

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

TEMA:

**Composición de un tema en el género jazz basado en los recursos
musicales del tema “Moonlight serenade” de Glen Miller**

AUTOR:

Pontón Castillo, Alex Vicente

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Licenciado en Artes Musicales**

TUTOR:

Bravo Ollague, Carlos Iván

Guayaquil, Ecuador

7 de septiembre del 2023

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

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación fue realizado en su totalidad por **Pontón Castillo, Alex Vicente**, como requerimiento para la obtención del título de **Licenciado en artes musicales**.

TUTOR (A)

f. _____
Bravo Ollague, Carlos Iván

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Vargas Prías, Gustavo Daniel

Guayaquil, a los 7 días del mes de septiembre del año 2023

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Pontón Castillo, Alex Vicente**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación: **Composición de un tema en el género jazz basado en los recursos musicales del tema “Moonlight serenade” de Glen Miller**, previo a la obtención del título de **Licenciado en artes musicales**, 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 7 días del mes de septiembre del año 2023

EL AUTOR:

f. _____

Pontón Castillo, Alex Vicente

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

AUTORIZACIÓN

Yo, **Pontón Castillo, Alex Vicente**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Composición de un tema en el género jazz basado en los recursos musicales del tema “Moonlight serenade” de Glen Miller**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 7 días del mes de septiembre del año 2023

EL AUTOR: Alex Vicente Pontón Castillo

f. _____
Pontón Castillo, Alex Vicente

Tesis Alex Pontón

< 1%
Similitudes

< 1% Texto entre comillas
0% similitudes entre comillas
1% Idioma no reconocido

Nombre del documento: Tesis Alex Pontón.doc
ID del documento: 3e0c0bad70ca4ae1da0e6ef70890169cd113d8a6
Tamaño del documento original: 12,2 MB

Depositante: Carlos Iván Bravo Ollague
Fecha de depósito: 24/8/2023
Tipo de carga: Interface
Fecha de fin de análisis: 24/8/2023

Número de palabras: 7931
Número de caracteres: 50.639

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	Trabajo CARLOS MORALES.docx Trabajo CARLOS MORALES +08/749 El documento proviene de mi grupo 39 fuentes similares	5%		Palabras idénticas: 5% (394 palabras)
2	Tesis - Alejandro Andrade_A2023.doc Tesis - Alejandro Andrade_A2023 +9/563 El documento proviene de mi grupo 38 fuentes similares	5%		Palabras idénticas: 5% (359 palabras)
3	localhost Utilización de recursos musicales del computador y arreglista Anthony B. http://localhost:3030/ambulibstream/331771/388/5/7-UJ-SG-PRE-ART-CM-85.pdf.txt 36 fuentes similares	5%		Palabras idénticas: 5% (375 palabras)
4	localhost Creación de dos arreglos musicales de standards de jazz aplicando los... http://localhost:3030/ambulibstream/331771/388/5/7-UJ-SG-PRE-ART-CM-59.pdf.txt 33 fuentes similares	5%		Palabras idénticas: 5% (344 palabras)
5	localhost Guía de técnicas para la aplicación de recursos de la armonía negativa. http://localhost:3030/ambulibstream/331771/388/5/7-UJ-SG-PRE-ART-CM-41.pdf.txt 31 fuentes similares	5%		Palabras idénticas: 5% (354 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	Documento de otro usuario #311385 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (53 palabras)
2	rfae.cedia.edu.ec https://rfae.cedia.edu.ec/Repository/UCSG_152aa1d3b6be865a0375136a74b981	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)
3	repositorio.uide.edu.ec Estudio de la variación efectiva de los ángulos de direcci... https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/330002305/1/1/UIDE-154.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (23 palabras)
4	repositorio.uji.es https://repositorio.uji.es/mbulibstream/eam/Handle/10234/32176/36591.pdf?sequence=1	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (19 palabras)
5	www.swingmaniacs.com Historia del baile. Aprende a bailar Swing, Danzas urba... https://www.swingmaniacs.com/es/historia-del-baile	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (19 palabras)

Lcda. Yasmine Yaselga Rojas, Mgs
Coordinadora UTE - Artes Musicales

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

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

VARGAS PRÍAS GUSTAVO DANIEL
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

JENNY MARÍA VILLAFUERTE PEÑA
DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

JUAN ISIDRO MEJÍA PEÑA
OPONENTE

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES (Cod. 240)
CARRERA ARTES MUSICALES (R) (Cod. 412)
PERIODO A/2023 (Cod. 11075)

**ACTA DE TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN
TRABAJO DE TITULACIÓN**

En sesión del día 07 de Septiembre de 2023, el Tribunal de Sustentación ha escuchado y evaluado el Trabajo de Titulación denominado "COMPOSICIÓN DE UN TEMA EN EL GÉNERO JAZZ BASADO EN LOS RECURSOS MUSICALES DEL TEMA "MOONLIGHT SERENADE" DE GLEN MILLER", elaborado por e/lla estudiante ALEX VICENTE PONTON CASTILLO, obteniendo el siguiente resultado:

Nombre del Docente-tutor	Nombres de los miembros del Tribunal de sustentación		
CARLOS IVAN BRAVO OLLAGUE	GUSTAVO DANIEL VARGAS PRIAS	JENNY MARIA VILLAFUERTE PEÑA	JUAN ISIDRO MEJIA PEÑA
Etapas de ejecución del proceso e Informe final			
10 / 10	9.00 / 10	8.40 / 10	9.42 / 10
	Total: 30 %	Total: 30 %	Total: 40 %
Parcial: 50 %	Parcial: 50 %		
Nota final ponderada del trabajo de título:	9.49 / 10		

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

Coordinador(a) de Titulación

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS	X
ÍNDICE DE FIGURAS	X
RESUMEN	XIII
ABSTRACT	XIV
CAPÍTULO I	2
1. INTRODUCCIÓN	2
1.2. Contexto de la investigación	3
1.3. ANTECEDENTES	4
1.4. Problema de investigación (pregunta de investigación).....	5
1.5. Justificación	5
1.6. Objetivo general.....	6
1.6.1 Objetivos específicos	6
1.6.2. Preguntas de investigación	6
1.7. MARCO CONCEPTUAL	7
1.7.1. El swing en los años 30	7
1.7.2. Big band	7
1.7.3. Instrumentación	7
1.7.4. Orquestación	7
1.7.5. Recursos arreglísticos orquestales	8
1.7.5.1. Unísono	8
1.7.5.2. Soli a dos voces (two-part soli)	8
1.7.5.3. Soli a cuatro voces (four-way close).....	9
1.7.5.4. Background.....	9
1.7.6. Background melódico	10
1.8. RECURSOS ARMÓNICOS	11
1.8.1. El módulo two-five.....	11
1.8.2. Intercambio modal	12
1.8.3. Dominante secundario	13
1.8.4. Dominantes por extensión	14
1.8.6. Drop 2.....	15
1.9. RECURSOS CONTRAPUNTÍSTICOS	15
CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO	18

2.1. Enfoque	18
2.2. Alcance	18
2.3. Instrumentos de recolección de datos.....	19
2.3.1. Análisis documental	19
2.3.2. Análisis de partituras.....	19
2.4. Análisis de partituras.....	21
2.5. Aspectos destacados de “moonlight serenade”	22
2.5.1. Instrumentación	22
2.5.2. Subdivisión rítmica de la melodía.....	23
CAPÍTULO III: PRODUCTO ARTÍSTICO	35
3.1. Título de la propuesta	35
3.2. Justificación de la propuesta	35
3.3. Objetivo de la propuesta	35
3.4. Descripción	35
CONCLUSIONES.....	60
RECOMENDACIONES.....	61
REFERENCIAS	62
ANEXOS	63

Índice de Tablas

TABLA 1: Descripción del tema “Moonlight Serenade”	17
TABLA 2: Contenido bibliográfico	20
TABLA 3: Estructura de la composición musical “Project Moon”	37

Índice de figuras

FIGURA 1: UNÍSONO	8
FIGURA 2: SOLI A DOS VOCES.....	8
FIGURA 3: SOLI A CUATRO VOCES	9
FIGURA 4: BACKGROUND.....	9
FIGURA 5: BACKGROUND MELÓDICO	10
FIGURA 6: TWO FIVE	11
FIGURA 7: INTERCAMBIO MODAL.....	12
FIGURA 8: DOMINANTE SECUNDARIO	13
FIGURA 9: DOMINANTE DISMINUIDO.....	13
FIGURA 10: DOMINANTE POR EXTENSIÓN.....	14
FIGURA 11: LÍNEA DE BAJOS	14
FIGURA 12: Drop 2	15
FIGURA 13: Pregunta y respuesta	16
FIGURA 14: Stop times	16
FIGURA 15: Kicks over times	17
FIGURA 16: Melodía “moonlight serenade”	21
FIGURA 17: Estilo Miller.....	22
FIGURA 18: 4way closed double lead.	22
FIGURA 19: Subdivisión en fusas.....	23
FIGURA 20: Septillos de corchea	24
FIGURA 21: Tresillo de negra.....	24
FIGURA 22: Seisillo de semicorchea.....	24
FIGURA 23: Septillos de semicorchea.....	25
FIGURA 24: Subdivisión galopa	25
FIGURA 25: Blanca con punto ligada a tresillos de corcheas	26

FIGURA 26: Negra ligada a tresillos de corcheas	26
FIGURA 27: Respuesta de las trompetas al clarinete	28
FIGURA 28: Fragmento partitura de los años 60	29
FIGURA 29: Ritmo de guitarra	30
FIGURA 30: Pasaje melódico, piano, mano derecha	30
FIGURA 31: Fragmento de una antigua partitura o score del año 1969 publicada por la Warner bros donde se muestra la parte de la guitarra y el piano.....	31
FIGURA 32: Walking bass	31
FIGURA 33: Ritmo swing.....	32
FIGURA 34: Ritmo swing, variaciones.....	32
FIGURA 35: Recursos armónicos encontrados en el tema “Moonlight Serenade”	33
FIGURA 36: Análisis melódico del tema “Moonlight Serenade”	34
FIGURA 37: RECURSOS MUSICALES SOLI A 4 VOCES, DROP 2, UNÍSONO, BACKGROUND	37
FIGURA 38: Recursos musicales, unísono, 4way closed double lead, “Llamada y respuesta”, octavas	38
FIGURA 39: Recursos musicales, stop times, kicks.....	40
FIGURA 40: Recursos musicales, unísono, drop 2, 4way closed, background	41
FIGURA 41: Recursos musicales, kicks.....	41
FIGURA 42: Recursos musicales, unísono, drop 2, “respuestas”, stop times, kicks	42
FIGURA 43: Estructura de la composición musical “project moon”, break solo	43
FIGURA 44: Estructura del solo “Project Moon”, drop 2, double lead, background.....	44
FIGURA 45: Estructura de la composición musical “Project Moon”, shout chorus, 4way closed double lead, unísono, background	45
FIGURA 46: Recursos musicales, stop times	46
FIGURA 47: Estructura de la composición musical “Project Moon”, ending .	47
FIGURA 48: Subdivisiones rítmicas, seisillo de semicorchea, fusas, septillo de semicorcheas, blanca con punto ligada a tresillo de corcheas	48

