

TEMA:

Creación y arreglo de composiciones musicales de jazz, a partir de la aplicación e innovación de recursos compositivos, utilizados por Thelonious Monk en 1957 a 1961.

AUTOR:

González Jiménez, María José

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en música

TUTOR:

Vargas Prias, Gustavo Daniel

Guayaquil, Ecuador Marzo del 2017

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **González Jiménez María José**, como requerimiento para la obtención del título de **licenciado en música.**

TUTOR		
f		
Vargas Prias, Gustavo Daniel		
DIRECTOR DE LA CARRERA		
f		
Vargas Prias, Gustavo Daniel		
Guayaquil, 16 de marzo del 2017		

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo González Jiménez, María José

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, "Creación y arreglo de composiciones musicales de jazz, a partir de la aplicación e innovación de recursos compositivos, utilizados por Thelonious Monk en 1957 a 1961" previo a la obtención del título de Licenciado 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, 16 de marzo del 2017 LA AUTORA

f.		
	González Jiménez, María José	

AUTORIZACIÓN

Yo, González Jiménez, María José

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, "Creación y arreglo de composiciones musicales de jazz, a partir de la aplicación e innovación de recursos compositivos, utilizados por Thelonious Monk en 1957 a 1961", cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, 16 de marzo del 2017

ΙΔ	ΛІ	ITC	NR A ·

f.	
	González Jiménez, María José

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

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f
BRAVO OLLAGUE, CARLOS IVAN
<u>r</u>
f
ALDIVIEZO DÁVILA, LIANA GARDENIA
f
MF.JIA. JUAN ISIDRO

INDICE

RESUMEN	IX
ABSTRACT	X
CONTEXTO DE LA INVESTIGACION	1
ANTECEDENTES	2
PROBLEMA DE INVESTIGACION	3
JUSTIFICACION	4
OBJETIVOS	9
1.1 Objetivo general	
1.2 Objetivos específicos	9
PREGUNTAS DE INVESTIGACION	9
MARCO CONCEPTUAL	10
RECURSOS COMPOSITIVOS	133
1.3 Melodías a partir de uno o dos motivos	133
1.4 Reiteración y secuenciación	144
1.5 Intervalo tritonal	155
1.6 Repetición de intervalos en motivos melódicos	166
1.7 Movimiento por semitonos	177
DISEÑO DE LA INVESTIGACION	188
ENFOQUE	200
ALCANCE	200
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION	211
RESULTADOS	222
LA PROPUESTA	233
OBJETIVO	244
DESCRIPCION	244
CONCLUSIONES	655

RECOMENDACIONES	666
ANEXOS	667
BIBLIOGRAFIA	766
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN	778
INDICE DE FIGURAS	
FIGURA 1: Blues Five Spot1	13
FIGURA 2: Puente de "Well You Needn't"1	14
FIGURA 3: Epistrophy1	15
FIGURA 4: Misterioso1	16
FIGURA 5: Well vou Needn't	17

RESUMEN

Esta investigación propone la composición de un tema y un arreglo de jazz utilizando los recursos compositivos de Thelonious Monk en la época de 1957 a 1961. Esta propuesta inicia determinando cuales serían las composiciones realizadas por este compositor dentro de la época. Luego se pasó a analizar cada composición de una manera auditiva y visual en sus partituras reconociendo sus recursos tanto en la armonía como melodía. Los temas analizados son nueve y fueron estos análisis que nos permitieron desarrollar un tema y un arreglo de jazz con las características de este compositor. Se buscó características particulares de cada tema y características que pudieran tener en común entre las mismas. La composición se llama" Emigration" y tiene recursos muy particulares de Thelonious Monk en los intervalos y la armonía por semitonos, por otro lado, en el arreglo de jazz encontramos un contraste bastante grande; El arreglo es del tema "Have you Met Miss Jones", escogido para resaltar las características y sonoridad de Theloniuos Monk. Al poner estas características la sonoridad es bastante clara y puede reflejarse el tema como si fuera tocado por Thelonious Monk con un toque propio del compositor y arreglista de los temas.

Palabras Clave: Thelonious Monk, composición inédita, arreglo de jazz, época, recursos compositivos.

ABSTRACT

This research proposes the composition of a theme and a jazz arrangement using the compositional resources of Thelonious Monk from the time of 1957 till 1961. This proposal began by determining which would be the compositions realized by Monk within the time. Then he began to analyze each composition in an auditory and visual way in his scores recognizing his resources in both harmony and melody. The themes to analyze are nine and it was these analyze that allowed us to develop a untitled composition and a jazz arrangement with the characteristics of this composer. I looked for particular characteristics of each theme and characteristics that could have in common between them. The untitled composition is called "Emigration" and has very particular resources of Monk in the intervals and the harmony by halftones, on the other hand, in the jazz arrangement we find a quite great contrast; the arrangement is from the song "Have You Met Miss Jones", chosen to highlight the characteristics and sonority of Theloniuos Monk. By putting these characteristics the sound is quite clear and can be reflected the subject as if it were played by Monk with a touch of the composer and arranger of the songs.

Key Words: The lonious Monk, untitled composition, jazz Arrangement, epoch, compositional resources.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION

Dentro de la universidad Católica Santiago de Guayaquil se busca impulsar a los estudiantes a la constante investigación, de tal manera que se vuelve la realización de aquella un factor indispensable para finalizar la carrera escogida por cada estudiante.

En la facultad de artes y humanidades se han realizado varias investigaciones con propuestas innovadoras dentro de la rama del jazz y el trabajo a continuación no es la excepción. Este trabajo de investigación propone la aplicación e innovación de recursos melódicos y armónicos utilizados por Thelonious Monk en la época de 1957 al 1961 para la creación de una composición y un arreglo musical de jazz.

Uno de los objetivos de la carrera de música es la elaboración de composiciones, puesto que para su desarrollo se debe tener un total manejo de la teoría música. Es por esto que la composición y arreglo serán un medio de evaluación donde se reflejaran los recursos obtenidos en la investigación.

ANTECEDENTES

Thelonious Monk ha dejado en el mundo una rica variedad de composiciones. Estudiosos como Ran Blake y Martin Williams han destacado la importancia de las habilidades de Thelonious Monk como compositor. Sus melodías, particular timbre y armonías, su sentido pragmático de la música y su concepción de la improvisación, son contribuciones importantes para el desarrollo del jazz en la actualidad.

Thelonious Monk fue uno de los pioneros en la era del bebop. El desarrollo su técnica de composición y estilo pianístico antes de comenzar esta era. Sus ideas sobre la música y sobre sus composiciones fueron de significante importancia para el desarrollo del bebop y hard bop.

Actualmente en la industria musical son algunos los músicos que continúan desarrollando sus habilidades y destrezas. El pianista panameño Danilo Pérez quien produjo un disco tributo a los aportes que Thelonious Monk dejo al jazz. El guitarrista Gary Wittner quien trabajo en adaptar las composiciones de Thelonious Monk a la guitarra.

A nivel mundial son muchos los eventos dedicados a Thelonious Monk. Como por ejemplo NYC Winter Jazzfest to Honor Thelonious Monk (2017) El festival incluirá un homenaje centenario al pianista y compositor Thelonious Monk, protagonizado por bandas como Monk Trio de Peter Bernstein, Criss Cross Trio y Jason Moran y el Bandwagon. También cabe destacar que uno de los institutos de jazz más reconocidos a nivel mundial lleva el nombre "Thelonious Monk Jazz Institute"

Dentro de nuestro país pese a no haber existido homenajes a este compositor, ha sido uno de los compositores más representativos para el estudio y la formación dentro de las escuelas de música en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Cómo aplicar los recursos compositivos de Thelonious Monk utilizados durante el periodo de 1957-1961 en la creación y arreglo musical de un tema inédito de música contemporánea?

Planteamiento del problema:

Objeto de estudio	Campo de acción	Tema de investigación
Recursos compositivos de Thelonious Monk	Teoría Musical	Aplicación de recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk durante los años 1957 - 1961 en composiciones inéditas y un estándar de jazz.

JUSTIFICACION

"Yo digo, toca a tu manera. No toques lo que el publico quiere. ¿Tu tocas lo que quieras y dejas que el publico se ajuste a lo que estas haciendo? Incluso si les lleva quince, veinte años." (Monk, NA). Estas palabras nos muestran como Thelonious Monk no tenía miedo a mostrar sus composiciones por mas que no llegaran a ser entendidas por todo un público.

Thelonious Monk era un pianista el cual ha causado gran conmoción a través de los años, llegando así a tener festivales en su nombre, Institutos, y un legado musical el cual ha trascendido y que sigue siendo estudiado en la actualidad.

Dentro de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, estudiamos a este gran músico desde los primeros semestres y es desde ese momento que cautivo mi atención llevándome a realizar este proyecto de titulación en su nombre. A partir de esto, decidí utilizar sus características compositivas y aportar con ideas propias para componer y de esta manera generar un aporte a la música y contribución a la sociedad cumpliendo los puntos establecidos en el Plan del Buen Vivir.

- 4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía", y en sus políticas y lineamientos estratégicos destacan:
- 4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir.
- 4.10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo.

- 4.10.g. Promover la formación profesional de artistas con nivel internacional.
- 4.10.h. Fortalecer y crear espacios de difusión y practica para las diferentes disciplinas artísticas.
- 4.10.j. Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la investigación.
- 4.10.I. Promover la participación de artistas nacionales en festivales y concursos en diferentes disciplinas artísticas y de creación, a nivel nacional e internacional.
- 5. "Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad", y en sus políticas y lineamientos estratégicos destacan:
- 5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio publico para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos.
- 5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.
- 5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz productiva.

Esta propuesta además, está acorde a los lineamientos planteados en el perfil del egresado de la Carrera de Música, que menciona:

El licenciado en música:

- Interacciona permanentemente con los sectores sociales y consolida el desarrollo en las artes y en la cultura universal.
- Propone composiciones musicales de su autoría, así como arreglos musicales, adaptándose a diversas situaciones musicales, mediante el uso de software de edición musical.
- Identifica problemas en el ámbito musical y propone soluciones acordes a nuestra realidad social.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

 Aplicar recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk en una composición inédita y un arreglo de un estándar de jazz.

1.2 Objetivos específicos

- Establecer las obras significativas de Thelonious Monk en el periodo determinado.
- Analizar los recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk.
- Componer un tema inédito y arreglar un estándar de jazz utilizando los recursos compositivos de Thelonious Monk.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

- ¿Cuáles son las composiciones de Thelonious Monk en la época de 1957 a 1961?
- ¿Cuáles son los recursos compositivos de Thelonious Monk en la época del 1957 a 1961?
- ¿Cómo incorporar los recursos compositivos de Thelonious Monk en composiciones inéditas y arreglos de jazz?

