

Fusión funk, disco y rock a través de la unificación rítmica

Proyecto de investigación – creación

Cristian Álvarez Agudelo

Asesor:

Adrián Gilberto Cifuentes Guerrero

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH

Música

2023

Resumen

El presente documento contiene el proceso de creación y composición de la “*Fusión, Disco y Rock a través de la unificación rítmica*” mediante la investigación y exploración rítmica como eje temático principal.

Palabras Claves: Composición, Creación, Fusión, Ritmo

Tabla de Contenido

Introducción	5
Planteamiento Temático.....	6
Justificación	8
Objetivos	9
Objetivo General	9
Objetivos Específicos.....	9
Marco Teórico.....	10
Estructura Musical:	10
Instrumentación:.....	10
Características Rítmicas del Disco.....	11
Características Rítmicas del Funk.....	11
Características Rítmicas del Rock.....	12
Principio Rítmico: “On The One”	12
Desarrollo Metodológico	14
Referentes artísticos y análisis de referencias.....	15
Bajo Eléctrico: Análisis Referencias.....	15
Batería: Análisis Referentes	18
Piano/Teclado: Análisis Referentes	20
Guitarra Eléctrica: Análisis Referentes	21
Instrumentos de viento: Análisis Referentes	24
Unificación rítmica: On the one	26
Proceso de Creación.....	28
Consideraciones Generales	28
Proceso Compositivo:	29
Conclusiones	35
Bibliografía	37
Anexos	38

Lista de figuras

Figura 1. Analisis ritmico "Brick House", de The Commodores	16
Figura 2. Analisis ritmico "Get Up a Sex Machine", de James Brown	16
Figura 3. Analisis ritmico "Gimme, Gimme; Gimme", de ABBA.....	17
Figura 4. Analisis ritmico "Baba O'Riley", de The Who	18
Figura 5. Analisis ritmico "Children of the Grave", de Black Sabbath.....	19
Figura 6. Analisis ritmico "The Heartbreaker", de Led Zeppelin.....	19
Figura 7. Analisis ritmico "All of My Love", de Led Zeppelin.....	20
Figura 8. Analisis ritmico "Superstition", de Steve Wonder	20
Figura 9. Analisis ritmico "Raining Men", de Weathers Girls	21
Figura 10. Analisis ritmico "Whole Lotta Love", de Led Zeppelin.....	22
Figura 11. Analisis Ritmico "Good Times", de Chic	22
Figura 12. Analisis ritmico "Long Train Running", de The Doobie Brothers.....	23
Figura 13. Analisis ritmico "Cissy Strut", The Meters – Arreglo por Rick Stitzel.....	24
Figura 14. Analisis ritmico "Cut The Cake", de A.W.B – Arreglo por Mike Tomaro	25
Figura 15. Analisis ritmico "Play That Funky Music" de W.C – Arreglo por V.L.....	25
Figura 16. Grooves para bajo electrico de "Morning"	29
Figura 17. Patron Ritmico de bateria – Seccion B "Midnigth"	30
Figura 18. Groove para bajo y bateria – Seccion A "Afternoon"	30
Figura 19. Vamp Ritmico – Seccion A "Morning"	31
Figura 20. Seccion Ritmica – Seccion C "Morning"	31
Figura 21. Seccion Ritmica – Seccion B "Midnigth"	32
Figura 22. Guitarra Electrica – Saccion B "Morning"	32
Figura 23. Guitarra Electrica – Seccion A "Midnigth"	33
Figura 24. Ensamble de Vientos- Seccion B "Midnigth"	33
Figura 25. Ensamble de Cuerdas – Seccion A "Morning"	34

Introducción

La “*Fusión Funk, Disco y Rock a través de la unificación rítmica*” se realiza desde la exploración rítmica y la búsqueda de nuevas sonoridades. En este contexto, este proyecto de investigación se adentra en las complejidades de los géneros musicales mencionados, destacando la importancia de las características rítmicas que los definieron. A través de un enfoque en la estructura y patrones rítmicos de cada género, este trabajo explora como la música pop de los años 70 sigue siendo una fuente inagotable de uso para la creación de la música actual. Este trabajo compositivo se desarrolla en formato instrumental completo de música pop, que es conformado por: bajo eléctrico, batería, teclado, piano, guitarra eléctrica, cuerdas frotadas y vientos.

Así, en la primera parte del documento se exhibe el planteamiento temático, la justificación y los objetivos. En la segunda parte se presenta el marco teórico, donde se evidencia las características rítmicas de cada género musical de interés, así como su estructura e instrumentación. Posteriormente se continúa con el desarrollo metodológico que expone el hilo conductor sobre el cual se desarrolla el proceso de análisis, experimentación y composición de este trabajo. En la tercera parte se abordan de forma específica los referentes auditivos musicales identificando los elementos rítmicos de interés a tratar y el cuarto capítulo se evidencia el desarrollo del proceso de creación de las tres obras que componen este trabajo de grado. Finalmente, se presentan las conclusiones y los anexos donde se podrá acceder a los audios, así como los scores de las composiciones y arreglos de las obras finales para el formato establecido.