FIGURA 49: Subdivisiones rítmicas, septillo de corcheas.....	49
FIGURA 50: Tresillo de negras	49
FIGURA 51: Subdivisiones rítmicas, galopa	50
FIGURA 52: Subdivisiones rítmicas, negra con tresillo de corcheas	51
FIGURA 53: Sección rítmica, comping de guitarra.....	52
FIGURA 54: Sección rítmica, respuestas de guitarra	52
FIGURA 55: Sección rítmica, lick de piano	53
FIGURA 56: Sección rítmica, walking bass.....	53
FIGURA 57: Sección rítmica, variación ritmo de bajo	54
FIGURA 58: Sección rítmica, ritmo swing	54
FIGURA 59: Recursos armónicos aplicados al tema “Project Moon”	55
FIGURA 60: Blanca ligada a tresillo de corchea del tema “Project Moon”	56
FIGURA 61: Negra ligada a tresillo de corchea del tema “Project Moon”	56
FIGURA 62: Tresillos de negra del tema “Project Moon”	56
FIGURA 63: Análisis melódico “Project Moon” compases 1-4	57
FIGURA 64: Análisis melódico “Project Moon” compases 5-9	57
FIGURA 65: Análisis melódico “Project Moon” compases 10-13	58
FIGURA 66: Análisis melódico “Project Moon” compases 14,15.....	58
FIGURA 67: Análisis melódico “Project Moon” compases 16,17.....	59

RESUMEN

El propósito de este trabajo de investigación es la creación de un tema totalmente inédito, utilizando los recursos armónicos, melódicos, rítmicos y orquestales del tema “Moonlight Serenade” del compositor estadounidense Glenn Miller. El autor identificó y posteriormente analizó los elementos para utilizarlos en la creación del tema “Project Moon”. La metodología de investigación tiene un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y experimental. Esta metodología proporcionó los recursos para todo el proceso compositivo puesto que cumple el objetivo de aplicación de los recursos musicales obtenidos del compositor Glenn Miller. Los instrumentos de recolección de datos fueron: análisis de documentos como tesis para arreglos de Big band, libros, documentales; grabaciones de audio y video; análisis de partituras y transcripción de obras musicales. Todo el proceso de investigación sirvió para la creación del tema “Project Moon”, motivo por el cual esta propuesta servirá como punto de partida para todos los músicos en general que deseen poner en práctica los diferentes recursos armónicos de la orquestación tradicional.

Palabras Claves: Glenn Miller, Big Band, Arreglos, Composición, Swing.

ABSTRACT

The purpose of this research is the creation of a completely new song, using the harmonic, melodic, rhythmic and orchestral resources of the song "Moonlight Serenade" by the American composer Glenn Miller. The author identified and later analyzed the elements to be used in the creation of the theme "Project Moon". The research methodology has a qualitative approach, descriptive and experimental scope. This methodology provided the resources for the entire compositional process since it meets the objective of applying the musical resources obtained from the composer Glenn Miller. The data collection instruments were: analysis of documents such as thesis for Big band arrangements, books, documentaries; Audio and video recordings; score analysis and transcription of musical works. The entire research process served to create the theme "Project Moon", which is why this proposal will serve as a starting point for all musicians in general who wish to put into practice the different harmonic resources of traditional orchestration.

Keywords: *Glenn Miller, Big Band, Arrangements, Composition, Swing.*

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone la composición de un tema musical inédito, teniendo como referente los arreglos orquestales de Glenn Miller en su tema musical “Moonlight Serenade”. Para componer esta obra se utilizaron herramientas como partituras, grabaciones, libros, transcripciones y tesis de otros centros de estudios como lo son la Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Para la elaboración de esta tesis se procedió a analizar los recursos musicales del tema “Moonlight Serenade” de Glenn Miller tales como: Armonía, melodía, ritmo y orquestación y por último se procedió a aplicar estos recursos a la composición propuesta en este trabajo.

En la búsqueda de información sobre el jazz en Ecuador se ha encontrado referentes como lo son Christian Hidrovo, Larry Salgado y Big Band Austral, los cuales han desarrollado este estilo musical de una manera orgánica, llevándolo a la escena musical en formato de Big band.

Sin embargo, existen trabajos de otras universidades que han tomado al Jazz como referente para la elaboración de sus tesis de grado como lo son la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad San Francisco de Quito, La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia; un ejemplo a citar es el estudio y desarrollo del Jazz Afrocubano en Ecuador por medio de la creación de un tema inédito, desarrollado por León Adrián, Javier Enrique (2017). El carácter de esta tesis es contribuir al desarrollo de la escena musical jazzística del Ecuador.

Para recopilar los conocimientos sobre composición, orquestación e instrumentación de la obra en esa época se tomó información de referencias bibliográficas como: Counterpoint in Jazz Arranging 2020, Arranging for Large Jazz Ensemble – (Berklee Press 2003), The Berklee Book of Jazz Harmony (Hal Leonard 2013), Big Band:

Análisis de piezas (Editorial Académica española 2016), Glenn Miller's method for orchestral arranging (1943).

Esta investigación pretende incentivar a músicos ecuatorianos a la composición de nuevas propuestas musicales en el género jazz, siendo ésta una referencia en la aplicación de recursos musicales en la composición.

1.2. Contexto de la investigación

El jazz es un género musical el cual promueve la innovación en el artista, la improvisación y la integración en la música popular. Por tal motivo su lenguaje permite fácilmente la comprensión de otros géneros musicales debido a que ha ejercido una gran influencia en la música moderna.

El swing es un estilo de jazz originado en Estados Unidos a finales de los años 20, obteniendo una gran popularidad en la década de 1930. Un género que no solo resalta por su instrumentación sino también por la forma de interpretar a las corcheas, basadas en la subdivisión ternaria, es decir, el tresillo de corchea.

En esta investigación se ha tomado como referente al trombonista Glenn Miller, un músico multinstrumentista versátil e innovador para su época. Parte de su identidad musical influenciada por grandes músicos de la época dotaron del conocimiento para la creación del inconfundible sonido "Miller".

1.3. Antecedentes

Como parte de la búsqueda de fuentes de información se han revisado tesis de grado de diferentes universidades como la tesis realizada por Javier Caucaí Buitrago y Hernando Bernal, publicada el 13 de enero del 2009 de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes Departamento de Música, en la ciudad de Bogotá, Colombia; en dicho trabajo el autor expone el estilo de aproximación al lenguaje melódico-rítmico de Herbie Hancock en la década de los años sesenta con un enfoque dirigido al piano jazz, trabajo el cual ha aportado valiosa información de análisis melódico para los temas trabajados en esta investigación.

También se han revisado tesis del Instituto de música contemporánea de la Universidad San Francisco de Quito, realizada por Santiago Jiménez Aguilar, publicada en mayo del 2013, en dicho trabajo el autor expone y ejemplifica la evolución de John Coltrane dentro de un período de cinco años (1959-1964), época en la que deja grandes y variados aportes musicales. En este sentido, se ha rescatado su estilo de improvisación para el desarrollo de nuevas melodías y solos para la presente guía.

Investigaciones de la carrera de artes musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también han sido muy importantes para la elaboración de este trabajo como el realizado por Rafael Antonio Torres Ortega (marzo 2020). Aquí expone el tema: Utilización de recursos orquestales del compositor Sammy Nestico para la creación de un arreglo en formato Big band del tema "Bye Blackbird" basado en el tema "88 Basie Street". En cuanto a lo significativo de este trabajo, se puede considerar el estilo de armonización de la sección de vientos.

El trabajo realizado por Javier Enrique León Adrián publicado en septiembre de 2017, donde aborda el tema: 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.

Por último, cabe citar el siguiente trabajo realizado por Geovanna Jennifer Badaraco Escalante publicado en septiembre de 2017, donde desarrolla el siguiente tema: “Aplicación e innovación de recursos compositivos, orquestales y ejecutorios utilizados por Christian McBride en composiciones, rearmonizaciones y orquestaciones”, trabajo cuyo fin es el elaborar dos obras inéditas aplicando dichos recursos musicales tales como rearmonizaciones y orquestaciones.

1.4. Problema de investigación (pregunta de investigación)

¿Cómo crear una composición en el género jazz basado en los recursos musicales del tema Moonlight Serenade de Glenn Miller?

1.5. Justificación

El Jazz se ha convertido en una herramienta multifuncional dentro de los géneros musicales la cual nos permite abarcar gran cantidad de conocimientos teóricos y prácticos los cuales son aplicables y útiles en la música contemporánea.

Glenn Miller fue el músico que llevó el swing a los más altos niveles de comercialidad y popularidad, motivo por el cual su sonido tan particular denominado como el “Sonido Miller” es el tema central en esta investigación la cual se basa en recrear la esencia del compositor en una nueva obra musical inédita.

“Moonlight Serenade” es un ícono dentro de la música popular de los Estados Unidos, esta obra marcó un precedente en la escena musical del jazz de los años 30.

La composición “Moonlight Serenade” presenta una propuesta de estilo sobre la balada americana, muy original, cálida y llena de recursos musicales los cuales serán empleados en la creación de una nueva obra inédita.

Esta tesis será de vital importancia como fuente de información para las personas que necesiten encontrar los recursos y técnicas compositivas de Glenn Miller.

1.6. Objetivo general

Crear una composición en el género jazz basada en los recursos musicales del tema Moonlight Serenade de Glenn Miller.

1.6.1 Objetivos específicos

- Analizar los recursos musicales del tema “Moonlight Serenade” del compositor Glenn Miller.
- Seleccionar los recursos rítmicos, armónicos y melódicos del tema “Moonlight Serenade” que reflejen el estilo de Glenn Miller para utilizarlos en una composición inédita.
- Aplicar los recursos musicales de tema “Moonlight Serenade” en la composición de un tema musical para un formato de 8 vientos y sección rítmica.

1.6.2. Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son los recursos rítmicos, armónicos y melódicos utilizados por Glenn Miller en el tema Moonlight Serenade?
- ¿Cuáles son los recursos musicales característicos de Glenn Miller?
- ¿Cómo componer un tema aplicando los recursos musicales identificados en el tema Moonlight Serenade?

1.7. Marco conceptual

1.7.1. El swing en los años 30

El estilo musical swing es un estilo de jazz que se originó en los Estados Unidos a finales de los años 20 y alcanzó su máxima popularidad en la década de 1930. El estilo swing utiliza instrumentos habituales del jazz como lo es la sección rítmica formada por contrabajo, batería y piano, metales como trombones y trompetas, los vientos como saxofones y clarinetes, y muy ocasionalmente guitarra o violín. La singularidad del swing es que se interpreta en tiempos medios, rápidos y en formato de orquesta. (Schuller,1989)

La palabra swing también se refiere a la forma de interpretar las corcheas. Al hacerlo se crea un ritmo movido y enérgico que influye mucho hasta el día de hoy en la música jazz.

1.7.2. Big Band

La Big band es una orquesta que representa el estilo del jazz en los años 30. Pues la gran parte de la música en esa época estaba escrita para ese formato, incluso temas musicales de épocas anteriores se adaptaron a ese estilo.

1.7.3. Instrumentación

La instrumentación de hoy en día en una Big Band está formada en su sección viento-madera por un saxofón barítono, 2 saxofones contraltos y dos tenores; una sección viento-metal por 4 trompetas y 4 trombones; y la sección rítmica-armónica conformada por una guitarra, piano, contrabajo y batería. (Vilar 2019)

1.7.4. Orquestación

Es el arte de combinar los timbres de varios instrumentos musicales, teniendo una imagen sobre las capacidades de cada uno y sus combinaciones de timbre, sin olvidar tomar en cuenta el rango para lograr un balance y mezcla coherente e equilibrada. (Barrera Alfonso, 2010)

1.7.5. Recursos arreglísticos orquestales

1.7.5.1. Unísono

Llamamos unísono al intervalo que media entre dos sonidos simultáneos de la misma altura. El unísono no implica diferencia de frecuencia vibratoria, pero puede implicar que los sonidos que componen el intervalo provienen de diferentes fuentes. En un piano no es posible tocar dos notas al unísono, pero en la guitarra sí. En este instrumento se pueden producir dos sonidos de la misma altura tocándolos en diferentes cuerdas. En los instrumentos monódicos (vientos o voz) es necesario contar con al menos dos de ellos para producir un intervalo de unísono. (Gabis 2006, p.86)

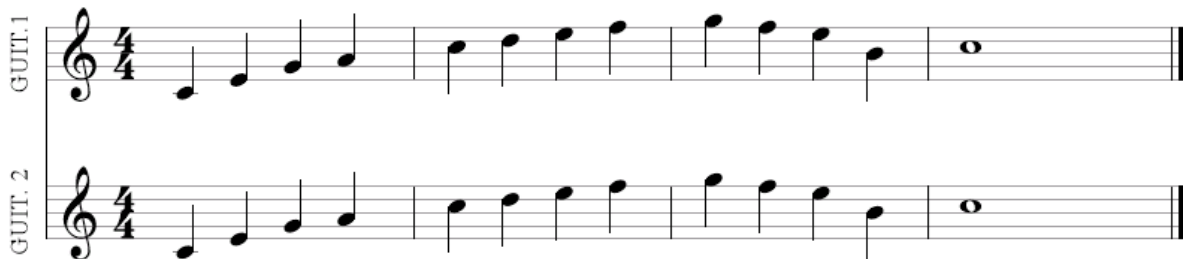

Figura 1: Unísono.
Fuente: El autor.