MARCO CONCEPTUAL

Muchas composiciones de Thelonious Monk tienen una melodía y una armonía original. Esto no quiere decir que Thelonious Monk nunca compuso temas basados en estructuras tradicionales como por ejemplo de blues, como los temas: "Straight no Chaser", "Blue Monk" o "Misterioso" este último tema fue compuesto en la época que se basa esta investigación. Esta estructura tradicional es utilizada como herramienta de composición por casi todo músico de jazz. Thelonious Monk también compuso melodías sobre otra estructura tradicional como lo es el rythm and changes, un ejemplo es el tema "Nutty" el cual también fue compuesto en la época que se basa esta investigación.

Hay otros casos donde Thelonious Monk utilizo sus melodías con armonías de estándares populares del momento, un ejemplo de esto es el tema "In Walked Bud" el cual está basado en la progresión armónica del tema "Blue Skies". También tenemos el tema "Let's Call this" que utiliza la progresión armónica del tema "Sweet Sue". Incluso Thelonious Monk grabo estándares populares como "Nice Work If You Can Get It", "I Should Care". "Honeysuckle Rose", "All the things you are", entre otras.

Sin importar si era un estándar, o melodías dentro de una pieza completamente original, Thelonious Monk se encargaba de dejar su propia marca en cada una de sus interpretaciones.

Algunas de sus

melodías son llenas de humor y a su vez con una gran simplicidad. También están sus baladas que, a diferencia de sus demás temas, muestran una mayor complejidad en sus melodías.

Dentro de la época especifica mencionada, la métrica utilizada en sus composiciones es de 4/4. Hay una variedad de recursos en sus composiciones que le dan su característica distintiva, esto incluye su inusual he interesante uso de la métrica y ritmo, sus melodías repetitivas y siempre lógicas, interesantes armónicas, disonancias coloridas, inusual fraseo o la mezcla de todos estos elementos.

Thelonious Monk escribió aproximadamente setenta composiciones en toda su carrera, de las cuales tomaremos nueve que fueron compuestas dentro de la época mencionada de los años 1957 al 1961. Tomando un análisis de cada una de las composiciones llegamos a las características que resaltaremos a continuación como particular y propia de este músico.

Los temas por analizar son nueve, de los cuales se tomó los recursos diferenciadores o característicos de Thelonious Monk dentro de sus composiciones. Empezando por los temas del disco Misterioso.

Nutty es el primer tema a referirnos, esta composición tiene una estructura de un rythm and changes donde se ve la constante repetición de un motivo sencillo (ver anexo 1).

Luego se encuentra el tema *Misterioso*, este tema tiene una forma de blues y repite un motivo melódico utilizando el mismo salto del intervalo. El tema es sencillo, lo cual vemos como característica general en todas las composiciones de Thelonious Monk (ver anexo 2).

In walked bud y lets cool one son dos temas que cumplen una misma característica, la repetición de un motivo melódico. En particular de ellos armónicamente es que In walked bud fue basado en el tema Blues Skies (ver anexo 3 y 4).

Por ultimo dentro del disco se encuentra el tema *Blues five Spot*, el cual tiene una forma de blues y cumple la misma característica de repetición de motivos melódicos y mantiene una distinguida sencillez a lo largo del tema (ver anexo 5).

El disco Monk's Music contiene otros temas analizados por ser composiciones dentro de la época de 1957 a 1961.

Encontramos la composición llamada *Epistrophy* donde además de repetirse constantemente motivos melódicos, se utiliza el intervalo de quinta disminuida o tritono característico en la sonoridad de Thelonious Monk (ver anexo 6).

El tema *Crepusculle for Nellie* y *Off Minor* cumplen la misma característica de sencillez melódica al repetir constantemente el mismo motivo melódico. El tema *Off Minor* busca también utilizar intervalos para crear disonancia propia de la sonoridad buscada por el autor (ver anexo 7 y 8).

Finalmente tenemos la composición *Well You Needn't* donde además de repetir motivos melódicos estos estos se repiten manteniendo la rítmica y moviendo todo el motivo entre diferentes intervalos. Dentro de la parte armónica, específicamente en la sección B del tema, se encuentra un movimiento peculiar por semitonos, donde los acordes se repiten y mantienen el movimiento bajo este intervalo (ver anexo 9).

RECURSOS COMPOSITIVOS

1.3 Melodías a partir de uno o dos motivos

Thelonious Monk en muchas composiciones se caracteriza tanto melodía y la armonía de una manera original. *En casi todas sus composiciones el utiliza la repetición de un motivo o dos.*

Ejemplos de esto son: *Misterioso*, *Nutty, Ephistrophy, Well you needn't, Blues Five Spot, In Walked Bud, Lets Cool One, Off Minor* y *Crepuscule with Nellie.* Todos los temas compuestos dentro del periodo establecido.

En la figura 1 podemos encontrar un ejemplo del recurso.

Figura 1: Blues Five Spot

Fuente "Thelonious Monk's Compositions" (1992:6)

1.4 Reiteración y secuenciación

Una técnica de composición de Thelonious Monk son reiteración y secuenciación. Es la interacción de estas técnicas con el ritmo y la métrica que crea carácter musical único propio de Thelonious Monk. Se mantiene el mismo acorde y se busca mover los motivos melódicos mediante saltos de intervalos. En el caso de "Nutty" y "Blues five Spot" el motivo se mueve por cuartas, también podemos ver en la figura 2 un ejemplo utilizado en el puente del tema "Well you needn't"

Figura 2: puente de "Well You Needn't"

Fuente "Thelonious Monk's Compositions" (1992:73)

1.5 Intervalo tritonal

Otro intervalo bastante utilizado por a su sonoridad es el tritono. Se llega a mostrar como el intervalo más utilizado y característico de Thelonious Monk, volviéndose parte de su sonido.

Figura 3: Epistrophy

Fuente "Thelonious Monk's Compositions" (1992:23)

1.6 Repetición de intervalos en motivos melódicos

Thelonious Monk creaba motivos basados en la repetición de los mismos intervalos. Podemos encontrar en la figura 4 un ejemplo del tema "Misterioso". En ella se muestra la repetición del intervalo de sexta a lo largo de los motivos. También en el tema "Blues Five Spot" la repetición del intervalo de tercera menor.

Figura 4: Misterioso

Fuente "Thelonious Monk's Compositions" (1992:44)

1.7 Movimiento por semitonos

Una característica bastante importante es el movimiento por medios tonos. Este es utilizado tanto melódica como armónicamente. Ejemplos de la parte armónica pueden ser *Epistrophy* y *Well you Needn´t*, donde los acordes se mueven por medios tonos y luego se mueven por circulo de quintas y se mantienen nuevamente en movimientos de segundas menores.

Figura 5: Well you needn't

Fuente "Thelonious Monk's Compositions" (1992:73)

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

METODOLOGIA

Los métodos usados en esta investigación son:

Método Análisis y síntesis

"Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis)" (UNAM, NA). Se analizaron los temas de Thelonious Monk para obtener los recursos compositivos y luego aplicarlos sintetizándolos en las composición y el arreglo propuesto.

Método Inducción y deducción

"Que la inducción es un razonamiento, como todos saben, que va de lo particular a lo general y su valor radica en que el estudio lo hace en casos singulares. La deducción, por su parte, va de postulados generales a otros menos generales." (UNAM, NA) Decimos que utilizamos este método debido al análisis de todos los temas en común como el análisis que se realizó propio de cada tema. Se vio las características en su totalidad como las características particulares de cada composición.

Método empírico

"Doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas o pensamiento a priori; Los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y de los errores cometidos en el proceso" (Dominguez, 2013). Este método fue aplicado al escuchar grabaciones, ver las partituras de Theloniuos Monk. Reconociendo en ellas de una manera muy práctica sus características.

Método de observación (audición)

La observación es un método empírico que permite obtener información sobre lo que se investiga. Nos permite conocer el estado de las cosas en un orden social, mediante el uso de los sentidos. Se utilizó este método al escuchar cada tema y reconocer de una manera auditiva sus características.

ENFOQUE

La presente investigación tiene enfoque cualitativo ya que se estudian los recursos compositivos de Thelonious Monk.

Anselm Strauss y Juliet Corbin en su libro "Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada" definen el enfoque de la siguiente manera:

Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones.

ALCANCE

Por medio de esta investigación se pretende demostrar las influencias de Thelonious Monk para la generación de nuevos contenidos musicales, así como ser un referente para futuras investigaciones de este tipo o sobre este autor.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Análisis de documentos

Para este trabajo se utilizaron documentos como libros, o artículos donde nos permitieron conocer las obras de la época y pensamiento de Thelonious Monk.

Análisis de partituras

Para la presente investigación fue necesario recolectar todas las composiciones de Thelonius Monk de la época del 1957 al 1961 la cual abarca dos álbumes que son: "Monk's Music" y "Misterioso", de los cuales se toman nueve composiciones.

Analizando cada partitura se pueden encontrar las características en común y propias de este músico, permitiéndonos así tener los recursos compositivos.

Las partituras analizadas fueron *Misterioso, Nutty, Ephistrophy, Well you* neednt, Blues Five Spot, In Walked Bud,Lets Cool One, Off Minor y Crepuscule with Nellie.

RESULTADOS

A partir de los análisis de las composiciones de Thelonious Monk se han obtenido características predominantes, que se detallan a continuación.

Podemos encontrar como primer recurso el uso de una o dos melodías. Se muestra como todas las composiciones de Thelonious Monk dentro de la época determinada están basadas únicamente en uno o dos motivos.

La reiteración y la secuencia es una de las características encontrada en ciertas composiciones como "Well you neednt" donde se busca el movimiento de un motivo melódico y juego rítmico. El motivo es repetido manteniendo la misma rítmica e intervalos pero cambiando las notas utilizadas.

Esta característica también se puede relacionar con la repetición de intervalos en motivos melódicos pero esta es enfocada a la repetición del mismo intervalo dentro del motivo y un claro ejemplo de este resultado es encontrado en el tema "Misterioso".

El movimiento por semitonos dentro de la armonía es un recurso bastante peculiar y notorio de Thelonious Monk. Se colocan dos acordes repetidos más de una vez y el movimiento entre ellos es de un semitono.

Por último como recurso podemos encontrar el constante uso del intervalo quinta disminuida o tritono. El uso del mismo es muy usado y repetido que se vuelve un sonido característico de Thelonious Monk.