Planteamiento Temático

El presente trabajo de grado investiga la convergencia de las características rítmicas de la música pop durante la década de los 70, analizando como la interacción y fusión de sus principales géneros musicales llevan a la creación de nuevos discursos sonoros.

La música Pop en esta década, no se puede enmarcar en una sola categoría estilística y temporal, ya que está llena de supuestos estéticos y técnicos muy distintos comparados a los géneros musicales de las décadas anteriores y posteriores.

El avance que tuvo dicha música es producto de la continuidad de prácticas de géneros musicales que se venían manifestando con anterioridad como es el caso del Jazz, R&B, Blues y Soul. Con la ayuda de las nuevas tecnologías y contextos sociales fueron desarrollando espacios propicios para experimentar con la música, dando origen a nuevos géneros como el Disco y el Funk; además de darle continuidad y alcanzar la cúspide musicalmente hablando en géneros como el Rock.

Actualmente algunos géneros más representativos de la música pop, particularmente, de dicha década cobran vigencia con el regreso de modas o movimientos artísticos a través de conceptos como nostalgia, retro, vintage o revival, donde se busca seguir experimentando con las diferentes estéticas musicales, como bien lo expresa Salvador Nito cuando afirma que:

“En la última década han aparecido varias propuestas musicales que han logrado integrar elementos del pasado a su presente para crear algo novedoso pero familiar. Tal es el caso del productor Mark Ronson, quien ha retomado piezas de géneros como el funk o el disco en su trabajo. El resultado de esta integración se aprecia en éxitos como “Back To Black” de Amy Winehouse o “Uptown Funk” de Bruno Mars.

En la parte alternativa, la nostalgia ha sido el factor primordial para la creación de géneros musicales como “revival” del Rock, popularizado por bandas como The

Strokes, Franz Ferdinand, The White Stripes y Arctic Monkeys entre otros. El éxito de este movimiento se basa en retomar componentes del pasado como la “energía cruda” del rock de los años 70.” (Nito, 2017)

Los motivos que llevan a realizar el siguiente proyecto de grado consisten en investigar y analizar cómo la música Pop de los años 70, mediante algunos de sus géneros como: Rock, Disco y Funk; sigue vigente en la actualidad a través del uso de patrones rítmicos como eje articulador.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, mediante el modelo “Investigación – Creación” nace la necesidad de indagar cómo unificar las características rítmicas de los géneros anteriormente mencionados en el campo de la composición y arreglos musicales a través del eje articulador mencionado anteriormente.

¿Cuáles elementos rítmicos propios del Funk, Disco y Rock pueden ser fusionados para generar nuevas sonoridades?

Justificación

Inicialmente en el campo de las artes y de la música, este proyecto hace su aporte al estimular la práctica en composición y arreglos musicales, poniendo en práctica los conocimientos de los diferentes ritmos de los géneros tratados. La interiorización de estos conocimientos y su utilización en la música ayudarán a quien los dominen, a tener mayores posibilidades y recursos musicales al momento de realizar intervenciones compositivas.

Como segundo aspecto a nivel académico, tanto estudiantes como profesores que deseen investigar y enseñar sobre este tema, se verán beneficiados al contar este trabajo como un punto de partida en el estudio de estos géneros; permitiéndoles generar nuevas propuestas musicales y optimizar su capacidad de análisis entendiendo claramente cómo funcionan los diferentes géneros tratados, rítmicamente hablando.

Objetivos

Objetivo General

Experimentar la fusión de los géneros Funk, Disco y Rock de la década de 1970, a través de la unificación de sus parámetros rítmicos para la composición de 3 piezas instrumentales en formato de música pop completo.

Objetivos Específicos

Seleccionar 3 referentes auditivos de la década mencionada en los diferentes géneros tratados por cada instrumento del formato instrumental.

Identificar las diferentes estructuras rítmicas de los referentes auditivos, que ayuden a su comprensión y construcción de grooves, vamps, riffs, patrones característicos de cada género tratado.

Elaborar los arreglos musicales correspondientes para el formato instrumental abordado.

Marco Teórico

En el contexto musical de la década de los 70, surgen principalmente géneros como el Disco, Funk y Rock, cada uno con su estilo único y características distintivas. El análisis de las características rítmicas de dichos géneros es esencial para comprender como la fusión de sus elementos contribuye a la diversidad y evolución de la música pop en la actualidad.