1.7.5.2. Soli a dos voces (Two-part soli)

Es cuando dos voces tocan la misma figuración con distintas notas. (Pease y Freeman 1986)

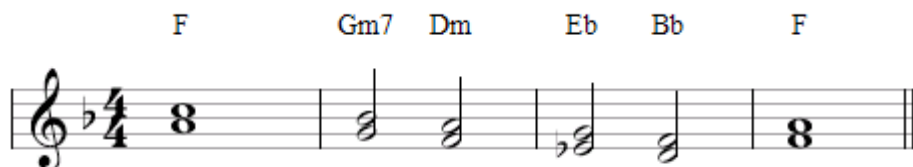

Figura 2: Soli a dos voces.
Fuente: El autor.

1.7.5.3. Soli a Cuatro voces (Four-way close)

La técnica For-Way Close consiste en contener cuatro tonos o notas diferentes dentro de un intervalo menor que una octava. Estos cuatro tonos pueden ser notas del acorde o una combinación de notas del acorde y tensiones (Pease y Freeman 1986)

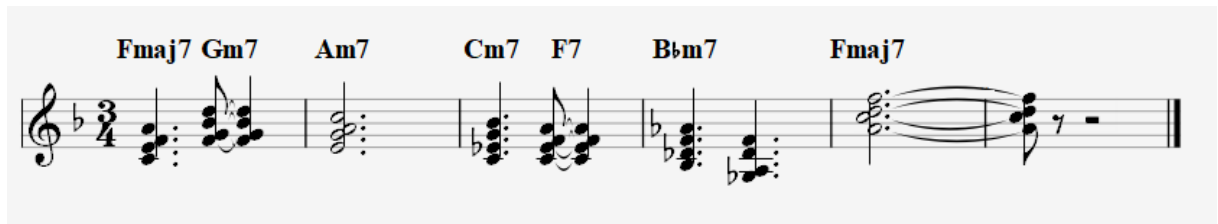

Figura 3: Soli a cuatro voces.
Fuente: El autor.

1.7.5.4. Background

Representa el soporte armónico del arreglo, sin embargo, cualquier sección de la Big Band puede ofrecer una línea melódica que sugiera, precise o fortalezca los cambios de la progresión armónica, para ello se utiliza las notas guías del acorde. (Herrera 1987)

Figura 4: Background.
Fuente: El autor.

1.7.6. Background Melódico

La sección rítmica ya ofrece un tipo de Background rítmico-armónico, sin embargo, el Background melódico se emplea en pasajes donde la melodía es poco activa. (Herrera 1987)

The image displays a musical score for a piece titled 'Background Melódico'. It consists of three staves, each in 4/4 time. The top staff, labeled 'MELODÍA', features a Dm chord and a G7sus4 chord. The middle staff, labeled 'CONTRAMELODÍA', shows a melodic line with a 7th fret barre. The bottom staff, labeled 'EFECTO', shows a melodic line with a 7th fret barre. The score is written in treble clef and includes a double bar line at the end of each staff.

Figura 5: Background melódico.
Fuente: El autor.

1.8. Recursos Armónicos

1.8.1. El módulo Two-Five

El módulo Two-Five (Dos-Cinco en castellano) es un módulo armónico formado por los acordes II-7 y V7 del sistema diatónico. Su función principal es resolver en el acorde tónica del sistema, pero también puede actuar de manera independiente, aislado o formando cadenas dentro de una progresión. Su presencia se reconoce fácilmente pues proporciona al movimiento armónico fluidez y suavidad, generando el distintivo ambiente sonoro que suele identificarse con el jazz. (Gabis 2006, p.162)

El Two-Five es una forma de re-armonización del dominante V7 que divide su duración dentro de un pasaje musical en dos partes: El II-7 ocupa la primera mitad y el V7 la segunda. (Gabis 2006, p.162)

The image shows two musical staves in 4/4 time, illustrating the Two-Five chord resolution. The top staff shows a G7 chord (labeled V7) resolving to a Cmaj7 chord (labeled Imaj7). The bottom staff shows a Dm7/G7 chord (labeled II-7 V7) resolving to a Cmaj7 chord (labeled Imaj7). Arched arrows above the staves indicate the resolution from the first chord to the second.

Figura 6: Two five.
Fuente: El autor.

1.8.2. Intercambio modal

El intercambio modal (IM) es un recurso que permite canjear entre diferentes modos paralelos (modos que tienen el mismo centro tonal, pero diferentes notas) los respectivos materiales melódicos y acordes que cada uno de ellos genera. Por medio de su mecanismo de préstamo es posible expandir las diferentes familias armónicas y explotar todos los lazos de parentesco que vinculan a sus miembros. (Gabis 2006, p.265)

- Progresión armónica que emplea intercambio modal:

Acorde IV-7 (Subdominante menor)

Cmaj7	Fmaj7	F-7	G7
Imaj7	IVmaj7	IV-7	V7

Figura 7: Intercambio modal.
Fuente: El autor.

1.8.3. Dominante secundario

Todo acorde de naturaleza dominante tiende a resolver a otro más estable o tónica. En pocas palabras, cualquier acorde sin importar la naturaleza es la tónica potencial de un acorde dominante, puesto que es la tendencia de resolver un acorde con tritono a cualquier acorde diatónico. (Gabis 2006)

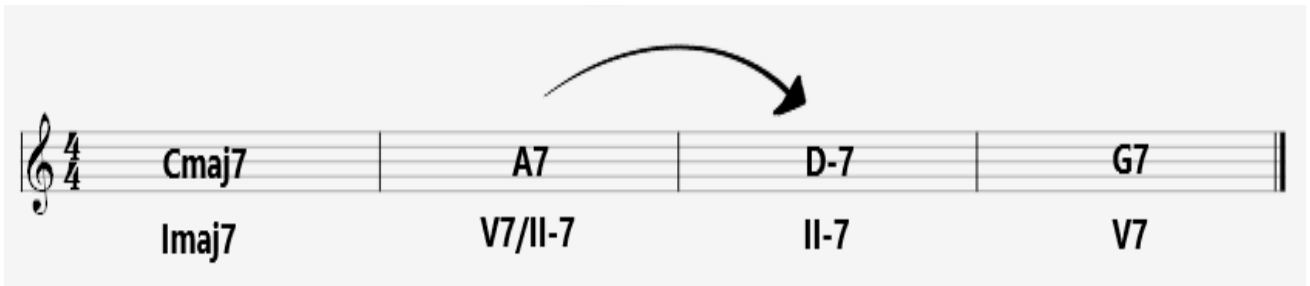

Figura 8: Dominante secundario.
Fuente: El autor.

Todos los acordes dominantes se vinculan a un disminuido el cual contiene su mismo tritono. Cada disminuido tiene cuatro inversiones perfectas, su relación es totalmente válida para todas ellas. (Gabis 2006)

En conclusión, tenemos que:

A7 está asociado a	➔	Bb
	➔	Db
	➔	E
	➔	G

Figura 9: Dominante disminuido.
Fuente: Armonía Funcional (2006) página:229

1.8.4. Dominantes por extensión

Se llaman así los dominantes que resuelven en un acorde no-diatónico que se relaciona con un acorde diatónico, en conclusión, los dominantes por extensión se conforman en cadenas en las que cada uno resuelve en el siguiente, hasta hacerlo finalmente en un acorde diatónico. (Gabis 2006)

En el siguiente ejemplo llegamos al **E7(V7/VI-7)** desde **B7**, dominante por extensión.

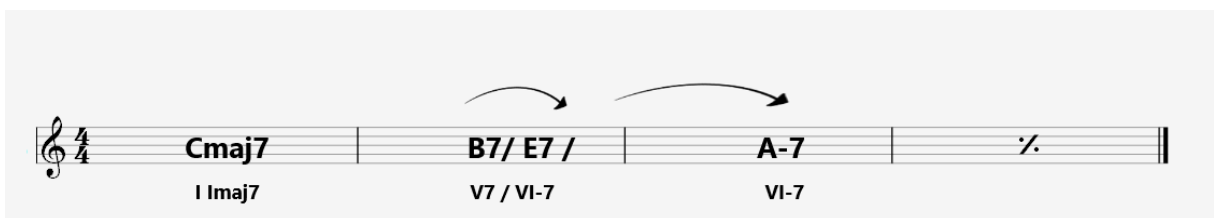

Figura10: Dominante por extensión.
Fuente: El autor.

1.8.5. Acorde sobre una línea de bajos

Cualquier acorde se puede sostener sobre una línea de bajos. Ello se indica montando su símbolo sobre las letras que corresponden a los bajos sucesivos. El símbolo del acorde y el de su bajo, van separados entre sí por una línea diagonal. (Gabis 2006, p120.)

Figura 11: Línea de bajos.
Fuente: El autor.

1.8.6. Drop 2

Se forman cuando dejamos caer abajo una de las notas del acorde contando desde la más aguda. Su sonoridad es especial pues da una sensación de un acorde más amplio y armonioso.

Los acordes Drop 2 se emplean habitualmente en secciones de guitarra, para remarcar una melodía mediante acordes, o de acompañamiento a un instrumento melódico como voz, flauta, clarinete, etc (Pease y Freeman 1986).

The musical score for Figure 12 is written in 4/4 time and features four staves: Trpt., Sax. Alt., Sax. Ten., and Tbn. The key signature has three flats (Bb, Eb, Ab). The melody consists of quarter notes: Bb, Eb, Ab, Bb, Eb, Ab, Bb, Eb. Above the first staff, the following chords are indicated: DROP 2 Ebmaj7, Gm7, Abmaj7, Dbmaj7, Bbmaj7, Dbmaj7, and Ebmaj7.

Figura 12: Drop 2.
Fuente: El autor.

1.9. RECURSOS CONTRAPUNTÍSTICOS

Pregunta y respuesta

Se refiere a la propia explicación de la improvisación que apareció en el blues, donde una voz líder describe una historia o verso y es a su vez contestada inmediatamente por el resto de asistentes. Aunque hoy en día han sido reemplazados por los llamados “obligatos” instrumentales. Tiempo después este modelo fue adoptado por el jazz, un esquema de propuesta-respuesta “Call and Response” (Gabis 2006).

The image shows a musical score for three instruments: Clarinet, 1st Tpt., and 2nd Tpt. The Clarinet part is labeled 'PREGUNTA' and features a melodic line with a fermata over the first measure and two triplet figures in the second and fourth measures. The 1st and 2nd Tpt. parts are labeled 'RESPUESTA' and feature a rhythmic accompaniment with accents on the notes. The dynamic marking *mp* is present for all parts.

Figura 13: Pregunta y respuesta.
Fuente: El autor.