Dentro de esta investigación encontramos estas características como propias del autor creando así una sonoridad especifica.

Dichas características serán aplicadas en una composición y un arreglo musical de un estándar de jazz, como una propuesta musical innovadora que utiliza recursos compositivos de Thelonious Monk.

LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Composición de un tema inédito y un arreglo de jazz aplicando recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk en 1957 - 1961 en formato big band.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

La composición es para los músicos la manera de expresar sus pensamientos o ideas y es mediante esta propuesta que se busca contribuir con la producción musical ecuatoriana alineándome a la generación de contenidos culturales y creativos descritas en el plan nacional de buen vivir.

La siguiente composición y arreglo de jazz se realizó con la finalidad de innovar y aplicar los recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk dentro de un periodo determinado, el cual no ha sido explorado ni aplicado dentro de nuestro país.

OBJETIVO

Crear una composición y arreglo musical en formato big band empleando los recursos compositivos utilizados por Thelonious Monk en 1957 – 1961.

DESCRIPCION

En esta investigación se propone la composición de un tema inédito y un arreglo de un standard de jazz utilizando los recursos compositivos de Thelonius Monk en la época de 1957 a 1961. Los dos temas se encuentran en formato de big band y buscan destacar la sonoridad y características de determinado artista.

EMIGRATION (composición inédita):

Composición inédita con una estructura ABA de 28 compases.

Tiene: introducción, head in, solos con sección de backgrounds, shout chorus, head out y finaliza con un turn around.

Dentro de la composición se utilizan las características establecidas en la investigación.

En la introducción vemos el uso de dos motivos, los intervalos repetidos y el juego de reiteración.

Dentro de la melodía del tema en la parte A se procura utilizar bastante el tritono.

En la parte B se utiliza el movimiento por semitonos en la armonía.

También se aplicó frases conocidas de Thelonious Monk para el shout chorus y otras partes de la composición.

INTRODUCCIÓN

La introducción está compuesta por 12 compases en la cual se buscó reflejar un contrapunto entre dos melodías repetitivas para así dar un ambiente de tensión propio del estilo de Thelonious Monk.

En la sección de vientos del compás 1 al 10 encontramos la repetición de un motivo utilizando intervalo de quinta justa y cuarta aumentada.

La guitarra y el piano (compases 2,3; 5 – 10) fusionan dos recursos utilizado por Thelonious Monk: intervalo de quinta disminuida o tritono y repetición de intervalo en motivos melódicos.

La introducción culmina en un tutti utilizando el mismo motivo que se usó en los compases 2,3; 5 – 10 por la guitarra y el piano.

SECCION A

La sección A esta compuesta por trece compases. Dentro de ella encontramos la melodía la cual se basa en dos motivos y en ellos predominan el intervalo de quinta disminuida o tritono.

Del compás 13 al 15 se utiliza el concepto del recurso reiteración y secuenciación, innovándolo al cambiar cada intervalo.

También encontramos el uso del intervalo de quinta disminuida o tritono de los compases 18 al 21.

Finaliza la sección con un tutti utilizando la repetición de un motivo.

SECCION B

La sección B está compuesta por 8 compases donde se utiliza un solo motivo melódico.

Del compás 26 al 33 encontramos en la melodía el uso del recurso llamado reiteración y secuencia. Encontramos como el motivo se repite medio tono de forma ascendente.

En los mismos compases mencionados anteriormente encontramos el movimiento por semitonos en la armonía.

BACKGROUNDS

Se compone por 15 compases. Dentro de la vuelta de solos encontraremos backgrounds donde se utiliza el motivo presentado en la introducción. Esta sección culmina con el mismo tutti también presentado en la introducción. La repetición de motivos es propia de Thelonious Monk mencionada dentro de los recursos compositivos.

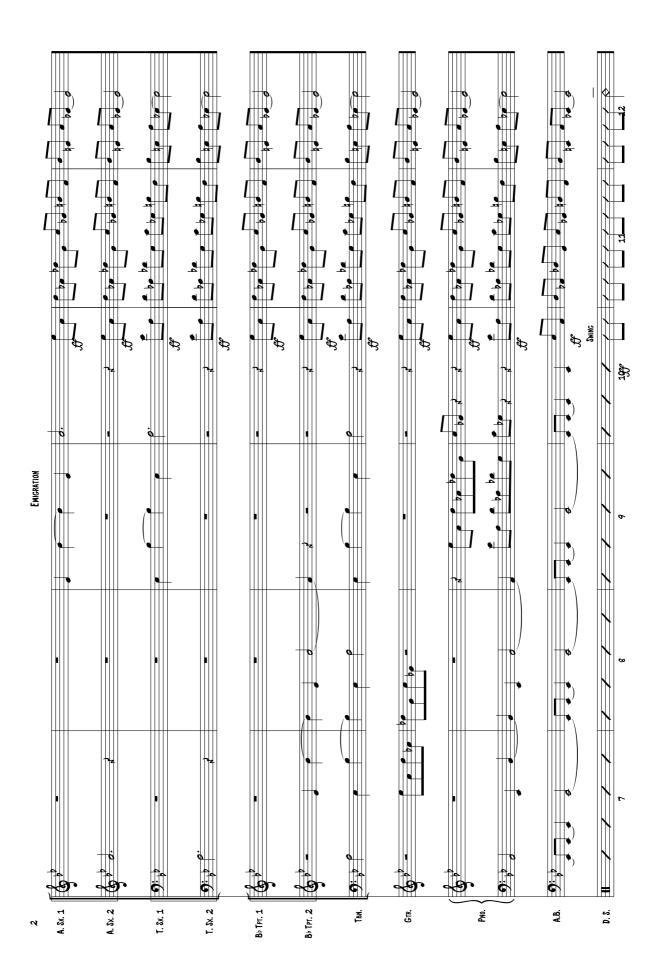
SHOUT CHORUS

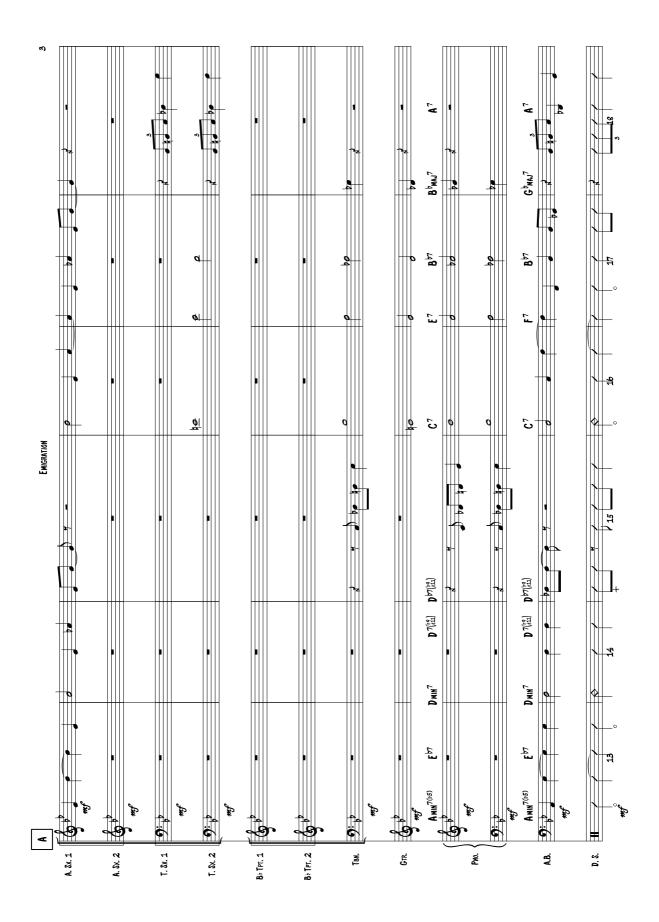
La sección está compuesta por 16 compases. La línea melódica está basada en solos y frases de Thelonious Monk.