Ente marco teórico se explora las características rítmicas del Disco, Funk y Rock y principio rítmico “On The One”. Si bien el presente trabajo de grado se desarrolla sobre el eje rítmico, ya que es lo que define particularmente estos géneros; resulta pertinente hablar sobre su estructura e instrumentación, ya que permiten que se comprenda la música de manera más efectiva.

Estructura Musical:

Se refiere a la organización y disposición de los elementos musicales en una composición. Es la forma como las secciones rítmicas, melódicas y armónicas están dispuestas y organizadas para crear un discurso coherente y significativo. En el libro “Elements of Pop Music” a Ralph Turek, la estructura musical de la música pop suele seguir un formato convencional, que incluye secciones como: introducción, verso, estribillo, puente y conclusión. Esta estructura se ha utilizado de manera predominante en la música popular a lo largo de las décadas y ha sido estudiado por varios expertos en música.

Es importante destacar que esta estructura no es rígida, y hay muchas variaciones y combinaciones posibles. Además, la música pop contemporánea puede experimentar con formas no convencionales y estructuras menos predecibles.

Instrumentación:

La instrumentación en la música pop puede variar ampliamente dependiendo de la época. Particularmente en la década de los 70 uno de los formatos más común en la mayoría

de las producciones pop es el siguiente: *Guitarra, teclado, piano, batería, percusión, bajo, cuerdas y vientos.*

Características Rítmicas del Disco

Este género a nivel musical es reconocido por su energía y ritmos bailables. Presenta varias características rítmicas notables:

Pulso constante. El disco a menudo se basa en patrones rítmicos de cuatro tiempos, con un pulso constante y repetitivo proporcionando una base rítmica sólida.

Uso prominente de Batería. Las baterías en el disco son icónicas por el uso distintivo de redoblante y hi-hats cerrado, creando un patrón de “cuatro en el piso” que genera la sensación de movimiento constante.

Este patrón rítmico se define entonces, según William Moylan como “una técnica rítmica ampliamente utilizada en la música de baile, donde el bombo se toca en cada tiempo fuerte de un compás de cuatro tiempos. Este enfoque proporciona una base sólida y constante para la música, creando un impulso rítmico que es fácil de seguir y bailar” (Moylan, 2008).

Instrumentación en capas. Además de la batería, los elementos rítmicos en el disco incluyen líneas de bajo pulsantes, guitarras rítmicas y sintetizadores que trabajan juntos para crear un ensamble denso.

Características Rítmicas del Funk

El funk es conocido principalmente por sus grooves y patrones rítmicos complejos. Según Roy Shuker “El término groove se refiere al patrón rítmico que define el carácter de una canción. Implica la interacción fluida entre los elementos rítmicos y melódicos, lo que da lugar a una sensación rítmica envolvente” (Shuker, 2016). Dentro de sus principales características encontramos:

Énfasis en el ritmo sincopado. El funk se caracteriza por un ritmo sincopado y fragmentado, con énfasis en los tiempos débiles, lo que crea una sensación distintiva de “groove”.

Uso de acentos. Los patrones rítmicos del funk a menudo incorporan acentos en lugares inesperados, lo que agrega interés y movimiento a la música.

Instrumentos enfocados al ritmo. La percusión, el bajo y los vientos son componentes esenciales del funk, contribuyendo a la creación y densidad musical en el “groove”.

Características Rítmicas del Rock

Definido como “enérgico” y “potente”. Presenta características rítmicas distintivas:

Ritmo marcado y dominante. En el rock, la batería es un elemento central con un ejecución fuerte y marcada, generalmente basada en patrones de bombo y caja.

Énfasis en el tiempo fuerte. La estructura rítmica se basa en la colocación del acento en el tiempo fuerte, lo que crea una sensación de impulso.

Utilización de “Riff”. Las guitarras eléctricas juegan un papel crucial en la creación de patrones rítmicos. De acuerdo a Kennedy & Bourne “El riff es una breve frase musical, a menudo repetida, utilizada en la música popular y jazz. Puede ser melódica, armónica o rítmica y es frecuentemente asociada a instrumento solista o una sección instrumental. Los riffs son elementos característicos en la música rock y blues” (Kennedy. M; & Bourne, J. 2013).

Principio Rítmico: “On The One”

Es un concepto fundamental en la música, especialmente en géneros como el funk y jazz. Según el libro “The Funky Beat” de David Garibaldi, el término “On The One” se refiere a la importancia de acentuar el primer tiempo del compás, lo que crea un patrón

rítmico distintivo y enérgico. Esta técnica es esencial para crear grooves y ritmos pegajosos característicos del funk y otros estilos.

Además, el libro “Groove Alchemy” de Stanton Moore, se profundiza en la importancia de este principio rítmico en la creación de patrones rítmicos que generan un fuerte impulso y sensación de groove en la música. Moore explora como este principio influye en la interacción entre los diferentes instrumentos y en la creación de un ritmo cohesivo y contundente.