1.10. RECURSOS RÍTMICOS

Stop time

Los stop times o notación rítmica se aplica a toda la sección de instrumentos rítmicos y armónicos. Estos indican acentuaciones que no son parte de la constante rítmica ejecutada por cada instrumento, los elementos o notas usadas para ejecutarlos quedan a discreción del ejecutante. (Doezema 1989)

The image shows a musical score for Rock, labeled 'Rock'. The notation consists of a series of slanted lines on a staff, indicating rhythmic accents. The score is in 4/4 time and consists of four measures.

Figura 14: Stop times.
Fuente: El autor.

Kicks over times

Los kicks over times indican la ejecución de acentuaciones rítmicas incorporadas en el patrón de acompañamiento de cada instrumento (Doezema 1989)

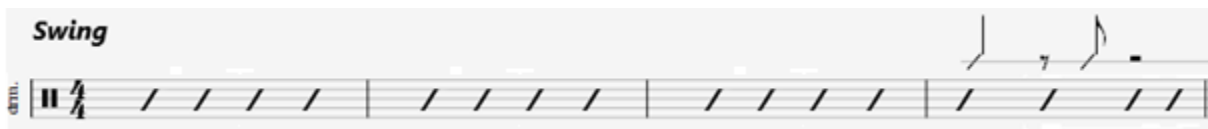

Figura 15: Kicks over times.
Fuente: El autor.

Descripción del tema “Moonlight Serenade”

Forma	A-A-B-A
Instrumentación	<p>MELODÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clarinete, Saxo Tenor <p>CONTEXTO ARMÓNICO Y MELÓDICO ADICIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Saxofón, trombón, trompeta. <p>SECCIÓN RÍTMICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Guitarra ➤ Piano ➤ Contrabajo ➤ Batería
Género	Swing
Tempo	81 BPM
Tono	Eb major
Duración	3:24

Tabla 1: Descripción del tema “Moonlight Serenade”

Fuente: El autor

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. Enfoque

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo porque su objetivo es describir las cualidades de un fenómeno. Fundamenta en descubrir muchas cualidades como sea posible.

Este enfoque es utilizado debido a que se hace uso de partituras para su análisis por lo tanto de ellas se extraerán todos los recursos musicales que servirán de medio para la creación del producto musical propuesto en esta investigación.

2.2. Alcance

Este trabajo es de alcance descriptivo, porque busca detallar las propiedades y peculiaridades del fenómeno sometido a un estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

El alcance de esta investigación es de esta naturaleza porque se toman en cuenta las características musicales del Swing y recursos utilizados en el tema "Moonlight Serenade" de Glenn Miller para crear una composición

2.3. Instrumentos de recolección de datos

2.3.1. Análisis documental

Arias (2020) citado por Játiva (2022) define el análisis documental como un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual recopilamos y extraemos información de diferentes libros, tesis y cualquier tipo de documento para obtener nuevos conocimientos sobre el tema que está en investigación.

El análisis documental es un conjunto de procedimientos encaminados a representar unas nociones del documento para facilitar el acceso a los originales.

Para este trabajo de investigación se revisaron tesis, páginas web, libros y artículos relacionados para de ellos extraer los recursos para la elaboración de la presente tesis.

2.3.2. Análisis de partituras

Para esta investigación se realizó el análisis del audio del tema “Moonlight Serenade” de Glenn Miller. Las partituras se extrajeron del “Emmy Robins Catalog INC” publicado por la Warner Bros Publications U.S INC en 1967. Como segunda referencia del cifrado y melodía se extrajo del “Realbook” p.299 publicado en 1971.

También se tomaron como referencia otros documentos detallados en la siguiente tabla:

Libro / Autor(es)	Información obtenida
Armonía Funcional (Gabis, 2006)	Conceptos de armonía funcional
Arranging 1 Work book (Doezema, 1989)	Elaboración de sección rítmica para Orquesta.
Arranging 2 Work book (Pease and Freeman, 1986)	Elaboración de Arreglos para vientos para orquesta.
Arranging for Large Jazz Ensemble (Berklee Press .2003)	Elaboración de Arreglos para BigBand.
Técnicas de arreglos para la orquesta moderna (Herrera, 1987).	Técnicas para arreglos para orquesta.
Glenn Miller's method for orchestral arranging (Miller,1943)	Técnicas de orquestación al estilo Glenn Miller.
The Glenn Miller Conspiracy. (Downs,2009)	Biografía de Glenn Miller.
A Glenn Miller discography and biography. (Stephen Frederick Bedwell 1956)	Biografía de Glenn Miller.
Glenn Miller Declassified -2017 Dennis M. Spragg (Author)	Biografía de Glenn Miller.
The swing era. (Schuller,1989)	La historia del Swing.
Real Book (1971pg.299)	Melodía principal del tema.
Emy Robins catalog Inc. (Warner Bros publications 1967)	Partitura referencial del tema "Moonlight Serenade" de Glenn Miller.

Tabla 2: Contenido Bibliográfico.

Fuente: El autor.

2.4. Análisis de partituras

“MOONLIGHT SERENADE”.

Es una balada swing americana publicada en el año 1944 por Glenn Miller and his Orchesta. La tonalidad del tema fue escrita en Eb con una estructura A-A-B-A y en formato Big Band.

Moonlight Serenade - Glenn Miller

Swing

The musical score for "Moonlight Serenade" is presented in a standard format for a Big Band. It features a key signature of two flats (E-flat major) and a 4/4 time signature. The piece is divided into three sections: Section A (measures 1-13), Section B (measures 14-21), and a final Section A (measures 22-35). The melody is written in treble clef. Chord symbols are placed above the notes, indicating the harmonic structure. Section A includes chords: Eb6, Gb, Fm7, Bb7, Eb, Ebmaj7, Eb6, Bb7, C7, Abm7, Gm7, Gb, Fm7.5, Bb sus 4, Bb7, Eb, Bb7, Eb, Eb7. Section B includes chords: Abmaj7, Abm7, Gsus4, G7, Gm7.5, C7, Am7.5, D7, Gm7.5, C7, Fm7.5, Bb7. Section A (repeated) includes chords: Eb6, Gb, Fm7, Bb7, Eb, Ebmaj7, Eb6, Bb7, C7, Abm7, Gm7, Gb, Fm7.5, Bb sus 4, Bb7, Ebmaj7.

Figura 16: Melodía “Moonlight Serenade”.
Fuente: El autor.

2.5. ASPECTOS DESTACADOS DE “MOONLIGHT SERENADE”

2.5.1. INSTRUMENTACIÓN

Básicamente lo que ha caracterizado el estilo de Glenn Miller es que el clarinete toca la melodía del tema mientras que un saxo tenor toca las mismas notas, al unísono, mientras otra sección de tres saxofones hace armonías sobre esa melodía.

Musical score for Clarinet and Tenor Saxophone. The score is in 4/4 time and features a melody with triplet markings. The Clarinet part is on the top staff and the Tenor Saxophone part is on the bottom staff. Both parts play the same melody in unison.

Ejemplos:

Figura 17: Estilo Miller.
Fuente: El autor.

Moonlight Serenade

Musical score for Moonlight Serenade, labeled 'A'. The score is in 4/4 time and features a melody with triplet markings. The Clarinet part is on the top staff and the Tenor Saxophone part is on the bottom staff. Both parts play the same melody in unison. The score is divided into two sections: the top section is highlighted with a red border and the bottom section is highlighted with an orange border.

Figura 18: 4way closed double lead.

Fuente: El autor.

Dado este ejemplo citaré los instrumentos de la agrupación original para poder comprender mejor su estilo:

- 5 saxos.
- 4 trompetas.
- 4 trombón.
- 1 guitarra.
- 1 contrabajo.
- 1 batería.
- 1 piano.

2.5.2. Subdivisión rítmica de la melodía

La línea melódica principal del clarinete junto al saxo tenor también crea pasajes melódicos con subdivisión rítmica, aparte de las corcheas de swing y las negras utiliza otros tipos de figuraciones como lo es:

Fusas

Ocupan un beat, tomando en cuenta 4 negras por compás. (Minuto 2:25)

Figura 19: Subdivisión en fusas.

Fuente: El autor.

Septillo de semicorchea

Ocupan un beat, tomando en cuenta cuatro negras por compás. (Minuto 2:28)

Figura 23: Septillos de semicorchea.

Fuente: El autor.

Galopa

Este es un ejemplo de una corchea con dos semicorcheas ocupando un beat de negra, que a su vez llenan un compás entero, tomando en cuenta la medida de 4 negras por compás.

Se detalla en los 3 últimos compases de la grabación, su estilo para terminar la obra. (Minuto 3:14)

Figura 24: Subdivisión Galopa.

Fuente: El autor.

Es muy importante resaltar la figuración rítmica de blanca con punto de aumento ligada a la primera corchea de un tresillo de corcheas, pues es una figuración sobresaliente a lo largo del tema.

Ejemplo:

Figura 25: Blanca con punto ligada a tresillos de corcheas.
Fuente: El autor.

De igual manera ocurre en la siguiente configuración, con la diferencia que la figura blanca es reemplazada por la negra sin punto de aumento y esta a su vez, se liga a la primera corchea de un tresillo de corcheas, dicha subdivisión si pensamos el beat en blancas, caben dos, y usa también figuración negras y blancas en el siguiente compás.

Ejemplo:

Figura 26: Negra ligada a tresillos de corcheas.
Fuente: El autor.

Dentro de la subdivisión rítmica dejando por un momento de lado la tradicional corchea de swing, podemos apreciar en los dos últimos ejemplos citados, que al incorporar esta subdivisión dota al tema de un sello de distinción predominante a lo largo de su transcurso. Efecto que se nota desde el primer compás.

Background

Representa el soporte armónico de la obra. La sección rítmica ya ofrece un tipo de background rítmico-armónico, sin embargo, cualquier sección de la Big-Band puede ofrecer una línea melódica que sugiera, precise o fortalezca los cambios de la progresión armónica, para ello se utiliza las notas guías y su conducción melódica por el grado más próximo, estas son la 3ras y 7mas del acorde.

Un aspecto a considerar en el tema, es la forma de ejecución de trompetas y trombones llamada “Call and Response”, respuesta que los metales daban al clarinete y saxo tenor que tocaban la melodía, de tal forma que dicha sección utilizaba la misma figuración en la mayor parte del tema. Esta forma tiene su origen en los “Works songs” o cantos de trabajo, cuyas primeras muestras las encontramos grabadas en formas de blues.

Esta alternancia rítmica-melódica se adaptará al formato orquestal y será un efecto característico de escritura para las secciones de la Big Band.

En “Moonlight Serenade” tenemos un ejemplo sencillo y claro de pregunta y respuesta en ostinato, basándose en la alternancia de la sección de maderas y metales de la Big-Band. Se desarrolla sobre un pequeño motivo rítmico-melódico de 3 sonidos tocado por los saxofones y clarinetes que es respondido con un diseño rítmico-melódico de los metales. (Nótese los primeros compases de la obra).

En el siguiente ejemplo el clarinete es respondido por la primera y segunda trompeta.

Ejemplo:

The image shows a musical score for three instruments: Clarinet, 1st Tpt., and 2nd Tpt. The music is in 3/4 time and features a clarinet melody with a *mp* dynamic. The clarinet part consists of a half note followed by a triplet of eighth notes, repeated in the second measure. The 1st and 2nd Trumpets provide a response, starting with a quarter rest followed by a quarter note, then a quarter note, and finally a quarter note with a sharp sign. The 1st Trumpet part also includes a *mp* dynamic marking.

Figura 27: Respuesta de las trompetas al clarinete.
Fuente: El autor.