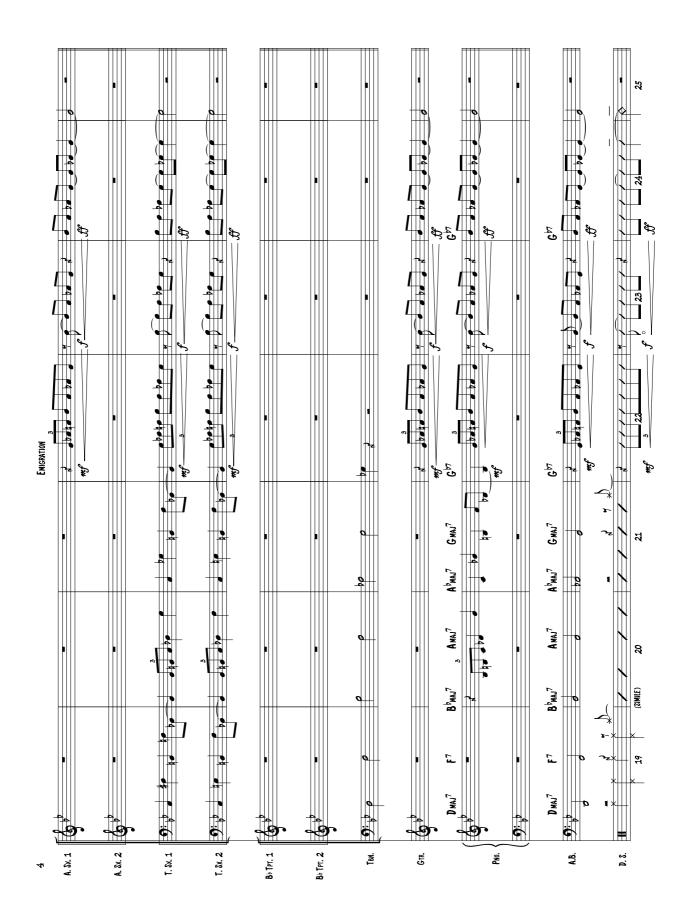
HEAD OUT Y ENDING

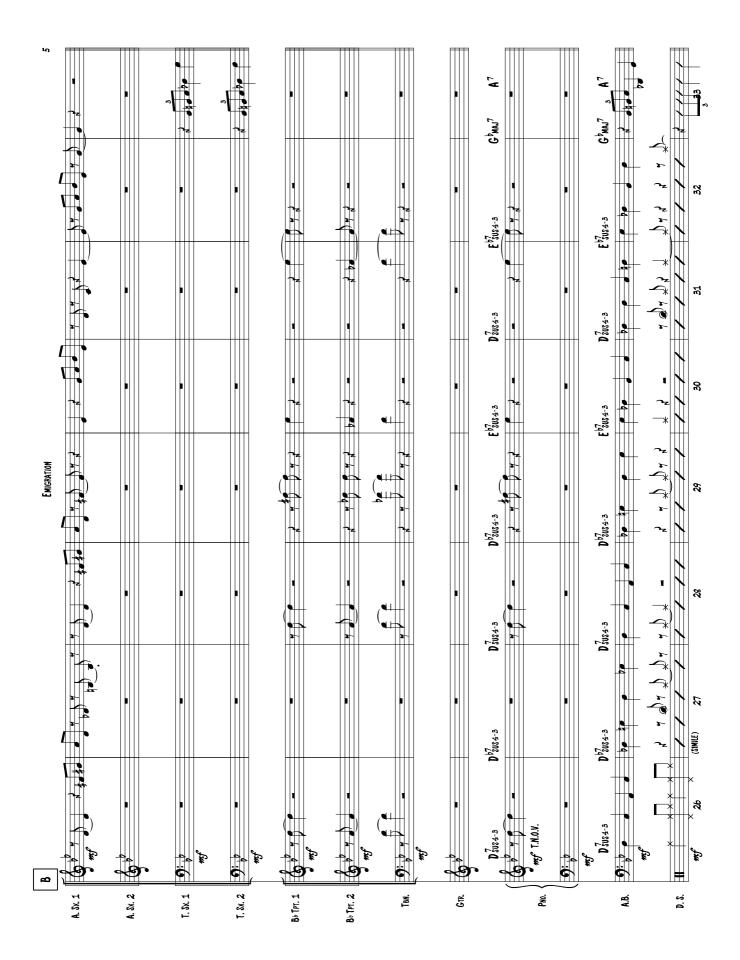
La sección está compuesta por 26 compases utilizando los mismos recursos del head in. Esta sección culmina en el ending con un turnaround utilizando el recurso de reiteración y secuencia.