Desarrollo Metodológico

El enfoque metodológico para este proyecto de grado se basa en el modelo de “Investigación - Creación”, que implica tanto la investigación de los referentes auditivos seleccionados como la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la composición y arreglos de las piezas instrumentales. A continuación, se detallan las etapas principales de la metodología.

Selección de referentes auditivos: Se seleccionarán tres piezas musicales por cada instrumento que hagan parte de los géneros tratados de la década de 1970.

Análisis de referentes auditivos: Se llevará a cabo un análisis de los referentes auditivos a través de la selección de algunos fragmentos de las piezas anteriormente seleccionadas, desglosando los elementos rítmicos. Se prestará especial atención a los patrones de batería, bajo, guitarras y otros elementos instrumentales que definen cada género.

Experimentación rítmica: A partir de los patrones identificados en el análisis de los referentes auditivos, se llevará a cabo experimentaciones para unificar los elementos rítmicos de los géneros tratados. Se explorarán diferentes combinaciones y variaciones para crear nuevas estructuras rítmicas que fusionen los tres géneros.

Composición e instrumentación: Con base en las experimentaciones rítmicas, se procederá a la composición de tres piezas originales instrumentales. Cada pieza incorporará fusiones de los elementos rítmicos de los géneros tratados. Se prestará atención a la instrumentación y los arreglos para asegurar una integración cohesiva de los elementos.

Referentes artísticos y análisis de referencias.

Para el siguiente trabajo de grado, a través de la escucha de algunas de las discografías más representativas de cada género (Funk, Disco, Rock), se realiza una selección de piezas musicales que contengan elementos rítmicos de interés a tratar.

En cada una de las piezas seleccionadas se analiza un instrumento en particular a través de una sección en específico desde el enfoque rítmico, buscando los elementos característicos como grooves, vamps, riffs, fills, breaks, estructuras o patrones que posteriormente permitan explorar a través de la composición el eje temático escogido.

Bajo Eléctrico: Análisis Referencias

Se toma como punto de partida el análisis de tres piezas musicales, dos en género Funk y una en género Disco particularmente en la sección del Bajo Eléctrico, debido a que este instrumento en estos géneros se caracteriza por el uso de una amplia gama de recursos armónico - melódicos y técnicas en ejecución como la técnica de dedos o Slap, que junto a la Batería permitirá afianzar las bases de las composiciones.

Desde el punto de vista rítmico, la manera más simple de componer un bajo Funk es acentuar los tiempos 1 y 3 del compás, dejando un silencio en los tiempos 2 y 4, agregando progresivamente notas sincopadas para añadir interés y variedad. Desde el punto de vista armónico se recurre normalmente a la tónica para hacer más interesantes las líneas de bajo.

Figura 1.

Análisis rítmico “Brick House”, de The Commodores

Groove # 1

Groove # 2

Groove # 3

Figura 2.

Análisis rítmico “Get Up (I Feel Like Being) A Sex Machine”, de James Brown

Groove # 1

Groove # 2

Groove # 3

Figura 3.

Análisis rítmico “Gimme, Gimme, Gimme”, de ABBA

Patron Ritmico

The musical notation shows a rhythmic pattern in bass clef, 4/4 time, and B-flat major. The pattern consists of 12 measures. The first four measures are enclosed in a green box. Measure 1 starts with a bass clef and a flat key signature. The melody consists of quarter notes and eighth notes. Measure 3 has an accent mark over the final eighth note. Measure 4 has a hairpin accent mark over the final eighth note. Measures 5-8 show variations in the eighth-note pattern. Measures 9-12 continue the pattern with some variations in the eighth-note grouping.

Las canciones que se tomaron como análisis son: “Brick House” (The Commodores, 1977), “Get Up (I Feel Like Being) A Sex Machine” (Brow, 1970) y “Gimme Gimme Gimme” (ABBA,1979), llegando a las siguientes conclusiones:

Las secciones de las canciones analizadas se componen principalmente de 3 Groove bien establecidos que pueden ser ocupados en varias secciones de la estructura (Introducción – Estrofa – Pre Coro – Coro – Puente). En las canciones del genero Funk es común ver variaciones sobre la línea melódica por lo general cada 4 compases, mientras que la canción del genero Disco no presenta variaciones de ningún tipo.

Las canciones del genero Funk presenta un mayor movimiento melódico durante toda la pieza, generalmente tocando sobre la tónica, mientras que la canción del genero Disco interpreta patrones rítmicos – armónicos muy característicos del género en el cual se busca resaltar la tónica y la octava.

Figura 5.

Análisis rítmico “Children of The Grave”, de Black Sabbath

Figura 6.