La técnica de acordes usada para los saxos es 4 Way close, pues el saxo tenor la misma línea melódica del clarinete y los otros 3 saxos hacen armonías con notas del acorde sobre esa línea melódica; para los metales su técnica es 4 Way close, pues se armoniza en bloque desde la melodía hacia abajo utilizando las notas del acorde en estricto orden, con la posibilidad de agregar una tensión, generalmente la novena del acorde.

La idea es que el voicing no sobrepase la octava, y se interprete como una sonoridad compacta, para de esta manera destacar la melodía. Es un concepto que Glenn Miller utilizaba en los años 30 y 40 para arreglar en Big band.

4

MOONLIGHT SERENADE

Playing time: approximately 3:20 minutes

Music by GLENN MILLER
Lyric by MITCHELL PARISH
Transcribed and Recreated by JEFF HEST

Full Score

© 1939 (Renewed 1967) EMI ROBBINS CATALOG INC.
All Rights Controlled by EMI ROBBINS CATALOG INC. (Publishing) and WARNER BROS. PUBLICATIONS U.S. INC. (Print)
All Rights Reserved including Public Performance

Figura 28: Fragmento partitura de los años 60.
Fuente: Emi Robbins Catalog INC.

Sección rítmica

Respecto a la sección rítmica, cabe resaltar el empleo de la guitarra, marcando figuras negras con sus respectivos voicings, a lo largo del tema, y no participa de manera solista.

Dando la respectiva acentuación al acorde tenemos este ejemplo del voicing Ebmaj 7:

Swing ballad ♩ = 80 (♩-♩♩)

T
A
B

Figura 29: Ritmo de guitarra.
Fuente: El autor.

Respecto al piano resalta su participación activa, no solo armonizando, también rellenando con pequeños pasajes melódicos, o licks, partes del tema tomando en cuenta la subdivisión en semicorcheas y al igual que la parte del clarinete, crea un gran sentimiento de la subdivisión. (Minuto 00:34)

Figura 30: Pasaje melódico, piano, mano derecha.
Fuente: El autor.

Acordes

Hay que tomar en cuenta que la disposición de las voces de los acordes para la sección de piano y guitarra es a criterio del intérprete, según lo investigado, se deja el cifrado respectivo para ser interpretado a voluntad con una línea de bajo para la mano izquierda del piano. Empleando la técnica del “drop”, o en español, dejar caer la voz, podemos encontrar el más adecuado para armonizar. Ya sea drop 2, 3, 4 o 2 y 4, en cualquiera de sus formatos queda a criterio personal.

Ejemplo:

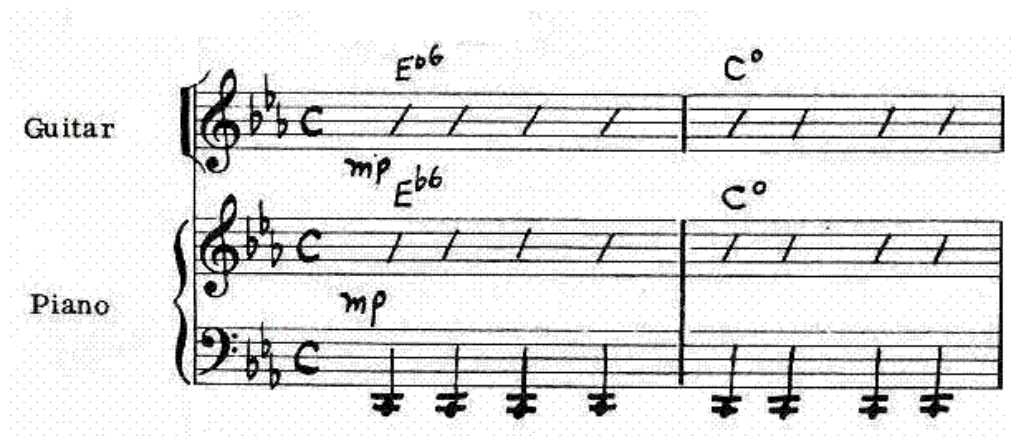

Figura 31: Fragmento de una antigua partitura o score del año 1969 publicada por la WARNER BROS donde se muestra la parte de la guitarra y el piano.

En la sección del bajo se toca con la figuración de negras.

Swing ballad ♩ = 80 (♩-♩)

Figura 32: Walking bass.
Fuente: El autor.

Respecto a la batería toca el ritmo de swing, con la siguiente figuración,

Ejemplo:

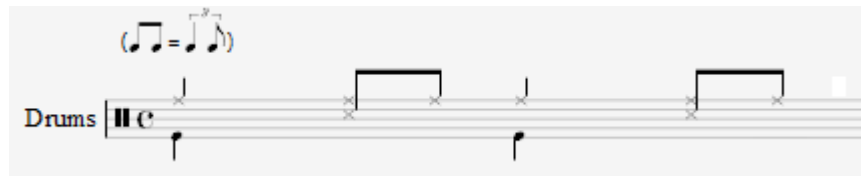

Figura 33: Ritmo swing.

Fuente: El autor.

A musical score for a swing variation. The score includes parts for 3rd & 4th Trombs., Guitar, Piano & Bass, and Drums. The Drums part is highlighted with a blue box. The score shows various dynamics like p, cresc, f, and ff. The guitar part includes chords like F, Ab, Gb, A, and Gm7. The piano and bass part shows a steady bass line. The drums part shows a complex swing rhythm with various patterns and dynamics. The copyright notice at the bottom reads: Copyright 1941 by Mutual Music Society, Inc., 1270 Sixth Ave., New York, N. Y.

Figura 34: Ritmo swing, variaciones.

Fuente: Glenn Miller's method for orchestral arranging (1943) página:82

Solos

No hay sección de solos instrumentales, la duración del tema es comprometida al repetirse sus secciones hasta alcanzar el minuto 03:24, con su respectivo final.

Análisis armónico

➤ Recursos encontrados en el tema “Moonlight Serenade”

Se puede apreciar lo siguiente:

- Dominante secundario **V7/ II**
- Intercambio modal, subdominante menor **IV-**
- Dominante por extensión **V7/V**
- Two five **II/V**

Moonlight Serenade - Glenn Miller

The musical score for "Moonlight Serenade" by Glenn Miller is presented in 4/4 time with a key signature of two flats (Bb and Eb). The score is divided into sections A and B. Section A (measures 1-13) features chords: E16, G1° (highlighted in red), Fm7, Bb7, Eb, Ebmaj7, E16, Bb7, C7, and Abm7. Section B (measures 14-33) features chords: Gm7, G1°, Fm7b5, Bb sus 4, Bb7, Eb, Bb7, Eb, E17 (highlighted in cyan), Abmaj7, Gsus4, G7, Gm7b5, C7, Am7b5, D7, Gm7b5, C7, Fm7b5, Bb7, E16, G1°, Fm7, Bb7 (highlighted in orange), Eb, Ebmaj7, E16, Bb7, C7, Abm7, Gm7, G1°, Fm7b5, Bb sus 4, Bb7, and Ebmaj7.

Figura 35: Recursos armónicos encontrados en el tema “Moonlight Serenade”.

Fuente: El autor.

Análisis melódico

- Recursos encontrados en el tema “Moonlight Serenade”

Moonlight Serenade - Glenn Miller

The musical score for "Moonlight Serenade" is presented in three systems, each with three staves. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 4/4. The score includes chord symbols and fingering numbers above the notes.

System 1 (Measures 1-13):

- Staff 1 (Blue box): Chords: E \flat 6, G \flat °, Fm7, B \flat 7. Fingering: 6, 7, R, b5, #5, b13, 5, 13, b7, b5, 5, #5.
- Staff 2 (Orange box): Chords: E \flat , E \flat maj7, E \flat 6, B \flat 7, C7, A \flat m7. Fingering: 3, 11, 5, 3, 11, 5, 3, 11, 5, 13, b7, R, R, 3, 13.
- Staff 3 (Green box): Chords: Gm7, G \flat °, Fm7 \flat 5, B \flat sus 4, B \flat 7, E \flat , B \flat 7, E \flat , E \flat 7. Fingering: 5, 5, b13, 3, b5, 5, 13, 13, 3, 3, b9, 5.

System 2 (Measures 14-21):

- Staff 1 (Red box): Chords: A \flat maj7, A \flat m7, Gsus4, G7, Gm7 \flat 5, C7. Fingering: 7, 13, 9, R, R, b5, 5, 13, R, 5.
- Staff 2 (Yellow box): Chords: Am7 \flat 5, D7, Gm7 \flat 5, C7, Fm7 \flat 5, B \flat 7. Fingering: R, 11, R, b7, 3, 3, 3, b9, R.

System 3 (Measures 22-33):

- Staff 1 (Blue box): Chords: E \flat 6, G \flat °, Fm7, B \flat 7. Fingering: 6, 7, R, b5, #5, b13, 5, 13, b7, b5, 5, #5.
- Staff 2 (Orange box): Chords: E \flat , E \flat maj7, E \flat 6, B \flat 7, C7, A \flat m7. Fingering: 3, 11, 5, 3, 11, 5, 3, 11, 5, 13, b7, R, R, 3, 13.
- Staff 3 (Blue box): Chords: B \flat sus 4, B \flat 7, E \flat maj7. Fingering: 13, R, 3.

Figura 36: Análisis melódico del tema “Moonlight Serenade”.

Fuente: El autor.

- El compositor emplea estrictamente notas del acorde, tensiones y alteraciones y aproximaciones cromáticas a lo largo del tema.

CAPÍTULO III: PRODUCTO ARTÍSTICO

3.1. Título de la propuesta

Creación del tema “Project Moon” utilizando los recursos musicales del compositor Glenn Miller basado en el tema “Moonlight Serenade”.

3.2. Justificación de la propuesta

La presente investigación servirá para utilizar todos los recursos encontrados en el tema “Moonlight Serenade” de Glenn Miller en una composición totalmente inédita.

Recursos que a lo largo del tiempo se mantienen en la música que hoy en día conocemos del género Jazz y que por el momento son pocos explorados en el Ecuador.

Por otro lado, este trabajo servirá de referencia para cualquier persona vinculada al estudio e interpretación de la música la cual esté interesada en ampliar sus conocimientos y experimentar nuevas sonoridades.

3.3. Objetivo de la propuesta

Aplicar los recursos armónicos, melódicos y rítmicos del compositor Glenn Miller en una composición inédita.

3.4. Descripción

La composición “Project Moon” fue creada tomando en cuenta como base los recursos musicales del compositor Glenn Miller en su tema “Moonlight Serenade” del año 1949, sin dejar de lado la creatividad y los conocimientos del autor adquiridos en los años de estudio de la Carrera de música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

El género elegido fue el Jazz, un género de amplios horizontes que permite desarrollar la creatividad musical del compositor.

El formato de instrumentación que ha sido elegido es de ocho vientos y sección rítmica, de tal manera dicha alineación de instrumentos ha sido creada para construir una tendencia auditiva del estilo Miller con un número reducido de integrantes en comparación de una Big Band. En pocas palabras dicha alineación pretende recrear de una manera orgánica el estilo del compositor en cuestión para su posterior puesta en escena, ya sea en auditorios, teatros, etc.

