

Neo-Soul como recurso en la creación musical contemporánea

Autor:

Bryan David Cortina Cuentas

Trabajo de grado presentado como prerrequisito para optar el título de

Maestro en Música

Asesor:

Fabio Elmo Duarte Mass

Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Programa de Música

Barranquilla

2026

Neo-Soul como recurso en la creación musical contemporánea

Autor:

Bryan David Cortina Cuentas

Asesor:

Fabio Elmo Duarte Mass

Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Programa de Música

Barranquilla

2026

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Barranquilla, _____ 2026

Agradecimientos

En esta oportunidad quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional durante todo mi proceso académico y de formación en la carrera que amo. A mis profesores Ricardo Arciniegas y Gustavo de la Torre, por ser guía en la búsqueda de mi sonido en la guitarra y por fortalecer, con disciplina y estructura, mis habilidades como guitarrista e instrumentista. De igual forma a mi profesor Fabio Duarte, cuya orientación fue determinante para culminar este trabajo de grado y cerrar de manera satisfactoria mi proceso académico.

Resumen

Este trabajo de grado analiza los recursos característicos del Neo-Soul para comprender cómo sus dimensiones melódicas, armónicas y rítmicas configuran su identidad sonora dentro de procesos contemporáneos de la creación musical. Desde un enfoque cualitativo aplicado, se realiza análisis documental y escucha analítica de obras seleccionadas, sistematizadas en fichas que registran melismas, contornos, voicings extendidos, reharmonizaciones, síncopas y micro-retardos, entre otros rasgos. Los resultados evidencian integración entre melodía y armonía mediante el uso recurrente de arpeggios de 9ª, escalas pentatónicas y acordes con extensiones (9, 11, 13), así como grooves sincopados con estética de loop y *feel laid back* influenciados por el hip-hop y el gospel. Se concluye que estos recursos conforman un lenguaje propio del Neo-Soul y que el marco analítico propuesto ofrece criterios concretos para su estudio e interpretación.

Palabras clave: Análisis, Recursos Neo soul, Melodía en el neo soul, Armonía en el neo soul, Ritmo en el neo soul.

Abstract

This undergraduate thesis analyzes the characteristic resources of Neo-Soul in order to understand how its melodic, harmonic, and rhythmic dimensions shape its sonic identity within contemporary processes of musical creation. Using an applied qualitative approach, the study conducts documentary analysis and analytical listening of selected works by Isaiah Sharkey and D'Angelo, organized through analytical sheets that record melismas, contour patterns, extended voicings, reharmonizations, syncopations, and micro-delays, among other traits. The results show an integration between melody and harmony through the recurrent use of 9th-based arpeggios, pentatonic scales, and chords with extensions (9, 11, 13), as well as syncopated grooves with a loop-based aesthetic and a laid-back feel influenced by hip-hop and gospel. It is concluded that these resources collectively define a distinct Neo-Soul language and that the analytical framework proposed provides concrete criteria for its study and interpretation.

Keywords: Neo-Soul resources, Neo soul Melody, Neo soul Harmony, Neo soul Rhythm.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
Pregunta de investigación	14
JUSTIFICACIÓN	15
OBJETIVOS	16
Objetivo General	16
Objetivos Específicos	16
MARCO TEÓRICO	17
Neo-soul	17
Recursos neo-soul	17
Melodía en el Neo-Soul	17
Armonía en el Neo-Soul	18
Ritmo en el Neo-Soul	19
Aproximaciones teoricas y creativas en el Neo-Soul	19
Glosario	27
METODOLOGÍA	29
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	29
POBLACIÓN Y MUESTRA	29
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	30
INSTRUMENTO	30
RESULTADOS	31
Descripción de los recursos del neo soul en obras representativas	31
Descripción de los recursos melódicos	32

Descripción de los recursos armónicos -----	35
Descripción de los recursos rítmicos-----	39
Introducción al análisis de los recursos -----	41
Análisis de la melodía -----	41
Análisis de la armonía -----	45
Análisis del ritmo -----	50
Aplicación y recursos prácticos -----	54
CONCLUSIONES-----	56
RECOMENDACIONES-----	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS-----	60
ANEXOS-----	63