Análisis rítmico “The Heartbreaker”, de Led Zeppelin

Las secciones de las canciones que se tomaron como análisis son: “Baba O’Riley” (The Who, 1971), “Children Of The Grave” (Black Sabbath, 1974) y “Heartbreaker” (Led Zeppelin, 1970), llegando a las siguientes conclusiones:

Cada canción se compone de un ritmo principal que dependiendo de las secciones puede presentar variaciones generalmente llevando la parte que ejecuta el Hi-hat a el Ride o al Crash.

El cambio de secciones generalmente suele estar precedido por fills o cortes, generalmente de $\frac{1}{2}$, 1 o 2 tiempos que dan entrada a otra sección de la canción.

Piano/Teclado: Análisis Referentes

Se toman 3 piezas musicales correspondientes a los géneros rock, funk y disco, donde se pueden apreciar el uso de “Vamps” definidos en su forma más sencilla como patrones rítmicos que se ejecutan sobre un acorde y se repiten indefinidamente.

El papel rítmico del piano y teclado en estos géneros puede variar, pero ambos instrumentos son fundamentales para la estructura y el groove. En el rock los “Vamps” se caracteriza generalmente por el uso de corcheas acentuadas; rítmicamente hablando es más estático a diferencia del funk y el disco, donde su estructura se cimienta en el uso de corches y semicorcheas, utilizando otros recursos como sincopas, acentos y anticipaciones.

Figura 7.

Análisis rítmico “All of my Love”, de Led Zeppelin

Vamp Ritmico

musicales están arraigadas a patrones rítmicos complejos y sincopados que se entrelazan con la batería y el bajo que complementan el groove.

Figura 10.

Análisis rítmico “Whole Lotta Love”, de Led Zeppelin

Riff

P.M. --| P.M. --| P.M. --| P.M.   P.M. -----| P.M. --| sl.

P.M. --| P.M. --| P.M. --| P.M.   P.M. -----| P.M. --| sl.

Figura 11.

Análisis rítmico “Good Times”, de Chic

Patron Ritmico

1 2 3 4

Figura 12.

Análisis rítmico “Long Train Running”, de The Doobie Brothers

Patron Ritmico

Las secciones de las canciones que se tomaron como análisis son: “Whole Lotta Love” (Led Zeppelin, 1970), “Good Times” (Chic, 1978) y “Long Train Running” (The Doobie Brothers ,1973), llegando a las siguientes conclusiones:

La guitarra eléctrica en estos géneros es fundamental para establecer y mantener el ritmo, particularmente en el Rock marcando los tiempos fuertes del compás con acordes, creando una base rítmica solida sobre la cual se construyen las otras capas musicales.

A través de riffs y patrones rítmicos distintivos, la guitarra eléctrica añade un elemento de groove a la música, contribuyendo significativamente a la identidad de la canción.

En el Funk y el Disco, los patrones rítmicos a menudo son tocados con la técnica de “palm- muting” o palma apagada, creando un sonido apagado y percusivo.

Mediante patrones rítmicos intrincados y acentos en los tiempos débiles del compás, la guitarra eléctrica contribuye en gran medida a la sensación de “pocket” o ranura, que es esencial dentro del funk.

Instrumentos de viento: Análisis Referentes

Dentro del género Funk, los instrumentos de viento como el saxofón y la trompeta, desempeñan un papel rítmico crucial a través de la interpretación de riffs cortos que se intercalan con las líneas del bajo y patrones rítmicos de guitarra; no solamente agregando dinámica o movimiento al groove, si no también, acentuando ciertos tiempos dentro del compás creando tensión e interés.

Figura 13.

Análisis rítmico “Cissy Strut”, de The Meters – Arreglo por Rick Stitzel

Patron Ritmico

The image shows a musical score for two alto saxophones in 4/4 time. The key signature is one sharp (F#). The score consists of four measures. The first three measures contain rests for both instruments. The fourth measure contains a rhythmic pattern for both instruments, which is highlighted by a purple rectangular box. The pattern for Saxofón Alto 1 is: quarter note (F#4), eighth note (F#5), eighth rest, quarter note (F#4), eighth note (F#5), eighth rest, quarter note (F#4). The pattern for Saxofón Alto 2 is: quarter note (F#3), eighth note (F#4), eighth rest, quarter note (F#3), eighth note (F#4), eighth rest, quarter note (F#3). The notes are marked with accents.

Figura 14.

Análisis rítmico “Cut The Cake”, de Average White Band – Arreglo Por Mike Tomaro

Patron Ritmico

The score for Figure 14 consists of five staves for saxophones: Saxofón Alto 1, Saxofón Alto 2, Saxofón Tenor 1, Saxofón Tenor 2, and Saxofón Barítono. The music is in 4/4 time and the key signature has three sharps (F#, C#, G#). A purple box labeled "Patron Ritmico" highlights the rhythmic pattern in measures 3 and 4. In these measures, all saxophones play a similar rhythmic figure: a quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and finally a quarter note with a grace note. The notes are: Alto 1 and 2 play D5, E5, F#5, G5; Tenor 1 and 2 play B4, C5, D5, E5; and Baritone plays G4, A4, B4, C5.