“Project Moon”

Su estructura es A-A-B-A y su arreglo consiste en las siguientes partes:

Género	Métrica	Tempo	Secciones	Compases	Recurso
SWING	4/4	100 BPM	Introducción	5	<ul style="list-style-type: none"> • Drop 2 • Unísono • Background • Octavas
			Parte A	16	<ul style="list-style-type: none"> • 4way closed • Double lead • Unísono • “Call and response”. • Octavas
			Parte B	8	<ul style="list-style-type: none"> • Drop 2 • Unísono • Background
			Parte A	16	<ul style="list-style-type: none"> • 4way closed • Double lead • Unísono • “Call and response”. • Octavas
			Puente Transicional	8	<ul style="list-style-type: none"> • Drop 2 • Double lead • Unísono • Kicks • Stop times.
			Break solo	2	
			Solo clarinete	32	<ul style="list-style-type: none"> • Background. • Drop 2 • Unísono • Double lead • kicks • Stop times
			Shout Chorus	8	<ul style="list-style-type: none"> • 4way closed • Double lead • Unísono • Stop times • Background
			Parte A2	16	<ul style="list-style-type: none"> • 4way closed • Double lead • Unísono

					<ul style="list-style-type: none"> • “Call and response”. • Octavas • Kicks
			Parte B	8	<ul style="list-style-type: none"> • Drop 2 • Unísono • Background • Octavas • Kicks • Stop times
			PARTE A	6	<ul style="list-style-type: none"> • 4way closed • Double lead • Unísono • “Call and response”. • Octavas • Stop times • Kicks
			Ending	3	<ul style="list-style-type: none"> • kicks • Stop times.

Tabla 3: Estructura de la composición musical “Project Moon”.
Fuente: El autor

Esta balada swing está en la tonalidad de C mayor y en ella predominan técnicas de arreglos para orquesta como Four way close double lead, otros recursos melódicos como octavas, unísonos, “Call and response” y background. El Intro se basa en los primeros cuatro compases de la sección B para luego dar paso al Head in al estilo *Jazz standard* AABA de 32 compases.

En la sección de solos el clarinete toma protagonismo y la sección de saxofones, trombón y trompeta ofrece el respectivo Background para dar su estabilidad armónica al solista.

La instrumentación utilizada en este tema es:

- 5 Saxofones (2 altos, 2 tenores, 1 barítono)
- 1 Clarinete
- 1 Trompeta en Bb
- 1 Trombón
- Guitarra
- Piano
- Bajo
- Batería

Análisis de “Project Moon”

Intro

- La Melodía líder desde el compás 1 al 4 se la interpreta con saxofones utilizando la técnica drop 2 y unísono con el clarinete. Además, se utiliza su respectivo background a cargo del trombón y la trompeta para terminar en el compás 5 en octavas.

The image shows a musical score for an 'INTRO' section. It includes staves for Clarinet, four saxophones (Sc. A11, Sc. A12, Sc. Ten1, Sc. Ten2), Trombone (Tbn.), and Trumpet (Tpt.). The Clarinet part is enclosed in a red box. The four saxophone parts are enclosed in a green box. The Trombone and Trumpet parts are enclosed in an orange box. A blue box highlights the Trombone and Trumpet parts in the final measure, indicating an octave ending.

Figura 37: Recursos musicales soli a 4 voces, drop 2, unísono, background.
Fuente: El autor.

- Unísono

- Background

- Drop 2

- Octava

Secciones A

- La melodía líder es interpretada en los saxos con la técnica 4way closed double lead y unísono en conjunto con el clarinete. Todo esto hace la llamada que es respondida por la trompeta, trombón y guitarra, Estos metales a su vez hacen el background en otros pasajes utilizando octavas.

The image shows a musical score for a jazz ensemble. The instruments listed on the left are Clarinet (CLARINETE), Saxophone Alto (SAX ALTO), Saxophone Tenor (SAX TENOR), Saxophone Baritone (SAX BARITONO), Trumpet (TROMPETA), Trombone (TROMBÓN), and Guitar (GUITARRA). The score is divided into several sections highlighted with colored boxes: a red box around the Clarinet part, a green box around the Saxophone parts, a yellow box around the Saxophone Baritone part, an orange box around the Trumpet and Trombone parts, and a blue box around the Guitar part. The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals, along with a bass line at the bottom.

Figura 38: Recursos musicales, unísono, 4way closed double lead, “llamada y respuesta”, octavas.
Fuente: El autor.

- Unísono
- 4Way closed
- “Respuesta”
- Double lead
- Background

- Cabe destacar la incorporación de kicks de batería y stop times en los compases 116 y 117.

The image shows a musical score for a jazz ensemble. The instruments listed on the left are Cuarteto, Saxo Alto 1, Saxo Alto 2, Saxo Tenor 1, Saxo Tenor 2, Saxo Barítono, Trompeta, Trombón, Clarinete, Piano, and Batería. The score is marked with 'A' in a box at the top left. A green box highlights measures 116 and 117, and an orange box highlights a specific drum part in measure 117.

Figura 39: Recursos musicales, stop times, kicks.
Fuente: El autor.

- Kicks

- Stop times

Secciones B

- La melodía líder está a cargo de los saxos utilizando la técnica Drop 2 en toda la sección a excepción de los compases 28 y 29 que se utilizó 4Way closed, en unísono está a cargo del clarinete. Su respectivo background está a cargo de los metales.

B

The figure shows a musical score with four systems of staves. The first system is enclosed in a red box, indicating 'Unísono'. The second system is enclosed in a yellow-green box, indicating 'Drop 2'. The third system is enclosed in an orange box, indicating '4Way closed'. The fourth system is enclosed in a blue box, indicating 'Background'. A small box with the letter 'B' is located at the top left of the first system.

Figura 40: Recursos musicales, unísono, drop 2, 4way closed, background.

Fuente: El autor.

Unísono		4Way closed	
Drop 2		Background	

- En el compás 110 se incorporan kicks de batería.

The image shows a musical score for a band. The instruments listed on the left are Clarinet, Sax Alto1, Sax Alto2, Sax Tenor1, Sax Tenor2, Sax Baritone, Trumpet, Trombone, Clarinet Bass, Piano, Bass, and Drums. The score includes various musical notations such as dynamics (f, mf), articulation marks (accents), and phrasing slurs. A specific section of the drum part is highlighted with an orange box, showing a complex rhythmic pattern with multiple accents and slurs.

Figura 41: Recursos musicales, kicks.
Fuente: El autor.

Puente transicional

La melodía líder está a cargo de los saxos utilizando la técnica de Drop 2 desde el compás 38 al 45; en unísono con el clarinete, los cuales hacen llamadas que son respondidas por los metales y saxo barítono utilizando octavas. A su vez se incorporan kicks de batería y stop times.

The image displays a musical score for a transitional bridge section, labeled "INTERLUDE". The score is organized into four main systems, each highlighted with a different color:

- System 1 (Red border):** Features a single staff with a treble clef, containing a melodic line with eighth-note patterns.
- System 2 (Yellow border):** Contains four staves with treble clefs, showing a unison melodic line for saxophones and clarinet.
- System 3 (Blue border):** Includes three staves: a treble clef staff for saxophones/clarinet, a bass clef staff for piano, and a bass clef staff for bass. The piano part features dynamic markings like *ff* and *mf*.
- System 4 (Yellow border):** Shows the harmonic accompaniment with four staves: Clarinet (treble clef), Piano (treble clef), Bass (bass clef), and Drums (bass clef). The piano part includes chord symbols such as *A^b7*, *A^b7G*, and *D7*. The drum part includes a kick drum pattern and a stop time.

Additional highlights include a yellow box around a piano part measure, a cyan box around a drum part measure, and another yellow box around a clarinet part measure.

Figura 42: Recursos musicales, unísono, drop 2, “Respuestas”, stop times, kicks.

Fuente: El autor.

- Unísono
- Drop 2
- Stop times
- Respuestas
- Kicks

Break solo

- Su duración es de solo 2 compases a cargo del clarinete.

Figura 43: Estructura de la composición musical “Project Moon”, break solo.
Fuente: El autor.

Solo clarinete

El solo está a cargo del clarinete con una duración de 32 compases. Para su acompañamiento se incorpora su respectivo background en el cual se utiliza las técnicas de Drop 2, unísonos y double lead.

The image shows a musical score for a clarinet solo. The score is divided into two main sections: 'BREAK SOLO' and 'CLARINET SOLO'. The 'CLARINET SOLO' section is marked with a box labeled 'A'. The score includes a clarinet part, a guitar part with chord diagrams, a bass part, and a drum part. The clarinet solo is highlighted with a green box. The background accompaniment is highlighted with a red box and a blue box. The score includes a variety of musical notations, including notes, rests, and dynamic markings.

Figura 44: Estructura del solo “Project Moon”, drop 2, double lead, background.

Fuente: El autor.

- Drop 2

- Double lead

- Unísono

Shout Chorus

Para esta sección la melodía principal está a cargo de los saxos y se utiliza la técnica 4Way closed double lead en unísono con el clarinete. Se incorpora un background melódico a cargo de los metales en octavas.

The musical score for the 'SHOUT CHORUS' section of 'Project Moon' is presented. The score is divided into several staves: Clarinet, Saxophones (Sax. Alto 1, Sax. Alto 2, Sax. Tenor 1, Sax. Tenor 2, Sax. Baritone), Trumpets (Tpt. 1, Tpt. 2), Clarinet, Piano, Bass, and Drums. The saxophone parts are highlighted with a yellow box, indicating a 4-way closed double lead. The clarinet part is highlighted with a red box, indicating unison. The trumpet parts are highlighted with a blue box, indicating background. The piano part is marked with 'ff' and 'mf'. The drums part shows a rhythmic pattern with slashes indicating hits.

Figura 45: Estructura de la composición musical "Project Moon", shout chorus, 4way closed double lead, unísono, background.

Fuente: El autor

• 4Way closed double lead

• Unísono

• Background

• Stop times

The image shows a musical score for a jazz ensemble. The instruments listed on the left are Clarinet, Sax. Alt1, Sax. Alt2, Sax. Tenor, Sax. Tenor2, Sax. Baritone, Trumpet, Trombone, Guitar, Piano, Bass, and Drums. The score is written in 4/4 time. A section of the score, starting from the second measure of the second system and ending at the end of the second system, is highlighted with a thick orange border. This highlighted section contains a 'stop time' where the music for all instruments ceases for one measure. The notation for this stop time is represented by a whole rest for each instrument part. The guitar part has a 'G7+' chord symbol above the first measure of the stop time, and the piano and bass parts also have 'G7+' symbols. The second measure of the stop time has a 'Cmaj7' chord symbol above the guitar part and 'Cmaj7' symbols above the piano and bass parts. The third measure of the stop time has a 'Cmaj7' chord symbol above the guitar part and 'Cmaj7' symbols above the piano and bass parts. The fourth measure of the stop time has a 'Cmaj7' chord symbol above the guitar part and 'Cmaj7' symbols above the piano and bass parts. The highlighted section ends with a double bar line.

Figura 46: Recursos musicales, stop times.
Fuente: El autor.

Ending

Su duración es de 3 compases y consta de una melodía apoyada con kicks de sección rítmica, se utiliza two part soli, unísonos, drop 2 double lead y stop times.

The image shows a musical score for the ending of "Project Moon". The score is for a 3-measure section labeled "TAG". The instruments listed on the left are Clarinet, Sax. Alt.1, Sax. Alt.2, Sax. Tenor 1, Sax. Tenor 2, Sax. Baritone, Trumpet, Trombone, Guitar, Piano, Bass, and Drums. The score is divided into three measures. The first measure (measures 117-118) is marked with a red box. The second measure (measures 119-120) is marked with a yellow box. The third measure (measure 121) is marked with a green box. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics. The guitar part includes chord symbols: Dm7, G7, maj7, and C6 add9. The piano part includes a G7 chord. The bass part includes a Dm7 chord. The drums part includes a double bar line and a dynamic marking of *mf*. The saxophone parts include various notes and rests. The trumpet and trombone parts include notes and rests. The clarinet part includes notes and rests. The saxophone parts include notes and rests. The guitar part includes notes and rests. The piano part includes notes and rests. The bass part includes notes and rests. The drums part includes notes and rests.

Figura 47: Estructura de la composición musical "Project Moon", Ending.
Fuente: El autor.