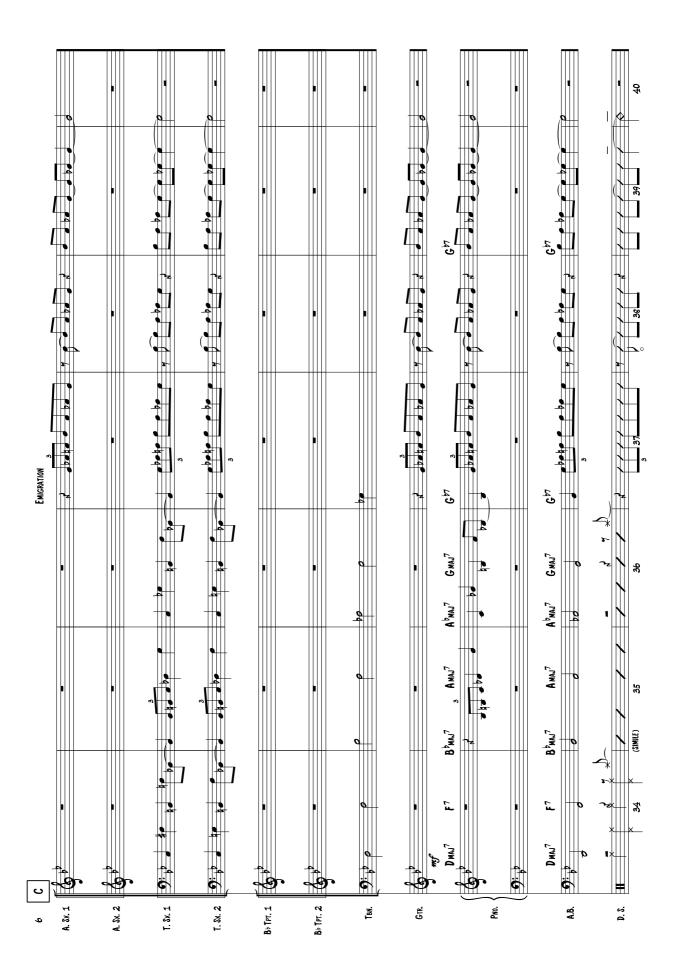

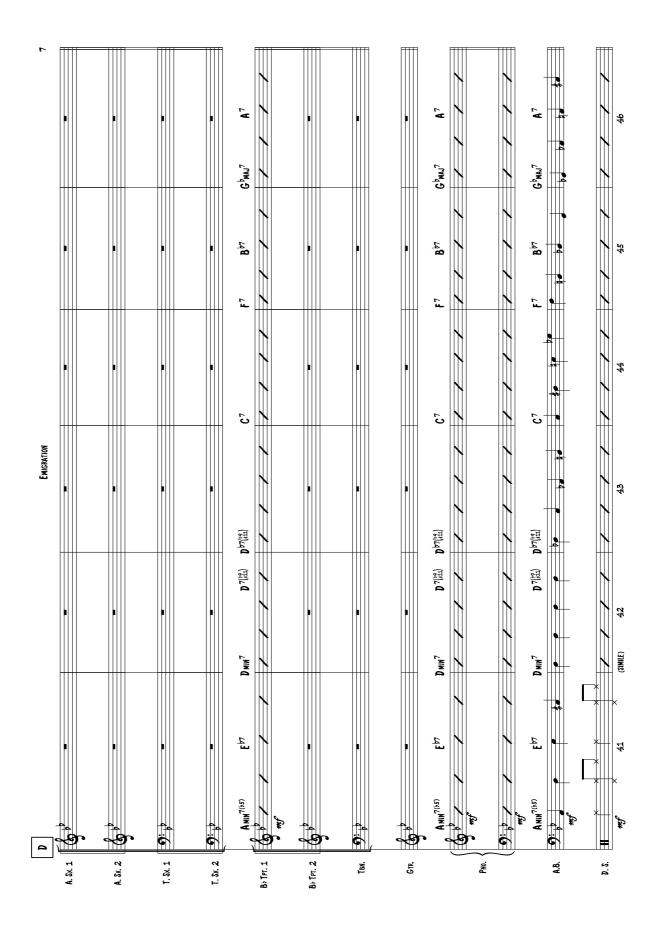

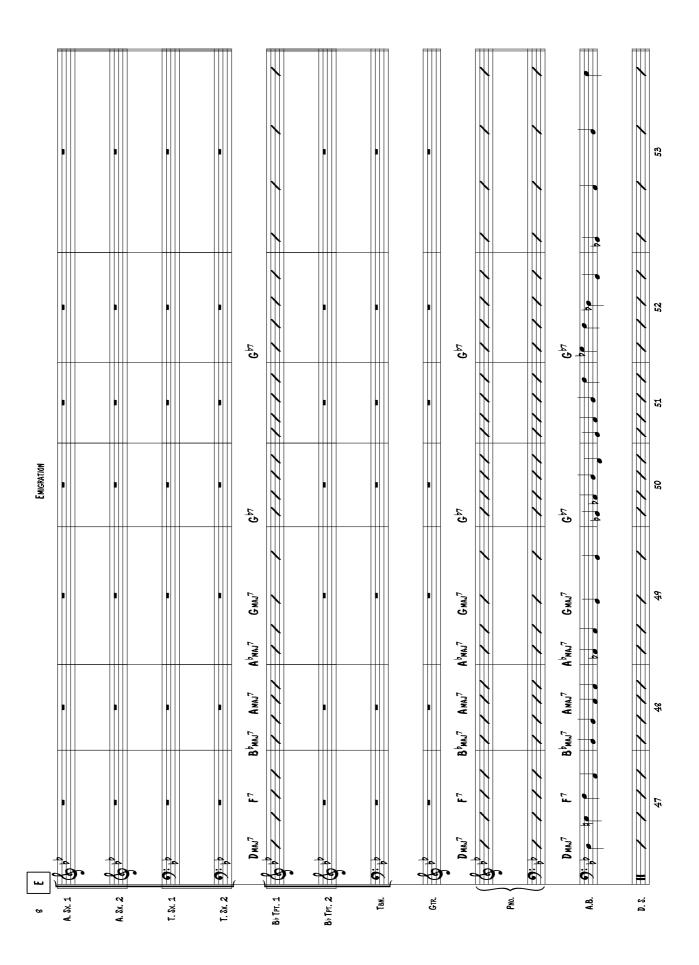

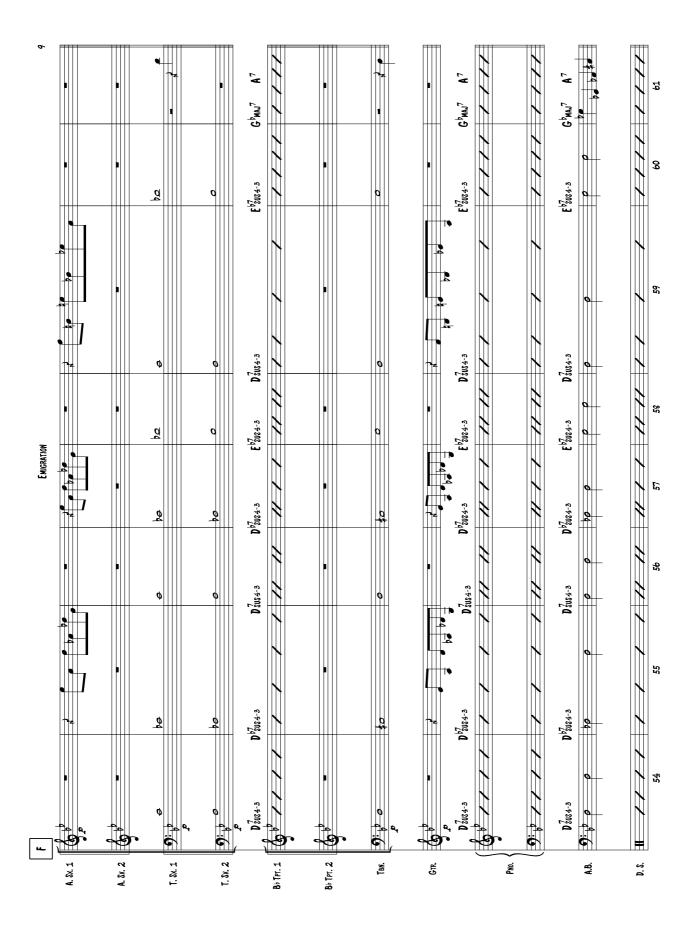

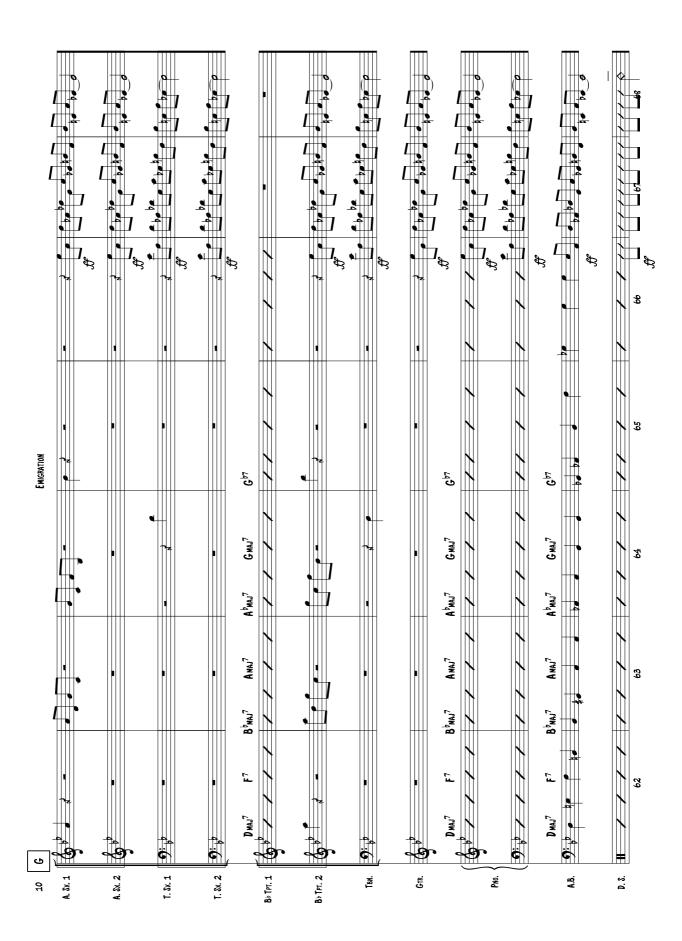

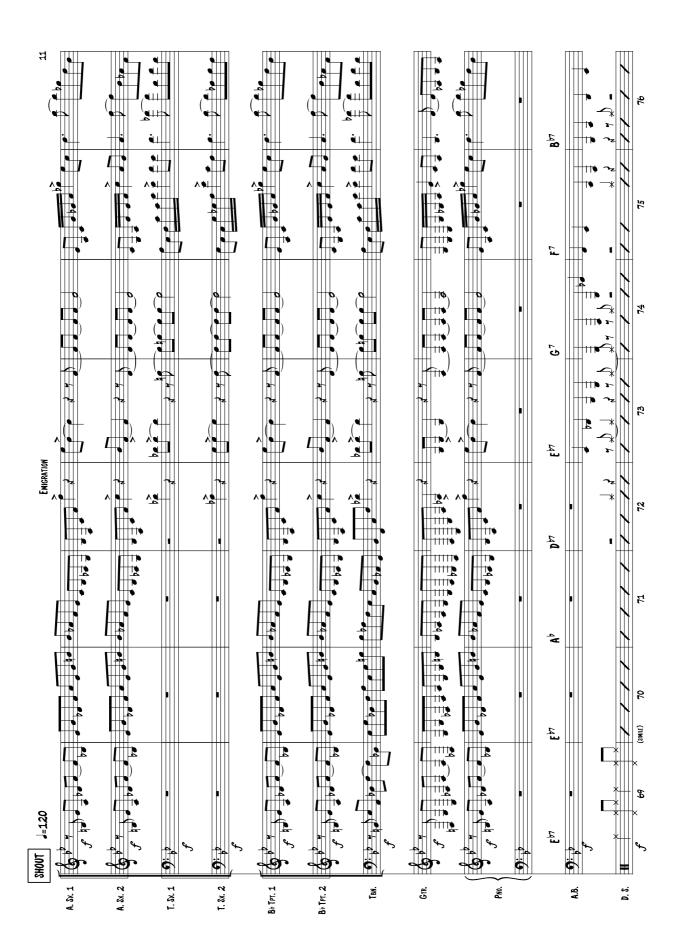

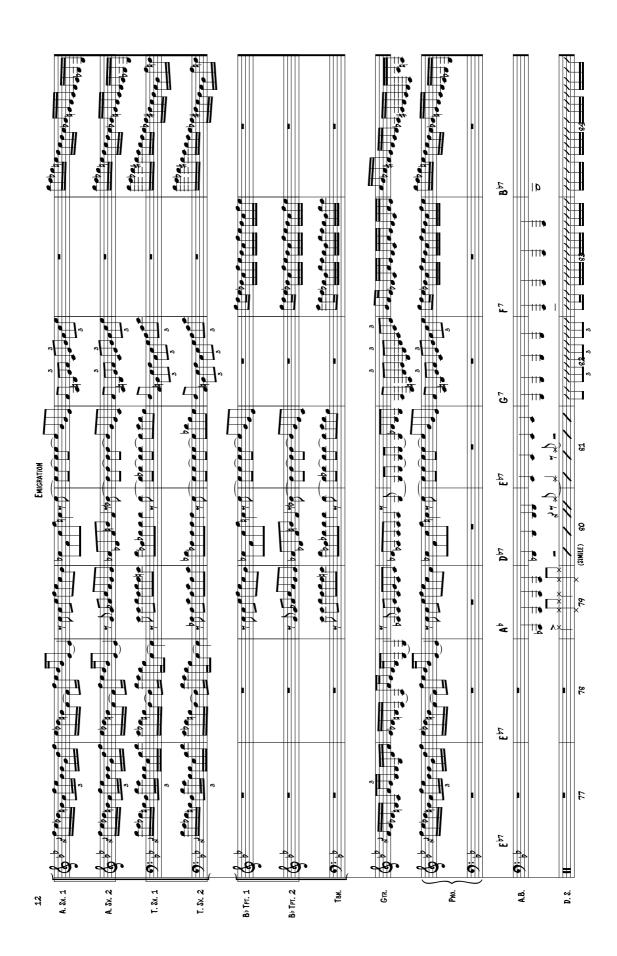

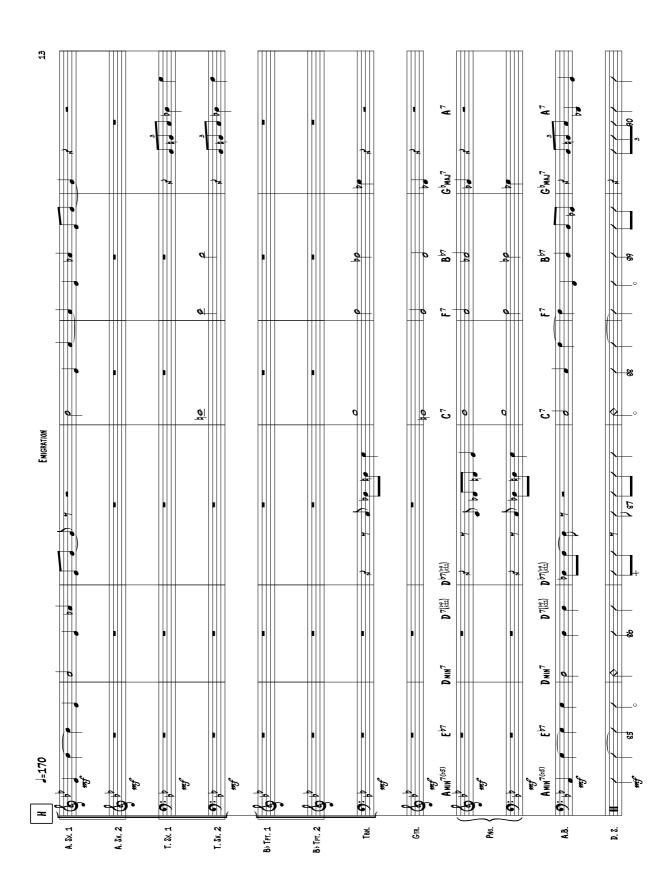

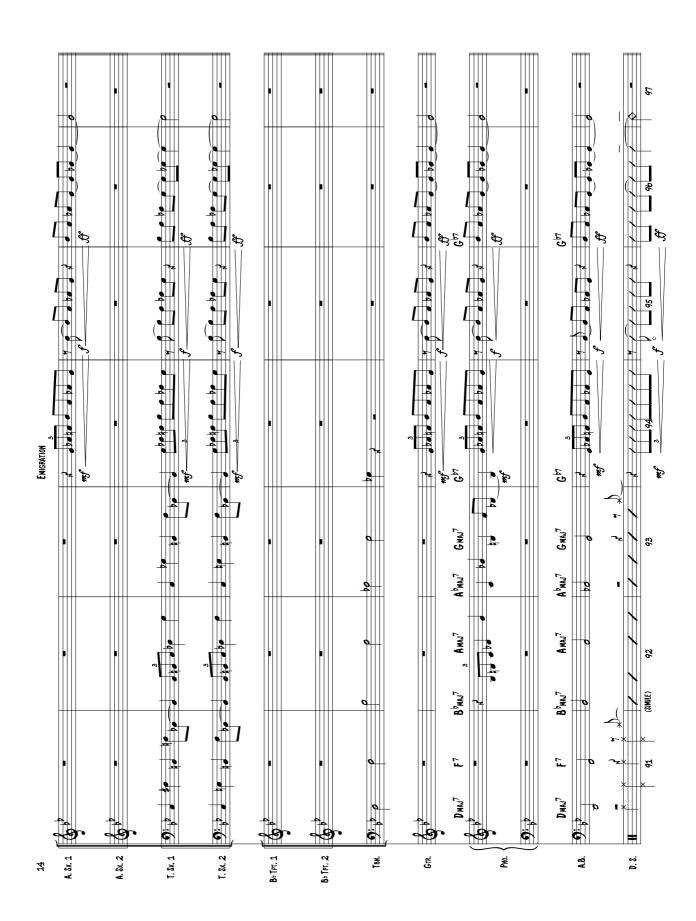

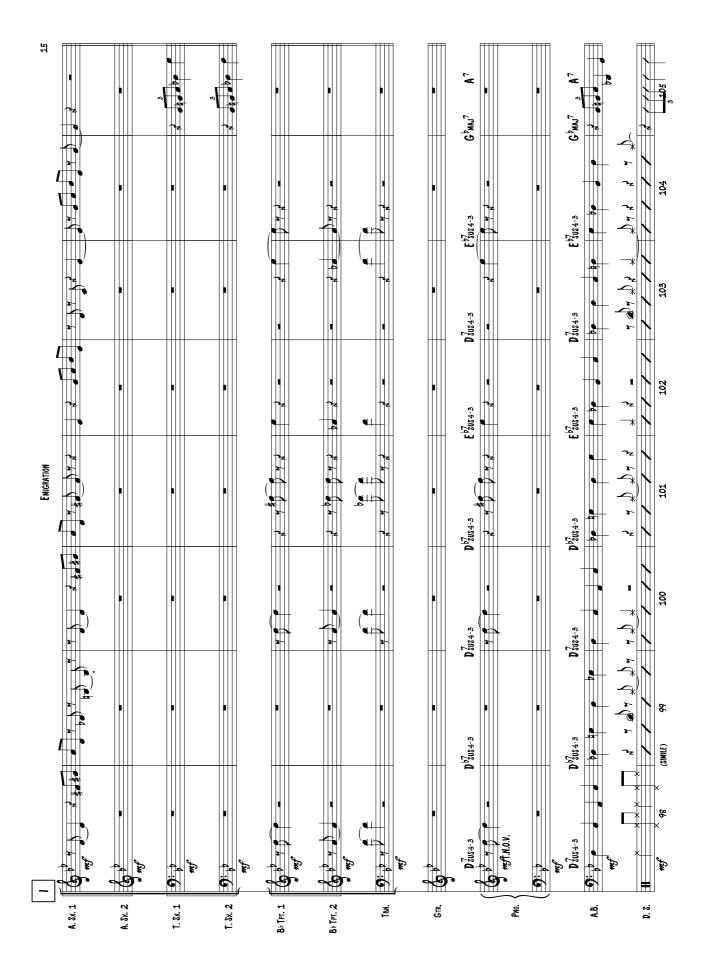

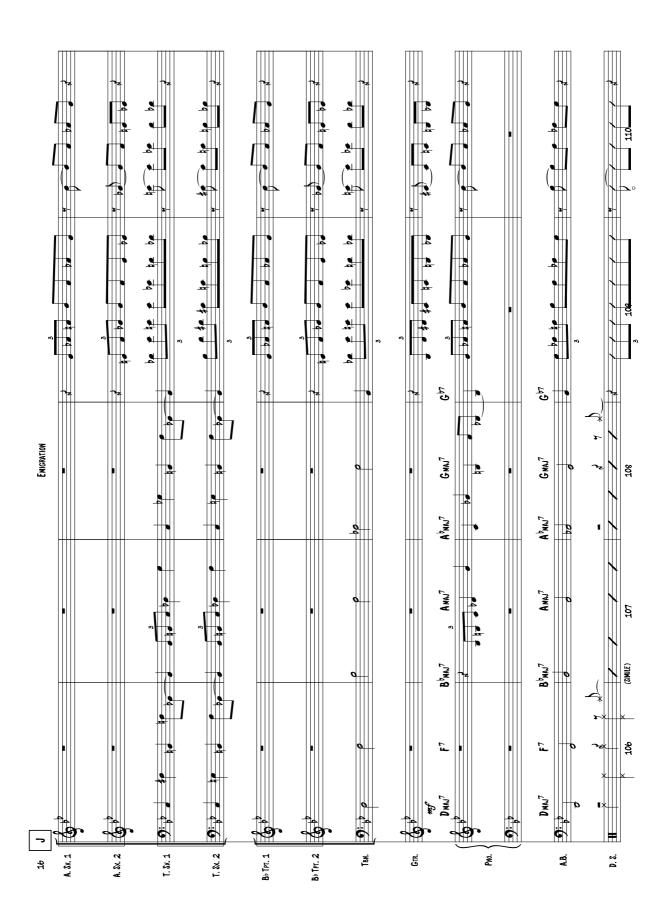

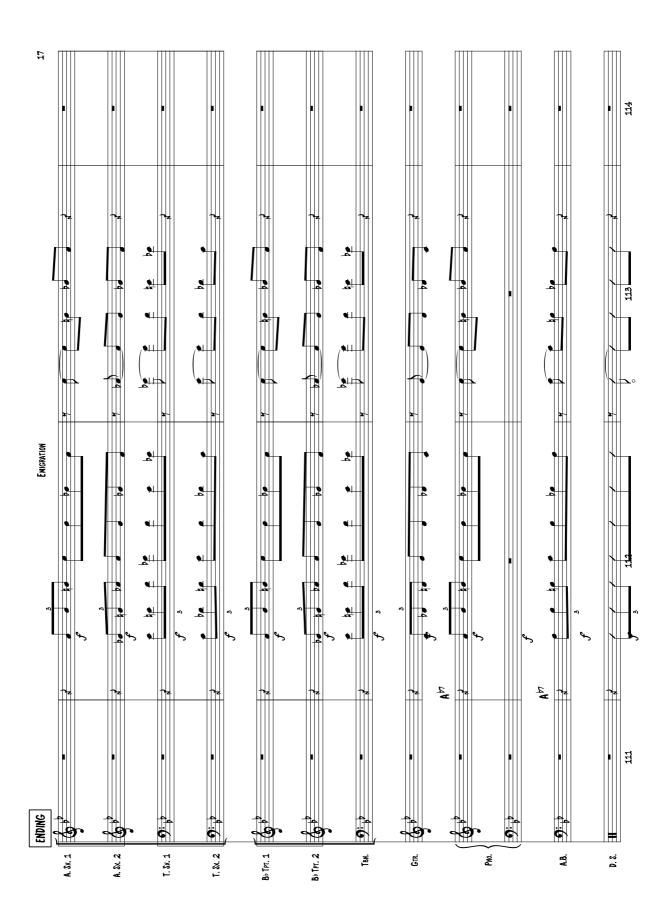

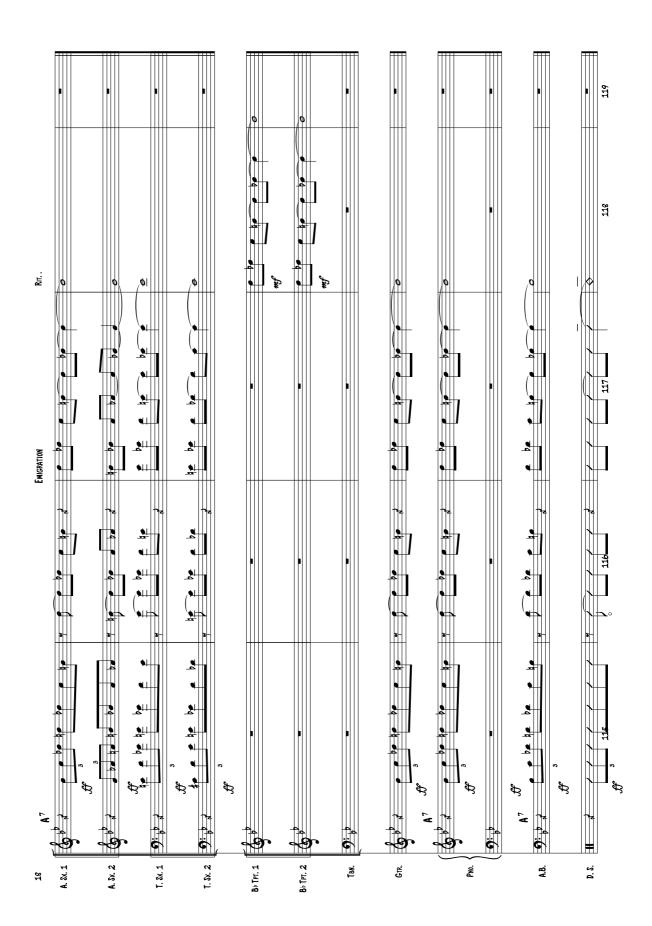

HAVE YOU MET MISS JONES

Arreglo de un estándar de jazz, su estructura es AABA y tiene 32 compases.

Tiene: introducción, head in, solos con backgrounds, interludio, shout chorus, head out y ending.

La introducción tiene la melodía tocada utilizando los intervalos que Thelonious Monk utilizaba para crear su sonoridad distintiva en su interpretación. Uso de segundas menores y mayores.

En la introducción vemos el uso de motivos y los intervalos repetidos.

En el interludio vemos el uso de reiteración manteniendo motivos claros en cada instrumento.

Uso de frases propias de Thelonious Monk en el shout chorus y uso de la escala Whole tone en el compás 86 y 87.

INTRODUCCION

La introducción está compuesta por 8 compases en la cual la línea melódica es liderada por el piano en el estilo interpretativo de Thelonious Monk.