Figura 15.

Análisis rítmico “Play That Funky Music”, de Wild Cherry – Arreglo por Victor Lopez

Patron Ritmico

The score for Figure 15 consists of five staves for saxophones: Saxofón Alto 1, Saxofón Alto 2, Saxofón Tenor 1, Saxofón Tenor 2, and Saxofón Barítono. The music is in 4/4 time and the key signature has one flat (Bb). A purple box labeled "Patron Ritmico" highlights the rhythmic pattern in measures 1 and 2. In these measures, the saxophones play a rhythmic pattern of eighth notes. The notes are: Alto 1 and 2 play Bb4, A4, G4, F4; Tenor 1 and 2 play G4, F4, E4, D4; and Baritone plays Bb3, A3, G3, F3.

Las secciones de los arreglos que se tomaron como análisis son: “Cissy Strut” (The Meters, 1970) - *Arreglo por Rick Stitzel*, “Cut The Cake” (Average White Band, 1975) - *Arreglo Por Mike Tomaro* y “Play That Funky Music” (Wild Cherry ,1976) - *Arreglo por Víctor López*.

Se decide tomar estos arreglos como referente por encima de las versiones originales, ya que contienen más elementos de interés para la realización de este trabajo de grado llegando a las siguientes conclusiones:

A menudo son usados sincopas y contratiempos para crear ritmos complejos. Al acentuar los tiempos débiles o agregar acentos inesperados, se añade sensación de movimientos y groove a la música.

La sección de vientos está unida a la sección de ritmo, trabajando en conjunto con la batería, bajo, guitarra y otros instrumentos de percusión

Los acentos y líneas melódicas se entrelazan con los patrones rítmicos de otros instrumentos, creando complejidad rítmica.

Unificación rítmica: On the one

Principio rítmico fundamental donde se empieza a acentuar el primer pulso(Downbeat) principalmente en el género Funk, ya que antes de la década de los 70 la música afroamericana tenía como particularidad marcar dentro del compás de 4/4 los acentos en el segundo y cuarto tiempo (Backbeat). De esta manera, se buscaba que los instrumentos relacionados con el acompañamiento armónico (guitarra, piano, vientos) tuvieran mayor protagonismo en la parte rítmica, construyendo a través el entrelazado de los distintos instrumentos un patrón rítmico final simplificando en muchos casos las estructuras cordales llegando a utilizar únicamente un acorde por sección.

Utilizando este mismo principio como punto de partida en el proceso compositivo, permitirá comenzar con un fuerte énfasis en el primer tiempo del compás y construir la composición entorno a ese acento rítmico central. Esta técnica ofrece una estructura sólida y fácilmente identificable, proporcionando una base sobre la cual se puede desarrollar y fusionar patrones rítmicos, melodías y armonías.

Proceso de Creación

La realización de este trabajo de grado radica en la inquietud de entender el funcionamiento estructural de la música pop de la década de los 70 a través de sus géneros más representativos (Funk, Rock y Disco), y como lograr fusionarlos teniendo en cuentas sus características rítmicas.

Para la composición de las tres obras se utilizará un formato instrumental de música pop completo; el cual consta de los siguientes elementos: Bajo eléctrico, batería, piano, teclados, guitarra eléctrica, sección de vientos y sección de cuerdas frotadas.

Consideraciones Generales

El proceso compositivo se empleará de igual manera en las tres composiciones para asegurar coherencia y unidad en el proyecto musical. Al utilizar un enfoque consistente en cada pieza, se establece una estructura creativa uniforme que permite una conexión temática y estilística entre las composiciones. Esto conlleva a aplicar métodos similares de exploración, selección de elementos musicales y técnicas, así como un enfoque coherente para adaptar y fusionar estos elementos en cada pieza. Al seguir este proceso, se garantiza que las composiciones compartan una misma identidad musical.

Las composiciones se dividirán en tres secciones rítmicas (A, B y C), cada una compuesta por 8 compases. Cada sección se puede repetir varias veces a lo largo de la obra, creando patrones predecibles y fácilmente reconocibles. La repetición de estas secciones proporciona cohesión y familiarización a la composición.

Proceso Compositivo:

Una vez terminado el análisis de los referentes auditivos, se inicia el proceso de cada composición con la creación de tres grooves para bajo eléctrico de cuatro compases cada uno; que pueden ser utilizados en una o más secciones de la obra. Cada Groove se trabaja sobre la escala pentatónica de la tonalidad menor definida, siendo esta una de las tantas características de la música pop de la década de 1970, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Figura 16.