- Unísonos
- Drop 2
- Two part soli
- Stop times
- Double lead
- Kicks

Subdivisión rítmica de la melodía

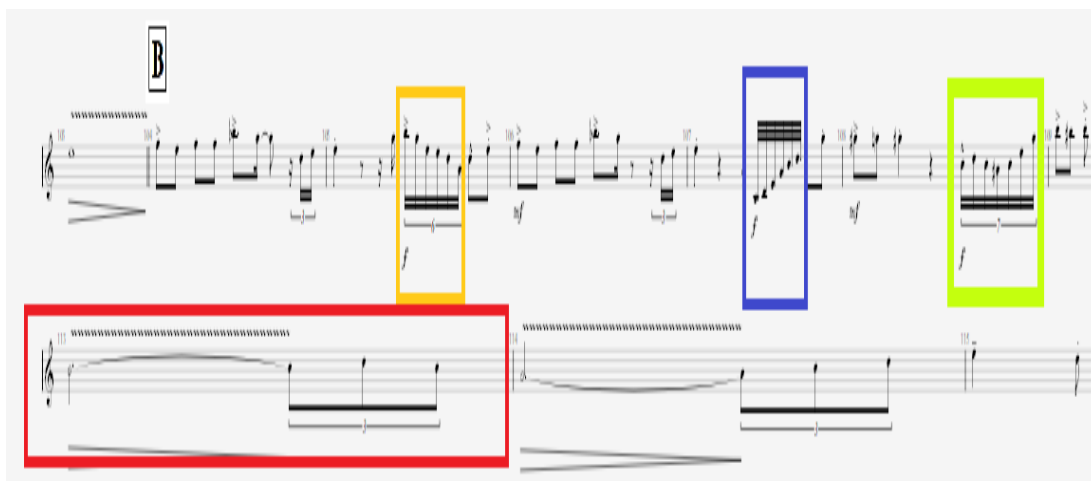

Figura 48: Subdivisiones rítmicas, seisillo de semicorchea, fusas, septillo de semicorcheas, blanca con punto ligada a tresillo de corcheas.
Fuente: El autor.

- Seisillo de semicorchea
- Fusas
- Septillo de semicorcheas
- Blanca con punto ligada a un tresillo de corcheas

- Septillo de corcheas compás 105

Figura 49: Subdivisiones rítmicas, septillo de corcheas.

Fuente: El autor.

Tresillo de negra

- Compás 28 al 29.

Figura 50: Tresillo de negras.

Fuente: El autor.

Galopa

The image displays a musical score for a piece titled "Galopa". The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left are: Clarinet, Sax Alto 1 (S. AL1), Sax Alto 2 (S. AL2), Sax Tenor 1 (S. Ten1), Sax Tenor 2 (S. Ten2), Sax Baritone (S. Bar), Trumpet (Tpc), Trombone (Tbn), Guitar, Piano, Bass, and Drums. The score is divided into measures, with a section labeled "TAG" highlighted by a blue rectangular box. This "TAG" section spans across several staves, including Clarinet, Sax Alto 1, Sax Alto 2, Sax Tenor 1, Sax Tenor 2, Sax Baritone, Trumpet, Trombone, Guitar, Piano, Bass, and Drums. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings such as *mf* and *ff*. Chord symbols like *Omaj7*, *Dom7*, and *G7* are visible below the piano and bass staves. The "TAG" section appears to be a concluding or transitional passage, characterized by complex rhythmic patterns and articulation marks.

Figura 51: Subdivisiones rítmicas, galopa.

Fuente: El autor.

Negra con tresillo de corcheas

The image displays a musical score for six instruments: Clarinet, Sax. Alt. 1, Sax. Alt. 2, Sax. Tenor 1, Sax. Tenor 2, and Sax. Baritone. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The music features a complex rhythmic pattern of eighth notes and triplets. A specific section of the score, spanning measures 94 to 95, is highlighted with a yellow rectangular box. This section shows the instruments playing eighth notes with a triplet of eighth notes, creating a 'negra con tresillo de corcheas' (eighth note with eighth note triplet) rhythm. The notation includes various articulation marks such as accents and slurs, and dynamic markings like hairpins.

Figura 52: Subdivisiones rítmicas, negra con tresillo de corcheas.
Fuente: El autor.

Sección rítmica

Guitarra

La guitarra tiene una participación activa a lo largo del tema, no solo armonizando con acordes en posición drop 2, sino también haciendo respuesta junto a los metales a las llamadas de los saxos.

- Comping en negras:

The image shows a musical score for guitar, labeled 'Guitar' on the left. The score is in 4/4 time and features a series of eighth-note chords. The chords are: Fm7, Cmaj7, Fm7, and Cmaj7. The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte) at the beginning and end of the phrase. The guitar part consists of a sequence of eighth-note chords, each with an accent (>) above it, indicating a rhythmic pattern of eighth notes.

Figura 53: Sección rítmica, comping de guitarra.

Fuente: El autor.

- “Respuestas”:

The image shows a musical score for guitar, labeled 'Guitar' on the left. The score is in 4/4 time and features a series of eighth-note chords. The chords are: Cmaj7, Bm7b5, E7, Am7, G7, C6, Cmaj7, and C6. The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte) at the beginning and end of the phrase. The guitar part consists of a sequence of eighth-note chords, each with an accent (>) above it, indicating a rhythmic pattern of eighth notes.

Figura 54: Sección rítmica, “Respuestas de guitarra”.

Fuente: El autor.

Variación del ritmo de negras (Interlude):

Figura 57: Sección rítmica, variación ritmo de bajo.
Fuente: El autor.

Batería

- La batería toca el ritmo de swing con la siguiente figuración:

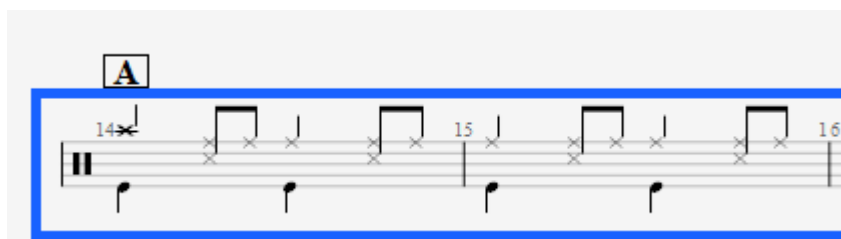

Figura 58: Sección rítmica, ritmo swing.
Fuente: El autor.

Análisis armónico “Project Moon”

➤ Recursos aplicados en el tema “Project Moon”:

- Dominante secundario **V7/ II**
- Intercambio modal, subdominante menor **IV-**
- Two five **II/V**

PROJECT MOON

Alex Vicente Pontón Castillo

SWING $\text{♩} = 100$

The musical score for "Project Moon" is presented in a 12-measure format. The key signature is one flat (B-flat major / F minor). The score is divided into sections A and B. The following table summarizes the harmonic analysis boxes shown in the score:

Section	Measure(s)	Chord(s)	Color
Section A (Measures 1-10)	1-2	Fm7	Green
	7-8	E7, Am7	Red
Section B (Measures 21-30)	21-22	Fm7	Green
	27-28	B7, Em7/5	Red
Section A (Measures 31-37)	36-37	Dm7/5, G7	Orange

Figura 59: Recursos armónicos aplicados al tema “Project Moon”.

Fuente: El autor.

Análisis melódico “Project Moon”

- En el desarrollo del tema se utilizan tres motivos melódicos, uno principal y dos secundarios.
- ✓ **Blanca ligada a un tresillo de corcheas**

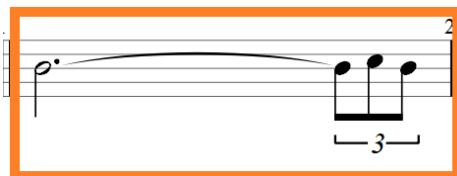

Figura 60: Blanca ligada a tresillo de corchea del tema “Project Moon”.
Fuente: El autor.

- ❖ Dota de un sello característico a la obra, es su motivo principal con el cual arranca el tema.

Negra ligada a un tresillo de corcheas

- Es otra figuración característica del tema la cual se utilizó para finalizar las secciones A.

Figura 61: Negra ligada a tresillo de corchea del tema “Project Moon”.
Fuente: El autor.

Tresillo de negras

- Esta figuración se utilizó para cierres de las secciones B.

Figura 62: Tresillos de negra del tema “Project Moon”.
Fuente: El autor.

Partiendo de estas subdivisiones, se ha empleado los siguientes recursos melódicos en la melodía “Project Moon”:

- Partimos con una anacrusa basada en tensiones y notas del acorde de G7. Desde el compás 1 al 4 se utilizó estrictamente notas del arpeggio.

Figura 63: Análisis melódico “Project Moon” compases 1-4.

Fuente: El autor.

- En el compás 5 se utilizó notas del acorde y se incorporan aproximaciones cromáticas las cuales conducen a la nota del acorde del siguiente compás.
- En el compás 6 encontramos notas del acorde y en el compás 7 de igual manera se utilizó notas del acorde y se añadió aproximaciones diatónicas para llegar al compás siguiente.

Figura 64: Análisis melódico “Project Moon” compases 5-9.

Fuente: El autor.

- En la sección B, se utilizó para la melodía notas de la escala menor melódica de F para resolver a la estabilidad del acorde Jónico de C.

B

R 7 R R b3 9 5 13 3

EÓLICO. Escala: Fm melodic 1-2-b3-4-5-6-7-8

Fm7 Cmaj7 Fm7 Cmaj7

Compases 10 al 13.

Figura 65: Análisis melódico “Project Moon” compases 10-13.

Fuente: El autor.

- En el compás 14 y 15 de la sección B podemos apreciar notas del acorde y aproximaciones cromáticas, en compás 15 podemos apreciar a la última nota de compás un F# que nos conduce a la estabilidad de la nota del siguiente compás.

3 b3 3 b7 R 7 R 5

Mixo9/b13 Mixo9/b13

E7 B7 E:

Figura 66: Análisis melódico “Project Moon” compases 14,15.

Fuente: El autor.

- En los compases 16 y 17 tenemos una cadencia two five que desciende de manera diatónica, sin embargo, a pesar del modo que representa (Locrio y Mixolidio) el material melódico empleado son grados de la escala pentatónica de Em y notas del acorde, en este caso el tercer grado del acorde de A7 mas una aproximación diatónica que nos conduce al siguiente compás. En el compás 17 se repite el mismo proceso, se toma notas de la escala pentatónica de Dm y la tercera mayor de G7.

b3 R b7 3 5 b3 R b7 3

16 17

LOCRIO. Escala: Mixo9/b13
Em pentatonic
1-b3-4-5-b7

LOCRIO Escala:
Dm pentatonic
1-b3-4-5-b7

Em7b5 A7 Dm7b5 G7

Figura 67: Análisis melódico “Project Moon” compases 16,17.

Fuente: El autor.

Conclusiones

En la presente investigación se identificó los recursos característicos de Glenn Miller los cuales se basan en la utilización de técnicas orquestales como: Soli a 4 voces, Unísono, double lead y octavas. Además, Backgrounds, patrones rítmicos y frases melódicas.

La elaboración del presente tema musical permitió la aplicación de recursos musicales en un contexto tradicional del Jazz para un formato de ensamble de 8 vientos con sección rítmica, estableciendo un acercamiento al estilo musical de Glenn Miller. Toda la información recopilada en esta investigación ha sido de gran aporte pues ha servido para entender la forma de elaborar arreglos musicales de la época de los años 30.

Se lograron identificar las características del arreglo del tema “Moonlight Serenade” del año 1939. Dichas particularidades dieron un sonido único a la Orquesta de Glenn Miller entre ellas se destacan el unísono de saxo con clarinete, uso de melodías percusivas, ostinatos de saxofones y la muy notoria “Call and response” muy activa a lo largo del tema. Cabe destacar la subdivisión rítmica a la hora de hacer variaciones de la melodía, en donde el clarinete toma un papel preponderante.

