B.

D. S.

133

134

135

136

137

AUTUMN LEAVES

35

Musical score for "Autumn Leaves" featuring seven instruments: B. Trp., A. Sax., Tbn., Org., G. Tr., E. B., and D. S. The score is written in G major and 3/4 time. The B. Trp., A. Sax., and Tbn. parts are in the upper register, while the Org., G. Tr., and E. B. parts are in the lower register. The D. S. part is a double bass line. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and triplets. Chord symbols are provided for the B. Trp., A. Sax., and Tbn. parts, including Bmi7, D7, and Gmaj7. The Org. part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The G. Tr. part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The E. B. part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The D. S. part features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The score is divided into measures 138, 139, 140, 141, and 142.

AUTUMN LEAVES

36

ENDING

B♭ Tr.

A. Sax.

Trpt.

Org.

G Tr.

E.B.

D. S.

145

144

146

147

148

Detailed description of the musical score: The score is for the piece 'Autumn Leaves'. It features seven staves: B♭ Trumpet (B♭ Tr.), Alto Saxophone (A. Sax.), Trumpet (Trpt.), Organ (Org.), Guitar (G Tr.), Euphonium (E.B.), and Double Bass (D. S.). The music is in 3/4 time and G major. A section labeled 'ENDING' begins at measure 36. The Organ part includes chord symbols Gm7 and G. The Guitar part includes chord symbols Gm7, G, and G7. The Double Bass part includes chord symbols Gm7, G, and G7. The score concludes at measure 148.

ANEXO 2

ENTREVISTA AL COMPOSITOR Y ARREGLISTA

ANTHONY BRANCATI

1. *¿Cuál es el significado de Neo-Funk para mí?*

“No considero que esta pieza sea un nuevo género de funk de ninguna manera y, en cambio, se suponía que era una canción inspirada en conceptos de la música Neo-Soul y Modern Funk. La versión de estudio fue grabada como parte de mi proyecto de cuarto año en Humber College en Toronto, Canadá y fue parte de una colección de 3 piezas que escribí para resaltar tantas habilidades diferentes como fuera posible.

Déjalo ser - <https://youtu.be/owb3LU94bXk>

Squadlive / Ponte con buen pie - https://youtu.be/m7zSzk_nSpo

“Let It Be” presenta mi arreglo único que incluye un coro de góspel y Squadlive presenta mi saxofón y teclado tocando junto con arreglos de trompeta y reordenamiento de las piezas originales de Lettuce y James Brown.

“Neo-Funk” es la única pieza original de ese proyecto y quería resaltar mi escritura, arreglando los cuernos y la banda, mientras también me presentaba a mí mismo en los teclados. Si bien esta grabación tuvo lugar en mi proyecto de cuarto año, de hecho, la escribí e interpreté un año antes en mi recital final. Si escuchas esta versión, oirás que no había descubierto completamente el potencial de la pieza y que la versión de estudio es la forma en que se pretende que se escuche esa canción”.

Versión en vivo (1 año antes de grabar la versión de estudio)
- <https://youtu.be/S8BHeYa95QY>

2. *¿Cuál fue tu inspiración para componer y arreglar Neo-Funk?*

“La melodía principal fue influenciada por un solo de teclado improvisado que escuché de Robi Botos, quien es el otro teclista en el video que se reproduce a mi lado.

https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel

Realmente solo quería escribir una canción que me permitiera tocar un solo de clavinet como el del video ^ y pueden escuchar que así es como lo hice en la versión en vivo. Pero la canción evolucionó a lo largo de un año y la versión de estudio adoptó un enfoque muy diferente y más moderno.

El estilo y la disposición, especialmente para los cuernos, están influenciados en gran medida por Snarky Puppy”.

3. *¿Podrías decirme qué recursos musicales usaste para componer y arreglar Neo-Funk?*

“Aparte de los enlaces y artistas que he enumerado anteriormente, usé cualquier piano o teclado que pude encontrar para escribir, notas de voz en mi teléfono para grabar ideas, y luego usé sonidos terribles y Garageband para obtener algunas de las otras partes del instrumento organizado. Finalmente puse todas las partes en Sibelius donde anoté el arreglo para cada instrumento”.

4. *¿Por qué su arreglo solo se puede encontrar en Youtube y SoundCloud?*

“Buena pregunta. Aunque los servicios de transmisión se han apoderado en gran medida y es el método principal que las personas consumen música ahora, los artistas no pueden ganar dinero a través de los sitios de transmisión. Puede buscar esto fácilmente, pero las diversas compañías (Spotify, Apple Music) ofrecen centavos por cada transmisión, mientras que YouTube paga a los creadores que tienen anuncios patrocinados en sus videos. Aunque tampoco me gustan los anuncios, estoy agradecido de que la gente los vea o los salte para ver Neo-Funk, ya que esto genera un poco de ingresos”.