Grooves para bajo eléctrico de “Morning”

Groove A

Groove B

10

Groove C

47

Continuando con el proceso de composición, se crean patrones rítmicos en la batería para resaltar los acentos rítmicos, siguiendo el principio “On The One”. Esto significa que se pone un énfasis especial en el primer tiempo fuerte del compás (Downbeat). Al estructurar los patrones rítmicos de esta manera, se establece un pulso claro y definido para las composiciones. En la batería al acentuarse fuertemente el primer tiempo (Bombo), crea una base rítmica que sirve como guía para los demás elementos dando a la composición un sentido de cohesión.

Figura 17.*Patrón Rítmico de batería – Sección B “Midnight”*

Patrón Rítmico

Esta técnica de igual manera es usada para enfatizar los cambios de sección, resaltar momentos claves y proporcionar un flujo rítmico consistente. Así, al seguir el principio “On The One” en los patrones rítmicos se busca establecer grooves sólidos, siendo esta una característica del Funk.

Figura 18.*Groove Rítmico de Bajo y Batería – Sección A “Afternoon”*

Groove Rítmico

On the One   On The One   On The One   On The One

Una vez establecida la base rítmica, se continúa con el proceso de composición en pianos y teclados. En primer lugar, se definen las progresiones de acordes que se utilizarán por cada una de las secciones, formando la estructura armónica sobre la cual se desarrollará la melodía.

Se desarrollan patrones rítmicos (Vamps) para piano y teclados que se sincronizan con los grooves de bajo y batería. Estos patrones deben estar alineados con el principio “On The One”, enfatizando los acentos en el primer tiempo fuerte del compás para mantener la cohesión con el resto de elementos.

Figura 19.

Vamp Rítmico – Sección A “Morning”

Am C Dm C G

Vamp Ritmico

La fusión de vamps de disco y grooves funk puede resultar en composiciones que no solo son rítmicamente complejas, si no que permite añadir texturas al incluir cuerdas, sintetizadores y elementos de percusión más complejos agregando sensación de profundidad.

Figura 20.

Sección Rítmica (bajo, batería y teclados)– Sección C “Morning”

Am D C E

68

Drums

Key

E. B.

Seccion Ritmica On the One On The One

Una vez que la base rítmica se encuentra establecida, se procede a fusionar la guitarra eléctrica combinando riffs y ritmos funk/disco, añadiendo texturas y sensación rítmica. Estos

grooves se enfocan en el principio “On the One”, con acentos fuertes en el primer tiempo y patrones rítmicos sincopados.

Figura 21.

Sección Rítmica (Batería, Bajo, Teclado, Guitarra) – Sección B “Midnight”

The musical score for Figure 21 consists of four staves: Drums, Key (Keyboard), E. B. (Electric Bass), and E. G. (Electric Guitar). The key signature has one sharp (F#). The score is divided into three measures with chords Bm, Bm, and A. A blue box highlights the first measure, and two purple boxes highlight the second and third measures. Labels 'Seccion Ritmica', 'On the One', and 'On the One' are placed below the respective measures.

Dentro guitarra eléctrica la ejecución de riffs y patrones rítmicos generalmente tienden a ser utilizadas algunas técnicas como el “Palm Muting” o “Left - Hand muting”, buscando controlar las propiedades tímbricas del instrumento y buscando sonoridades más percusivas. Estas técnicas son especialmente útiles en géneros como el rock, funk y disco; donde se busca un sonido rítmico, definido y enfocado.

Figura 22.

Guitarra Eléctrica – Sección B “Morning”

The musical score for Figure 22 is a single staff for electric guitar. It shows a riff with palm muting. A blue box highlights the first measure, and a dashed line labeled 'P.M.' indicates the palm muting technique.

Figura 23.*Guitarra Eléctrica – Sección A “Midnight”*

Patron Ritmico - Left Hand Muting

El papel del ensemble de vientos en las composiciones implica un enfoque melódico – rítmico con el fin de experimentar con ritmo sincopados y acentos en los tiempos fuertes para añadir groove a las líneas melódicas, integrando de igual manera fills y adornos para añadir variación y dinamismo a la música.

Figura 24.*Ensamble de Vientos – Sección B “Midnight”*

Fill Melodico

Fall - Acento Ritmico

Después de estar consolidada la sección rítmica y como último paso, se procede con la composición de la sección melódica a cargo del cuarteto de cuerdas. Se toman las características del género disco que tienen su enfoque principalmente en los acentos fuertes del compás al igual que escalas y arpeggios convencionales (Mayores y Menores), al igual que algunas articulaciones como: glissandos, slides, ligados, notas staccato, etc.

Figura 25.