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Arpeggios de novena</i> -----	32
Tabla 2 <i>Pentatónica menor</i> -----	33
Tabla 3 <i>Melismas</i> -----	34
Tabla 4 <i>Chord tricks y voicings con segundas/novenas</i> -----	35
Tabla 5 <i>Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental</i> -----	36
Tabla 6 <i>Acordes sus</i> -----	37
Tabla 7 <i>Voicings por grado conjunto</i> -----	38
Tabla 8 <i>Frases con microretardos</i> -----	39
Tabla 9 <i>Síncopa encadenada con ghost notes</i> -----	40

Lista de gráficos

Figura 1 <i>Arpeggios de novena</i> -----	42
Figura 2 <i>Pentatónica menor</i> -----	43
Figura 3 <i>Melismas</i> -----	45
Figura 4 <i>Chord tricks y voicings con segundas/novenas</i> -----	46
Figura 5 <i>Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental</i> -----	47
Figura 6 <i>Acordes sus</i> -----	48
Figura 7 <i>Voicings por grado conjunto</i> -----	48
Figura 8 <i>Frases con microretardos</i> -----	51
Figura 9 <i>Frases con microretardos</i> -----	52
Figura 10 <i>Síncopa encadenada con ghost notes</i> -----	53

Introducción

El presente trabajo de grado se centra en el estudio del Neo-Soul como una corriente musical contemporánea que fusiona elementos del soul, el jazz, el R&B y el hip-hop, consolidándose como una de las manifestaciones más representativas de la estética afroamericana moderna. A través de un enfoque analítico y reflexivo, se busca comprender los recursos musicales que caracterizan su lenguaje y la manera en que estos elementos contribuyen a la construcción de su identidad sonora.

El desarrollo de esta investigación se apoya en el análisis de partituras, transcripciones y fragmentos musicales pertenecientes a obras y artistas representativos del género, con el fin de examinar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos que definen su estética. Este proceso permite establecer relaciones entre los componentes estructurales de la música y su impacto expresivo, revelando cómo las decisiones creativas en —melodía, armonía y ritmo— y en lo que estas aportan a la autenticidad del sonido Neo-Soul.

La relevancia de este estudio radica en su contribución al ámbito académico y artístico, al ofrecer una mirada sistemática sobre un género que, pese a su amplia difusión e influencia, cuenta con escasa documentación teórica en el contexto latinoamericano. Además, este trabajo busca servir como referente para intérpretes, compositores y productores interesados en profundizar en las características estructurales y estéticas del Neo-Soul, entendiendo su papel dentro de la música popular contemporánea.

Planteamiento del problema

En las últimas décadas, los procesos de fusión musical han cobrado un papel central en la evolución de los géneros tradicionales. La música ha comenzado a dialogar con nuevas formas de expresión que responden tanto a transformaciones sociales como a búsquedas sonoras más experimentales. Entre estos cruces destaca la influencia del Neo-Soul, un estilo que surge como reinterpretación contemporánea del soul clásico, integrando elementos del jazz, el gospel, el R&B y el hip-hop, con una fuerte carga cultural afrodescendiente. Este lenguaje musical ha generado un campo para el análisis y la reflexión académica.

A pesar de que en la práctica musical contemporánea se evidencian cada vez más interacciones con la estética del Neo-Soul, especialmente en los arreglos, las progresiones armónicas, el uso de instrumentos como el Rhodes, los grooves influenciados por J Dilla y ciertos recursos de fraseo melódico, la documentación académica al análisis de este estilo aún es considerablemente limitada, tratándose de un género en desarrollo como señala Meeus (2010), “La música neo-soul tiene su origen en Estados Unidos y es un género musical relativamente nuevo.” (P.9) .

Esta carencia dificulta la comprensión de las transformaciones actuales del género y restringe las posibilidades de exploración creativa y pedagógica para compositores, arreglistas e intérpretes interesados en profundizar en su lenguaje.

La poca información de análisis técnico-musical que aborden de manera integral los aspectos melódicos, armónicos y rítmicos del Neo-Soul impide reconocer cómo estos recursos se

articulan en la construcción de su identidad sonora. Surge así la necesidad de examinar el género desde un enfoque analítico que permita comprender las particularidades de su influencia.

La comprensión de los recursos característicos del Neo-Soul resulta relevante para el análisis de las prácticas musicales contemporáneas, debido a la creciente presencia de este lenguaje en distintos contextos de creación e interpretación. Sin embargo, sin una vasta cantidad de los estudios que describan de manera sistemática los recursos melódicos, armónicos y rítmicos que conforman este estilo se dificulta identificar con claridad cómo se articulan estos elementos dentro del lenguaje del Neo-Soul y cómo participan en los procesos musicales actuales.