Para terminar todo el fruto de esta investigación se ve reflejado en la obra musical que se produjo, logrando añadir el estilo compositivo de Glenn Miller al nuevo tema “Project Moon”.

Recomendaciones y nueva sonoridad

- Analizar otras obras musicales del arreglista Glenn Miller para obtener nuevos recursos e ideas que permitan la creación de nuevos arreglos musicales y para aportar a futuros trabajos de investigación sobre el Jazz.
- Aplicar los recursos investigados en el presente trabajo a diversos géneros musicales para cualquier formato de orquesta o ensamble.
- Indagar nuevas sonoridades para aplicarlas a diferentes clases de ensambles o agrupaciones musicales.

REFERENCIAS

- Bedwell, (1956) A Glenn Miller discography and biography.
- Berklee Press (2019) Arranging for Large Jazz Ensemble.
- Doezema, (1989) Arranging 1 Work book.
- Downs, (2019) The Glenn Miller Conspiracy
- Duarte, A. (2019) Creación de dos arreglos musicales de Standards de jazz aplicando los recursos orquestales del compositor Oliver Nelson. (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Gabis, C (2019) Armonía Funcional.
- Herrera, E (1987) Técnicas de arreglos para la orquesta moderna.
- León, J. (2019) 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. (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Miller, (1943) Glenn Miller's method for orchestral arranging
- Pease and Freeman (1986) Arranging 2 Work book.
- Spragg, (2019) Glenn Miller Declassified. Schuller, (1989) The swing era.
- Torres, A (2020) Utilización de recursos orquestales del compositor Sammy Nestico para la creación de un arreglo en formato Big band del tema "Bye Blackbird" basado en el tema "88 Basie Street". (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

ANEXOS

PROJECT MOON

Alex Vicente Pontón Castillo

Alex Vicente Pontón Castillo

SNDRG ♩ = 100

A INTRO

The musical score is arranged for a full band. It begins with a tempo marking of 100 beats per minute. The score is divided into sections for different instruments: Clarinet, Saxophone Alto (St. Alt.), Saxophone Middle (St. Alz.), Saxophone Tenor (St. Ten.), Saxophone Baritone (St. Bar.), Trumpet (Trp.), Trombone (Tbn.), Guitar (Guitar), Piano (Piano), Bass (Bass), and Drums (Drums). The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (mf), and articulation marks. The guitar part includes chord diagrams and fret numbers. The piano part includes chord diagrams and fret numbers. The bass part includes chord diagrams and fret numbers. The drums part includes a simple drum set notation.

B

CLARINET
SAX. ALTO
SAX. TENOR 1
SAX. TENOR 2
SAX. BARIT.
TRUMPET
TROMBONE
CHORUS
BASSOON
BASS
DRUMS

Chorus: (Cmaj7) Dm7b9 E7 A(m7) G7 C6 (Cmaj7) C6 A17 F(m7)

C

This musical score is arranged for a 12-piece ensemble. The instruments are listed on the left side of the page: Clarinet 1 & 2, Saxophone 1 & 2, Trumpet 1 & 2, Trombone 1 & 2, Percussion, Drums, Bass, and Double Bass. The score is written in common time (4/4) and features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, as well as rests. The percussion part includes a snare drum and a cymbal. The bass and double bass parts provide a steady harmonic foundation. The woodwinds and brass parts play melodic lines with dynamic markings such as *mf* and *ff*. The score concludes with a final chord and a double bar line.

D

Violin I

Violin II

Viola

Cello/Double Bass

Guitar

Chord Chart:

F#7 | Cmaj7 | F#7 | Cmaj7 | E7 | B7 | Ebm7 | A7 | Dm7 | G7

This page of the musical score for "PROJECT MOON" by Lee Usher-Pain Collin contains the following parts and details:

- CLARINET:** Features a melodic line with various articulations and dynamics.
- SAX. ALTO 1 & 2:** Similar melodic lines to the Clarinet part.
- SAX. TENOR 1 & 2:** Melodic lines with some slurs and accents.
- SAX. BAR:** Melodic line with slurs and accents.
- TRUMPET:** Melodic line with slurs and accents.
- TROMBONE:** Melodic line with slurs and accents.
- CHORUS:** Chordal accompaniment with notes and rests.
- PIANO:** Chordal accompaniment with notes and rests.
- BASS:** Chordal accompaniment with notes and rests.
- DRUMS:** Rhythmic accompaniment with various drum notations.

The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. The Chorus part includes the following chord sequence: Cm7, Dm7b9, E7, Am7, G7, Cm7, Dm7b9, G7, Cm7. The Piano part includes dynamic markings like mf and ff .

INTERLUDE

This musical score is for an interlude and is arranged for a full orchestra and piano. The score is organized into systems, each containing multiple staves. The instruments included are:

- CLARINET (CLARINET)
- FLUTE (FLUTE)
- OBOE (OBOE)
- SAXOPHONE (SAXOPHONE)
- TRUMPET (TRUMPET)
- TROMBONE (TROMBONE)
- DRUMS (DRUMS)
- PIANO (PIANO)

The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *ff*, *mf*, *f*), and articulation marks. The piano part features chord voicings such as *Au7*, *Au7G*, *D7*, and *Au7*. The overall structure is a continuous piece of music.

G BREAK SOLO

H CLARINET SOLO

Musical score for Project Moon, featuring a Clarinet Solo. The score includes staves for Clarinet, Saxophones (Sax Alto 1, Sax Alto 2, Sax Tenor 1, Sax Tenor 2), Trumpet, Trombone, Chorus, Piano, Bass, and Drums. The Clarinet part is marked with a forte (ff) dynamic and includes various articulations like accents and slurs. The Chorus part includes chord symbols such as Cm7, Bb7(b9), Eb7, Ab7, G7, Cs, Cm7, Cs, G7, and Ab7. The Drums part shows a rhythmic pattern with slashes indicating hits.

The musical score is arranged in a standard orchestral layout. At the top, the Cymbal 1 part features a complex, multi-measure rhythmic pattern. Below it, the Snare and Tom parts provide a steady, rhythmic accompaniment. The Bass Drum part is marked with a 'p' dynamic. The Conga part includes a series of rhythmic patterns and dynamic markings such as 'ff' and 'mf'. The Piano part features a complex, multi-measure rhythmic pattern. The Bass part provides a steady, rhythmic accompaniment. The guitar accompaniment is written in a standard staff with chord diagrams and dynamic markings like 'ff' and 'mf'. The score is divided into measures by vertical bar lines, and the dynamics are indicated by letters like 'p', 'ppp', 'mf', and 'ff'.

K

Clarinet

Sax. - Soprano

Sax. - Alto

Sax. - Tenor 1

Sax. - Tenor 2

Sax. - Baritone

Trumpet

Trombone

Piano

Bass

Drums

Chord voicings: Cm7, Bm7b5, E7, Bm7, G7, C6, Cm7, C6, G7, Cm7

SHOUT CHORUS

The musical score is arranged for a large ensemble. The instruments and their parts are as follows:

- CLARINET:** Features a melodic line with many accents and slurs, starting with a *mf* dynamic.
- SAXOPHONES (SOPRANO, ALTO, TENOR 1, TENOR 2, BARITONE):** Each part has a similar melodic line to the clarinet, with various dynamics and articulations.
- TRUMPET:** Plays a rhythmic accompaniment with a *mf* dynamic.
- TROMBONE:** Plays a rhythmic accompaniment.
- CHORUS:** Consists of two staves of vocal parts with lyrics and musical notation.
- PIANO:** Provides harmonic support with chords and a melodic line, including a *ff* dynamic.
- BASS:** Provides a steady rhythmic accompaniment.
- DRUMS:** Plays a consistent rhythmic pattern throughout the piece.

The score includes various musical notations such as dynamics (*mf*, *ff*), accents, slurs, and articulation marks. The key signature has one flat, and the time signature is 4/4.

M

This musical score is arranged for a string quartet, piano, and guitar. The instruments are labeled on the left as follows: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello (Cello), Contrabbasso (Double Bass), Piano, and Chitarra (Guitar). The score is written in a single system with multiple staves. The piano part includes dynamic markings such as *f*, *mf*, and *ff*. The guitar part includes chord diagrams and chord names: (Cmaj7), Bb7(b9), E7, Ab7, G7, C6, (Cmaj7), C6, Ab7, and F#7. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic hairpins.

N

Violin I
Violin II
Viola
Cello/Double Bass
Piano

Chord symbols: Cmaj7, Dm7b9, E7, A7b9, G7, Cmaj7, Dm7b9, G7, Cmaj7, Dm7b9, Cmaj7.

0

CLARINET

SAXOPHONE

TRUMPET

TROMBONE

PIANO

BASS

DRUMS

f *mf* *f* *mf* *f*

Em7 Cm7 Em7 Cm7 D7 D7 Em7 A7 Dm7 G7

Em7 Cm7 Em7 Cm7 D7 D7 Em7 A7 Dm7 G7

Em7 Cm7 Em7 Cm7 D7 D7 Em7 A7 Dm7 G7

Em7 Cm7 Em7 Cm7 D7 D7 Em7 A7 Dm7 G7

P **Q** **TRG**

The musical score is arranged in a standard orchestral layout. The instruments listed on the left are: CLARINET, SAX. ALTO 1, SAX. ALTO 2, TRUMPET 1, TRUMPET 2, TROMBONE, TRUMPET, TROMBONE, BASS, and PERCUSSION. The score consists of multiple staves for each instrument, with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. A guitar part is also present, showing chord diagrams and rhythmic notation. The score is marked with a 'P' at the beginning and a 'Q' followed by 'TRG' later on. The page number '77' is centered at the bottom.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Pontón Castillo, Alex Vicente**, con C.C: # **0924110059** autor del trabajo de titulación: **Composición de un tema en el género jazz basado en los recursos musicales del tema “Moonlight serenade” de Glen Miller**, previo a la obtención del título de **Licenciado en artes musicales** 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, 7 de septiembre de 2023

f.

Nombre: **Pontón Castillo, Alex Vicente**

C.C: **0924110059**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Composición de un tema en el género jazz basado en los recursos musicales del tema "Moonlight serenade" de Glen Miller		
AUTOR(ES)	Pontón Castillo, Alex Vicente		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Bravo Ollague, Carlos Iván		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Artes y Humanidades		
CARRERA:	Carrera de música		
TITULO OBTENIDO:	Licenciado en artes musicales		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	7 de septiembre de 2023	No. DE PÁGINAS:	77
ÁREAS TEMÁTICAS:	Teoría musical, análisis musical, arreglos musicales		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Big band, Glenn Miller, arreglos musicales, elementos armónicos, rítmicos, melódicos		
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):	El propósito de este trabajo de investigación es la creación de un tema totalmente inédito, utilizando los recursos armónicos, melódicos, rítmicos y orquestales del tema "Moonlight Serenade" del compositor estadounidense Glenn Miller. El autor identificó y posteriormente analizó los elementos para utilizarlos en la creación del tema "Project Moon". La metodología de investigación tiene un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y experimental. Esta metodología proporcionó los recursos para todo el proceso compositivo puesto que cumple el objetivo de aplicación de los recursos musicales obtenidos del compositor Glenn Miller. Los instrumentos de recolección de datos fueron: análisis de documentos como tesis para arreglos de Big band, libros, documentales; grabaciones de audio y video; análisis de partituras y transcripción de obras musicales. Todo el proceso de investigación sirvió para la creación del tema "Project Moon", motivo por el cual esta propuesta servirá como punto de partida para todos los músicos en general que deseen poner en práctica los diferentes recursos armónicos de la orquestación tradicional.		
ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593982794935	E-mail: alex.vicente777@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Lcda. Yasmine Yaselga Rojas, MMus M.Ed		
	Teléfono: +593 99 719 4223		
	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):			