Al finalizar la introducción, dentro los compases 6 al 8 encontramos la repetición del intervalos melódicos utilizando el intervalo de quinta justa. También se repite el mismo motivo más de una vez.

HEAD IN

La sección está compuesta por 31 compases y dentro de la misma se conserva la melodía original.

El motivo utilizado en los compases 15 - 16 y 31 - 32 se vuelve característico ya que es en un momento de silencio en la melodía principal. El motivo utiliza el recurso de la repetición.

La sección culmina con un tutti donde todos hacen la melodía principal y dan inicio a un solo break.

BACKGROUNDS

Los backgrounds se encuentran dentro de los compases 57 al 70 y conforman un total de 14 compases.

Empiezan con un juego en la dinámica y terminando la sección en forte.

Dentro de los compases 67 al 70 vemos la repetición de un motivo utilizando reiteración y secuencia, donde el motivo se repite un tono más arriba.

INTERLUDIO

Está compuesto por 9 compases. Mantiene un contrapunto utilizando tres motivos específicos.

El primer motivo (compases 72 – 77) realizado por el saxo alto 1 junto a las trompetas 1 y 2 utiliza el recurso de la reiteración y secuencia al descender un tono repitiendo el motivo.

Encontramos otro motivo en los compases 76 – 79 donde se utiliza la repetición de un intervalo melódico.