Algunos proyectos recientes han explorado la fusión entre el Neo-Soul y otros géneros. Entre ellos se encuentra *Serenata para el alma* (Ferreira, 2023), que integra elementos del mariachi y el Neo-Soul desde una perspectiva compositiva, o el análisis del álbum *Voodoo* de D'Angelo (Pennick, 2020), que evidencia los recursos que definieron el movimiento en los años 2000. También destacan investigaciones como la disertación de Sean M. Peterson (2018) sobre el colectivo *The Soulquarians*, centrada en los aspectos colaborativos y rítmicos del género, y el trabajo de Zachary Diaz (2023).

Aun así, la documentación académica existente continúa siendo escasa, lo que refuerza la pertinencia de abordar el Neo-Soul desde un análisis musical más estructurado.

Pregunta de investigación

¿Cómo pueden analizarse los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del Neo-Soul para generar aportes significativos a la creación musical contemporánea?

Justificación

Esta investigación resulta pertinente debido a que el Neo-Soul, concebido como una reinterpretación contemporánea del soul, que articula elementos del jazz, el gospel, el R&B y el hip-hop, que ocupan un lugar central en la música popular actual y que se encuentran presentes en diferentes procesos de producción, interpretación y composición musical.

Los aportes previstos son significativos para la disciplina y el contexto: al alinear la pregunta de investigación y los objetivos con un análisis de melodía, armonía y ritmo, el estudio ofrecerá un marco organizado que favorece la descripción, el reconocimiento y la aplicación consciente de los recursos del Neo-Soul, fortaleciendo la documentación teórica y ofreciendo un referente útil para intérpretes, compositores y productores. Asimismo, el impacto práctico se concreta en criterios operativos transferibles a docencia y producción como lo son la selección de voicings extendidos y procesos de reharmonización; la identificación de grooves sincopados y micro-retardos (*laid back*); y el análisis de estrategias de fraseo y ornamentación que inciden en el *pocket* y la expresividad, todos ellos sustentados en una aproximación aplicada con ejemplos y repertorio representativo.

En síntesis, este trabajo justifica su realización porque responde a una necesidad concreta, aborda un problema definido y promete aportes verificables a la práctica, la formación y la investigación musical en un entorno que demanda herramientas claras para comprender y enseñar un lenguaje en expansión como lo es el Neo-Soul.

Objetivos

Objetivo general

Analizar los recursos Neo-Soul mediante los elementos fundamentales de la música en la creación.

Objetivos Específicos

- Identificar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos característicos del Neo-Soul.
- Describir los recursos propios del Neo-Soul a partir del estudio de obras representativas.
- Establecer criterios prácticos de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del Neo-Soul en procesos de creación musical.

Marco teórico

Neo-Soul

El Neo-Soul es un género musical surgido a mediados de la década de 1990 que reinterpreta el soul clásico mediante la integración de recursos armónicos propios del jazz, timbres asociados al Rhodes y al bajo eléctrico, y una estética rítmica influenciada por el hip-hop y el R&B. Se caracteriza por el uso de acordes extendidos (9^a, 11^a, 13^a), grooves sincopados con micro-retardos (laid-back) y un enfoque vocal melismático del gospel.

“Neo soul is also characterized by influences from hip-hop ... and R&B music, but neo soul genre positions itself as distinct from these two contemporary genres.” (Meeus, 2010, p. 9)

“Neo soul music finds its origin in the US and is a relatively new music genre. It is a mixture of modern R&B, hiphop and classic soul.” (Meeus, 2010, p. 9)

Recursos Neo-Soul

Los recursos del Neo-Soul se refieren al conjunto de elementos melódicos, armónicos y rítmicos característicos que conforman el lenguaje musical del género y participan en la construcción de su identidad sonora.

Melodía en el Neo-Soul

La melodía constituye uno de los elementos fundamentales de la organización musical y se define por la sucesión lineal de alturas que configura un discurso sonoro. Su construcción combina dirección, articulación y organización rítmica, permitiendo que el oyente perciba

continuidad y coherencia . Este carácter “horizontal” distingue a la melodía como eje estructural que guía la percepción musical en diversas tradiciones. En el Neo-Soul, la melodía conserva su función como elemento fundamental de la organización musical, aunque se desarrolla dentro de un lenguaje influenciado por el soul, el jazz, el gospel y el R&B. Estas influencias generan líneas melódicas con un carácter expresivo particular, que se integran de manera estrecha con los elementos armónicos y rítmicos propios del estilo.