Ensamble de Cuerdas – Sección A “Morning”

Seccion Melodica

The musical score for the string ensemble section 'Morning' is presented in two systems. The first system, starting at measure 14, consists of four staves: Violin 1 (Vlns. 1), Violin 2 (Vlns. 2), Viola (Vlas.), and Cello (Vcs.). All parts are marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system, starting at measure 18, also consists of four staves, but the dynamics change to forte (*f*). The Violin 1 part includes a sixteenth-note triplet in the final measure of the system. The Viola and Cello parts have rests in the final measure.

Conclusiones

A pesar de los desafíos iniciales en el proceso de composición y arreglos, derivados de la diversidad de recursos considerados y un limitado dominio del lenguaje rítmico característico de los géneros tratados; se logró, a través de la investigación, análisis y experimentación, configurar un tratamiento rítmico adecuado en cada una de las tres composiciones. Adicionalmente, este proyecto allanó el camino para lograr lo siguiente:

Se logra articular la fusión de los géneros Funk, Disco y Rock de la década de 1970 de manera efectiva integrando de manera cohesiva elementos rítmicos distintivos de cada género, en la creación de tres piezas musicales.

El análisis de los referentes auditivos se convierte en un método sumamente provechoso para entender las particularidades rítmicas de cada género, esclareciendo el funcionamiento estructural de dichas obras con el propósito de asimilarlos de manera efectiva.

La técnica “On the One”, destaca por su énfasis en la precisión y claridad en el ritmo. La atención se centra sobre el primer tiempo del compás, creando una base rítmica sólida y fácilmente identificable. Esto sugiere que, al componer utilizando esta técnica, es crucial mantener una precisión rítmica en el primer tiempo para lograr una ejecución clara y definida.

Esta técnica también ofrece oportunidades para la innovación dentro de la estructura rítmica. Al resaltar el primer tiempo, se puede experimentar con variaciones rítmicas en los tiempos subsiguientes, proporcionando una base sólida para la creación y exploración de nuevos patrones rítmicos mientras se mantiene una conexión sólida con el pulso principal.

La exploración profunda y reflexiva del concepto “On The One” a través de los referentes auditivos ha generado una evolución significativa en el proceso de creativo de las

composiciones. Al analizar y asimilar las complejidades y matices de este enfoque rítmico, se ha logrado una expansión en la capacidad creativa.

Se alcanza una ejecución exitosa en la creación de los acompañamientos y estructuras sonoras indicados para el contexto musical específico. Se desarrollan habilidades en la transcripción y disposición de los elementos musicales, asegurando que la instrumentación y arreglos evidencien de manera efectiva el desarrollo sonoro de las composiciones.

Bibliografía

- Moylan, W. 2008, *El Arte de la Grabación*. Editorial Trea.
- Nito, S. 2017. “¿Por qué la nostalgia se consume más que la música actual? BlogIbero909.fm
Consultado el 15 de septiembre de 2021. <https://ibero909.fm/blog/columna-cuando-la-nostalgia-vende-mas-que-los-artistas-emergentes>.
- Shuker, R. 2016. *Understanding Popular Music*. Routledge.
- Pérez de Ziriza, C. 2019. *Música Disco: Historia, Cultura, Artistas y Álbumes Fundamentales*. RedBook Ediciones.
- Kennedy, M; & Bourne, J. 2013. *The Oxford Dictionary of Music*. Oxford University Press.
- Herrera, E. 1995. *Teoría Musical y Armonía Moderna, Volumen II*. Antonio Bosch.
- Herrera, E. 1987. *Técnicas de arreglos para la orquesta moderna*. Antonio Bosch
- Adler, S. 1982. *The Study of Orchestration*. W.W Norton & Company, Fourth Edición.
- Martínez, R. 2019. *Clásicos AM*. Planeta.
- Turek, R. 1987. *Elements of Music: Concepts and Applications*. McGraw - Hill

Anexos

En los siguientes links se puede encontrar los audios y composiciones con sus respectivos arreglos musicales en los formatos establecidos.

Composición 1: “*Morning*”

Audio: <https://drive.google.com/file/d/1aINCXmN6ImSI-E2XI9IEZxMCpkLewLSn/view?usp=sharing>

Score: <https://drive.google.com/file/d/1Impljlv6n9AF5aTXRp8G7JPuRbTnPRtF/view?usp=sharing>

Composición 2: “*The Night*”

Audio: <https://drive.google.com/file/d/1iEvNlIS3i3Oi70Xi4i8NPOraMudvZSQM/view?usp=sharing>

Score: <https://drive.google.com/file/d/1v1mlZqqypq9xqof9OMa9ScZ3IOBFmCU8/view?usp=sharing>

Composición 3: “*Afternoon*”

Audio: <https://drive.google.com/file/d/180OCvfFtqZJSFhVNA6M6a8dzYInnPrAP/view?usp=sharing>

Score: <https://drive.google.com/file/d/113KGdU77cX3b05Q58HAIFK0H1ctJ2XfO/view?usp=sharing>