SHOUT CHORUS

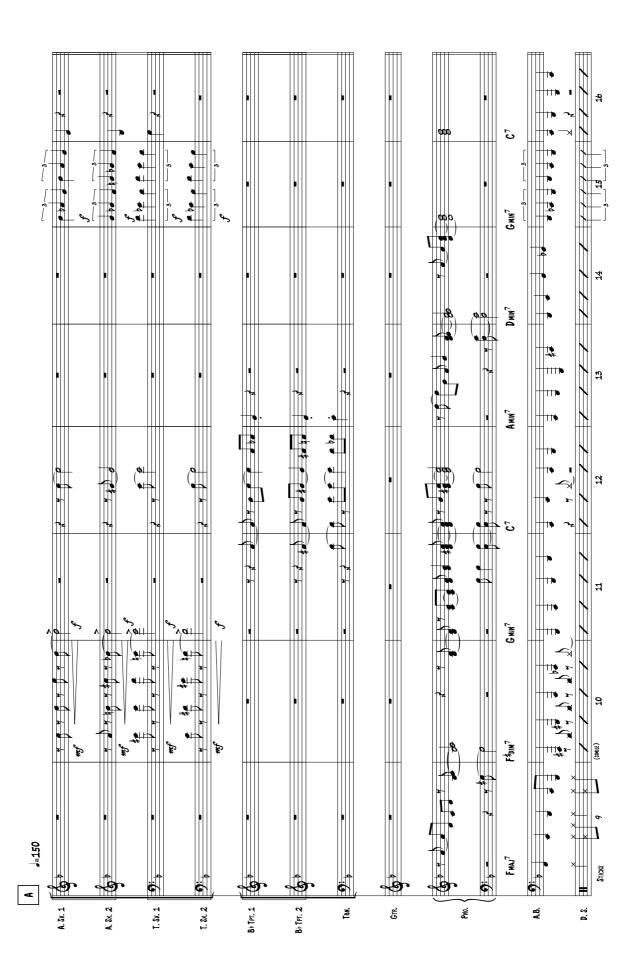
El shout chorus está compuesto por 8 compases. La línea melódica recopila frases de solos de Thelonious Monk, culminando con un motivo llamado Whole Tone Figure (compases 86 y 87)

HEAD OUT Y ENDING

Estas dos secciones tienen un total de 37 compases.

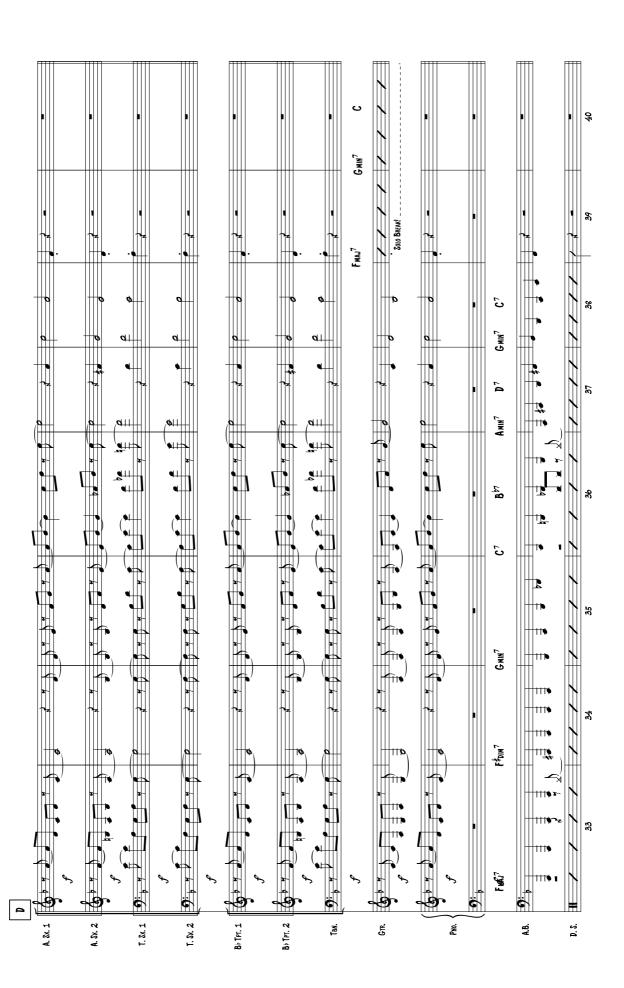
El head out busca un juego de las dinámicas y tempo. Empieza con un dos instrumentos en un tempo de 120 bpm en los compases 89 al 103. Primero la melodía la lleva solo el piano como en la introducción y luego es liderada por los vientos. El acompañamiento es exclusivamente del bajista.

Desde el compás numero 104 toma la velocidad de 160 bpm, es en este compas donde la batería vuelve a acompañar. Luego termina el tema repitiendo el motivo final.

HAVE YOU MET MISS JONES

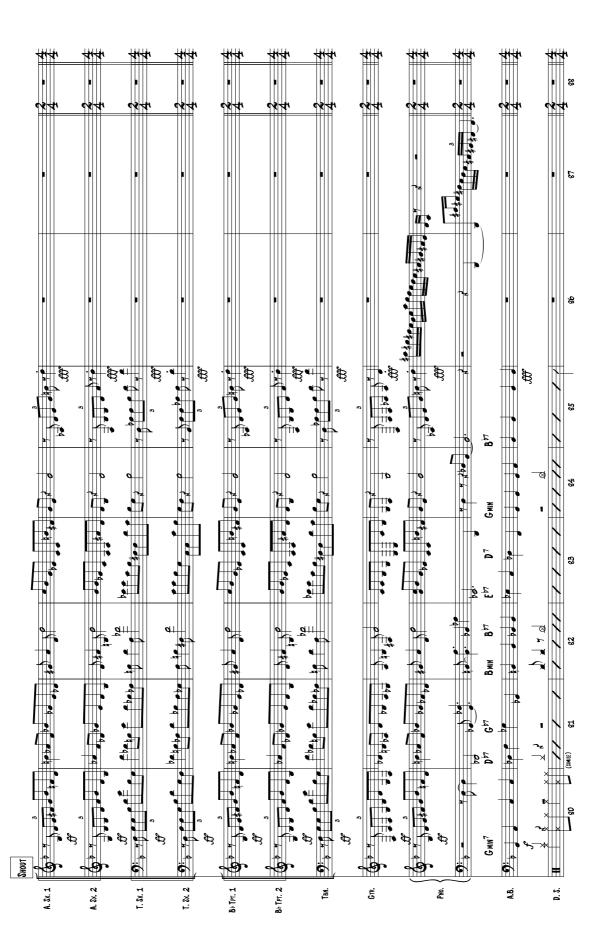
INS JOHES							DMIN7 GMM7 C7	DAIN ⁷ GMIN ⁷ C ⁷		Биш ⁷ G _{ми} ⁷ С ⁷ (С	45 46 47 7 7 7 48
HAVE YOU MET MISS JOHES		•	•	•	•	•	С7 Ани7	C7 AMIN7	11111	C7 ANIN7	4
	•	•	•		•	•	G MIN ⁷	G MIN ⁷	/ / / / /	G MINT?	1 1 1 1 1
	•	•				•	F FDIN 7	F ² bin ⁷	111 111	7 Miles	
.	A. 5x. 1	A. Sx. 2	1. 3x. 1	1. 3x. 2 9: p	B) TM. 1	8 Ти. 2	Бы. Э : р	Gra.	Pilo.	FMIN ⁷) S S S

							GMM? GMM?	GMN ⁷	111		54 55 56
							D _{MIN} 7	C7 AMIN'7 DMIN'7		D MIN ⁷	1 1 1
HAVE YOU MET MISS JONES							A VINA	A MIN ⁷			53
HA	•		•			•	C,	C,	/ / /	Th	52
		•	•	•		•	GMIN ⁷			G MIN'7	51
	•		•			•	F [*] DIM7	F [‡] DIN ⁷	/ / /	7. Market 1984	50
			· 6	3			9: b FIND 7	FMA7	S	F MAJ 7	49
	A. %.	A. Sx. 2.	1. 84. 1	1. 8x. 2	Вь Гег. 1	Bb Tpr. 2	TBN.	GTR.	PNO.	A.B.	9. 8.

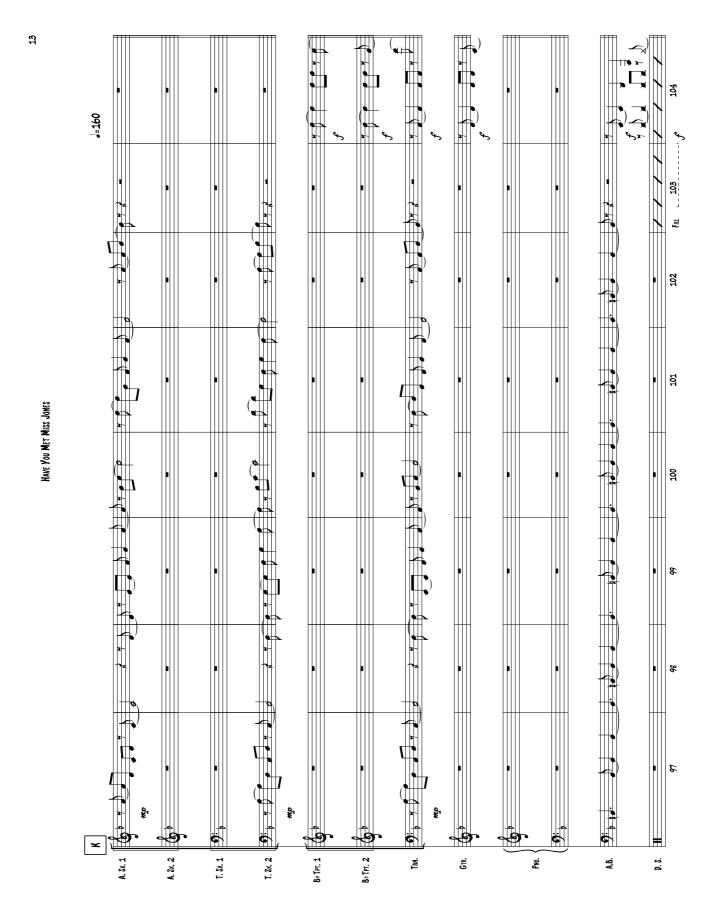
HAVE YOU MET MISS JONES	A 3x.1	A. 37. 2		1.3v. 2 $\frac{9^{\circ}}{p_{p}}$ $\frac{1}{p_{p}}$ $$	Bi Tri. 1	Bi Fr. 2	ТВИ ДУР В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	B ^b maj A ^b min D ^{b7} G ^b maj Emin A ⁷ Dmaj A ^b min D ^{b7} G ^b maj	(,		
	4 .	Ą.	ب ي	ب ي	8 12	8, Te			-	`	A	

					4	3=-	ede edo edo edopa			71
	4			•	•		GMIN ⁷ C ⁷ bata b	•	G MIN ⁷ C ⁷	0,7
							B ⁵⁷ Amn ⁷ D ⁷		B ¹ 77 A _{MIN} 7 D ⁷	69 89
	•	mt-					Gwin ⁷ C ⁷		G MIN ⁷ C ⁷	66 67
A 37. 1	A. Sr. 2	T.8x.1 99: p	T. Sr. 2 9: b	В ти. 1	В. Ги. 2	9	GR. (5)	Pac.	A.B. (9): b (4) F ² DIM ⁷	D. S. HI / / / / / / / / / / / / / / / / / /

		72	d di di		•	•		1 2 3	•	62
	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2		•				0	\$ 282
	*	1-						3- 3- 3-		Δ 1 μπ
4			9						0	9.4
	4 0		FW 6				•			73 FW
	•	•	9			O	•			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
										73 File
A 3x.1	A. Sr. 2	T. Sk. 1	T. St. 2 9: p	Bb Ter. 1	B» Trr. 2	TBM. 9: + 0	GR.	Pso G	A.B. 9 :	D. S. III

7

62

#

CONCLUSIONES

La importancia de la presente investigación radica en el estudio de un músico que ha trascendido a lo largo de los años con sus propuestas musicales. Es por medio de esta investigación, donde hemos analizado los temas de Thelonious Monk dentro de una época determinada donde reconocemos de donde radican las características que lo convierten en el músico interesante y con propuesta inusual al común denominador de la época. Se lograron establecer las obras significativas permitiéndonos conocer que fueron nueve sus composiciones a lo largo de este periodo.