5. *¿Qué les diría a las personas que quieren ser arreglistas profesionales?*

“Si bien no es necesario ser un instrumentista increíble para ser un gran arreglista o compositor, es necesario tener un conocimiento sólido de tantos instrumentos y géneros como sea posible. Primero soy pianista, pero también toco la batería, el saxo, el bajo y otros teclados / sintetizadores. También tengo un conocimiento básico de la guitarra y los instrumentos de cuerda. Si bien no necesita estar listo para interpretar en todos (o en alguno) de estos instrumentos, lo que ES importante como arreglista es comprender las limitaciones y capacidades de los instrumentos para los que está

escribiendo. Necesita una combinación de comprensión teórica y práctica de los diferentes instrumentos para ser un arreglista eficaz. La comprensión teórica puede ser conocer los rangos de instrumentos y ser práctico cuáles son los diferentes timbres de esos instrumentos y qué los separa dentro de su sección. es decir. los diferentes saxofones e instrumentos de metal en una sección de trompeta o los diferentes instrumentos de cuerda en un conjunto de cuerdas

También necesitas encontrar música, artistas, arreglistas o compositores que te inspiren. YouTube es tu mejor amigo y hay recursos ilimitados (y a menudo gratuitos) disponibles para obtener más información. Hay videos desglosados de los líderes de la industria en YouTube y todo tipo de clases magistrales disponibles.

Y finalmente, si bien necesita escribir sobre sus puntos fuertes, también es importante experimentar y aceptar los errores a lo largo del camino. *Garageband, Logic, Sibelius, MIDI* y otras muestras son herramientas excelentes para tener una idea de cómo suenan las cosas, pero trata de conectarte con músicos que puedan tocar tus arreglos porque las cosas siempre sonarán diferentes en vivo que en una computadora”.

6. *¿Podrías decirme algunas palabras para las personas que quieran elegir la música como carrera / profesión?*

“Si te dedicas a la música de forma profesional, tienes que amarla. Pero tenga cuidado, en su viaje probablemente se le pedirá que asuma proyectos o trabaje con personas que NO ama y esto puede ser extremadamente desafiante. A veces puede que tengas que hacerlo por la conexión o el dinero, pero asegúrate de estar atento y de tener otros proyectos que SÍ te encanten para mantenerte inspirado. Me encanta hacer e interpretar música, pero puedo garantizarte que no siempre te encantarán todas las canciones que escribas o interpretes, pero tienes motivos para hacerlo. Equilibrar esto es fundamental. El dinero puede llegar en grandes cantidades y luego desaparecer durante un largo período de tiempo, así que sea inteligente y aprenda a invertir en usted mismo y en su futuro. Trate de no competir con otras personas e intente escribir lo que ama y espere que la gente lo encuentre y lo escuche. Escribí Neo-Funk para un proyecto escolar y aquí estoy años después con gente de todo el mundo escuchándolo y presentándolo, más de 8 millones de visitas en YouTube y casi 50 mil suscriptores en gran parte debido a esta canción. También he conseguido muchos otros trabajos gracias a ello, tanto como compositor como como intérprete. No escribí la canción esperando sacar

algo de ella y la escribí porque amaba la música y contraté a las mejores personas que conocía para que la cantaran conmigo. Cuando haces algo porque lo amas, a veces surge algo especial y nunca sabes a dónde puede llevarte”.

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Pallo Jiménez Josefina Saray**, con C.C: # **2000101143** autora del **Componente práctico del examen complejo: Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves” en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema “Neo Funk”.**”, 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, 13 de septiembre de 2021.

f. _____

Nombre: Pallo Jiménez, Josefina Saray

C.C: 2000101143

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la creación del arreglo del tema "Autumn Leaves" en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema "Neo Funk".		
AUTOR(ES)	Pallo Jiménez, Josefina Saray		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Yaselga Rojas, Yasmine Genovesa		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Artes y Humanidades		
CARRERA:	Música		
TITULO OBTENIDO:	Licenciado en Música		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13 de septiembre de 2021	No. DE PÁGINAS:	78
ÁREAS TEMÁTICAS:	Composicion de un Arreglo, fusión de estilos, Música		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Anthony Brancati, Neo Funk, Autumn Leaves, arreglo musical, música disco, funk, fusión.		
RESUMEN/ABSTRACT	<p>Este trabajo tiene como propósito la creación de un arreglo del tema "Autumn Leaves" a partir de los recursos rítmicos, orquestales y de arreglos; del tema Neo Funk del compositor y arreglista Anthony Brancati. Se utilizó una metodología con enfoque cualitativo con alcance descriptivo, experimental. Se empleo la transcripción y el análisis de partituras para la determinación de los recursos musicales del tema Neo Funk. La siguiente propuesta podría servir como referencia para futuros compositores que estén interesados en aplicar los recursos obtenidos en esta investigación a nuevas propuestas musicales que quieran experimentar en la fusión de géneros. Y que deseen experimentar con nuevas sonoridades, mediante el estudio de diversos géneros musicales que enriquezcan el lenguaje musical del arreglista para ser aplicados a sus proyectos.</p>		
ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: 0969651002	E-mail: pallosarita@gmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Yaselga Rojas, Yasmine Genoveva.		
	Teléfono: 0997194223		
	E-mail: yasmine.yaselga@cu.ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			