Luego de haber establecido las obras se procedió a analizarlas buscando reconocer los recursos compositivos de Thelonious Monk. Entre los recursos vimos una experimentación con la métrica, intervalos y motivos. Esta experimentación nos da como resultado una sonoridad y estructura especifica que se identifica en varios temas, permitiendo que sean sus características particulares.

Finalmente podemos decir que esta investigación logro aplicar los recursos compositivos de Thelonious Monk tanto en la composición "Emigration" como en el arreglo del estándar de jazz "Have You Met Miss Jones". El uso de los recursos permitió mantener la sonoridad característica de Thelonious Monk dentro de temas contemporáneos innovando el mismo. La realización de este trabajo produjo un proceso de aprendizaje y reflexión en el

investigador desarrollando mayor criterio en la aplicación de los recursos obtenidos en la composición y arreglo musical de los dos temas ya antes mencionados.

RECOMENDACIONES

Como recomendación puedo decir que la música se encuentra en una constante evolución y esta afecta a la sociedad de una manera directa o indirecta en ciertos casos. Es nuestro deber como músicos académicos mantener el constante desarrollo de la investigación musical buscando innovar, analizando lo que músicos ya han trabajado antes y con ello ir más lejos aportando más desarrollo a la música. Esta es la manera de aportar al estudio de la música, sabiendo que siempre hay más por investigar, conocer e innovar.

ANEXOS

Anexo 1

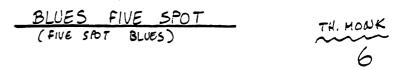

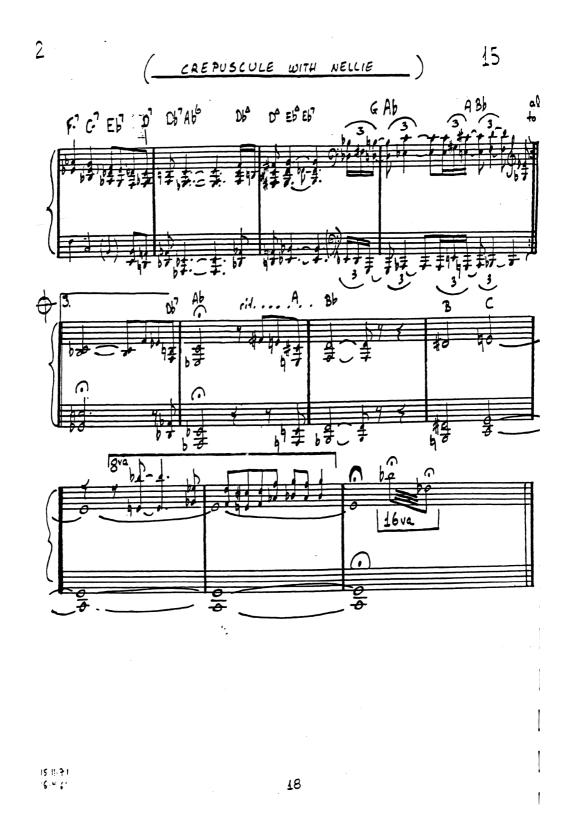
17:12:58 47:58

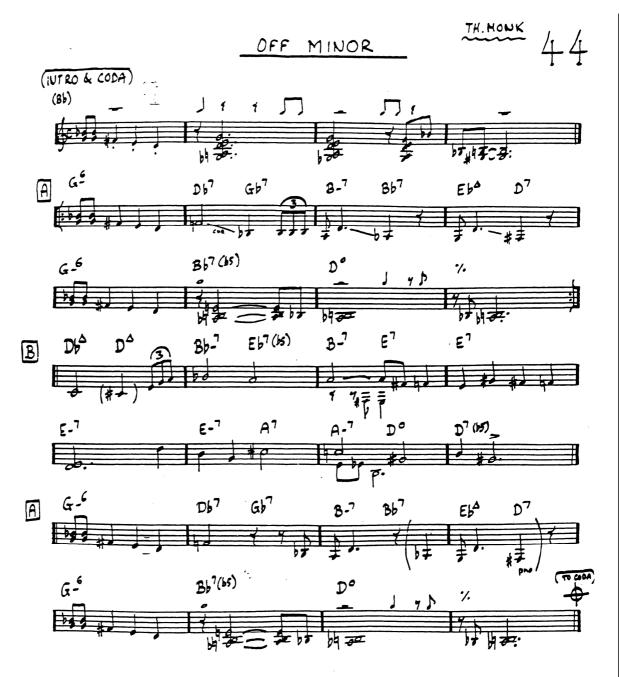

4 2.58

THE PIRST A: JUN 26.57 (FEB 28 59)

LAST A: APR 18.61 (W. SAY)

JUN 7.54

50

BIBLIOGRAFIA

Blumenthal, B. (NA). *Thelonious Monk Institute*. From Thelonious Monk Institute: http://monkinstitute.org/about-us/our-history/

Castillo, L. (2005). *UV*. From UV: uv.esUNAM. (NA). *Universidad Nacional Autonoma de Mexico*. Obtenido de Universidad Nacional Autonoma de Mexico: http://profesores.fib.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf

Dominguez, C. L. (2013). *uv.mx*. Obtenido de http://www.uv.mx/personal/clelanda/files/2013/03/02-Metodos-investigacion-empirica-y-teorica.pdf

Monk, T. (NA). *jazz Quotes*. Obtenido de http://jazz-quotes.com/artist/thelonious-monk/

Schuller, G. (1958). Thelonious Monk. The Jazz Review.

Chinen, N. (16 de nov. de 2016). *New York Times*. Obtenido de NYC Winter Jazzfest to Honor Thelonious Monk: https://www.nytimes.com/2016/11/03/arts/music/nyc-winter-jazzfest-lineup.html?_r=1

Fondebrider, J. (2012). El hombre que tocaba demasiado. *Clarin Revista N* .

Williams, R. (19 de junio de 2010). Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original by Kelly, Robin DG. *The Guardian*.

Castillo, L. (2005). UV. Obtenido de UV: uv.es

Kelly, R. D. (2001). Seminar: The World Of Thelonious Monk. *English and Comparative Literature*. NY: Columbia University.

Hoiem, R. (29 de octubre de 2009). *mypianoriffs.com*. Obtenido de My Piano Riffs: http://www.mypianoriffs.com/228/thelonious-monk-in-his-own-style/

Corbin, A. S. (2002).

Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.

Blumenthal, B. (NA). *Thelonious Monk Institute*. Obtenido de Thelonious Monk Institute: http://monkinstitute.org/about-us/our-history/

Beaver, V. (s.f.). The Adventurous Monk: A discussion of Eric Reed's improvisational techniques and the influence of Thelonious Monk. Obtenido de Edith Cowan University Research Online: http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2474&context=theses_hons

Yo, González Jiménez María José con C.C: # 0915975775 autora del trabajo de titulación: "Creación y arreglo de composiciones musicales de jazz, a partir de la aplicación e innovación de recursos compositivos, utilizados por Thelonious Monk en 1957 a 1961" previo a la obtención del título de Licenciado 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, 16 de marzo del 2017

f.			

Nombre: González Jiménez María José

C.C: 0915975775

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA					
TÍTULO Y SUBTÍTULO:	DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN Creación y arreglo de composiciones musicales de jazz, a partir de la aplicación e innovación de recursos compositivos, utilizados por Thelonious Monk en 1957 a 1961.				
AUTOR(ES)	Gónzalez Jiménez, María José				
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Gustavo Daniel Vargas Prias				
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil				
FACULTAD:	Facultad de Artes y Humanidades				
CARRERA:	Carrera de música				
TITULO OBTENIDO:	Licenciado en Música				
FECHA DE PUBLICACIÓN:	16 de marzo del 2017	No. DE PÁGINAS:	77		
ÁREAS TEMÁTICAS:	Arreglo, recreación, compos	ición musical.			
PALABRAS CLAVES/ Thelonious Monk, composición inédita, arreglo de jazz, época, recurso compositivos					
RESUMEN/ABSTRACT: Esta investigación propone la composición de un tema y un arreglo de jazz utilizando los recursos compositivos de Thelonious Monk en la época de 1957 a 1961. Esta propuesta inicia determinando cuales serían las composiciones realizadas por este compositor dentro de la época. Luego se pasó a analizar cada composición de una manera auditiva y visual en sus partituras reconociendo sus recursos tanto en la armonía como melodía. Los temas analizados son nueve y fueron estos análisis que nos permitieron desarrollar un tema y un arreglo de jazz con las características de este compositor. Se buscó características particulares de cada tema y características que pudieran tener en común entre las mismas. La composición se llama" Emigration" y tiene recursos muy particulares de Thelonious Monk en los intervalos y la armonía por semitonos, por otro lado, en el arreglo de jazz encontramos un contraste bastante grande; El arreglo es del tema "Have you Met Miss Jones", escogido para resaltar las características y sonoridad de Theloniuos Monk. Al poner estas características la sonoridad es bastante clara y puede reflejarse el tema como si fuera tocado por Thelonious Monk con un toque propio del compositor y arreglista de los temas.					
ADJUNTO PDF:	SI	NO			
CONTACTO CON AUTOR/ES:		E-mail: majosegzz@gmail.	.com		
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN	Nombre: Mora Cobo, Alex Teléfono: +593-998670248				

(C00RDINADOR DEL PROCESO UTE)::	E-mail: alex.mora@ucsg.edu.ec					
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA						
N°. DE REGISTRO (en base a	datos):					
N°. DE CLASIFICACIÓN:						
DIRECCIÓN URL (tesis en la	web):					