Esta comprensión coincide con Trehub y Trainor (2013) quienes afirman que: “La melodía es un elemento central en la música de todas las culturas y se refiere a la sucesión horizontal o lineal de notas.” (p. 464)

Armonía en el Neo-Soul

La armonía corresponde a la organización vertical del sonido mediante acordes y relación entre funciones que generan tensión y reposo. Su estudio aborda la construcción de acordes, la conducción de voces, las funciones tonales y el modo en que estos elementos interactúan para definir la estructura interna de una obra. Dentro del Neo-Soul, la armonía se caracteriza por desarrollarse a partir de la combinación de elementos provenientes del jazz, el soul, el gospel y el R&B. Y es por ello que bajo estas influencias que organiza el material armónico y su interrelación . Esta comprensión coincide con la definición de Levine (1995), quien señala en su libro *The Jazz Theory Book*. Sher Music que “La armonía se refiere al aspecto vertical de la música: la manera en que se construyen los acordes y cómo se relacionan entre sí.” (p. 13)

Ritmo en el Neo-Soul

El ritmo es la organización temporal del sonido a través de patrones de duración, acento y pulso que estructuran el movimiento musical. Su función consiste en generar la percepción de continuidad, estabilidad o variación dentro del flujo sonoro, articulando la relación entre tiempo físico y tiempo musical. En el Neo-Soul, el ritmo se desarrolla constituyendo uno de los elementos que contribuyen a la identidad sonora del género.

Esta comprensión coincide con Danielsen (2006), quien afirma que “El ritmo se refiere fundamentalmente a la organización del tiempo musical, creada a través de patrones de duración y acento.” (p. 19)

Aproximaciones Teóricas y Creativas al Neo-Soul

A continuación, se presentan algunos trabajos de grado e investigaciones académicas que abordan el estudio del Neo-Soul y su relación con otros lenguajes musicales contemporáneos. Estos antecedentes permiten contextualizar el presente estudio dentro del campo de investigación, mostrando cómo distintos autores han analizado recursos melódicos, armónicos y rítmicos del género, así como su aplicación en procesos de creación, interpretación y producción musical. La revisión de estos trabajos contribuye a establecer un marco de referencia que orienta el análisis desarrollado en esta investigación.

En *Serenata para el Alma*, proyecto realizado por Sergio Andrés Ferreira González en el Año 2023 se busca suplir la necesidad de expresar sentimientos hacia seres queridos a través de arreglos de cuatro canciones originales. Estos arreglos fusionan elementos del mariachi y el neo

soul, géneros elegidos por su inclinación hacia el sentimiento y la expresividad. El autor busca enriquecer su lenguaje musical y encontrar un sonido propio a través de la combinación de estos dos estilos.

El autor explora su conexión personal con la música, influenciada por su infancia en una familia de mariachis y su posterior inmersión en géneros como el Mariachi, jazz, funk, y neo-soul durante sus estudios musicales. Se estudiaron en detalle el mariachi y el Neo-Soul, surgida a mediados de los noventa, se presenta como una reinterpretación del soul con elementos adaptados a un nuevo estilo, destacando la importancia del colectivo The Soulquarians en su desarrollo.

El proyecto demuestra que es posible fusionar elementos del mariachi y el neo soul en un mismo arreglo musical. Aunque a primera vista puedan parecer distantes, se permiten crear arreglos. La exploración y fusión de estos géneros ha permitido al autor enriquecer su lenguaje musical y generar recursos útiles para su desarrollo como compositor. Este proceso ayuda a iniciar la búsqueda de un sonido que implemente los recursos analizados, combinando elementos de sus influencias musicales.

Por su parte, por Faith A. Pennick en su libro Voodoo (2020), tiene como objetivo explorar cómo el álbum "Voodoo" de D'Angelo se convirtió en una obra fundamental en el R&B/Soul a principios de los años 2000 y su papel significativo en el inicio del "movimiento neo-soul". Examina el impacto del álbum, la innovación musical y la relevancia cultural dentro del contexto de su época.

Se profundiza en el panorama del R&B de los años 90, contrastando el sonido de D'Angelo con el de artistas contemporáneas como Janet Jackson, Whitney Houston y Mariah Carey. Reconoce las contribuciones de compositores y productores masculinos. Debemos aclarar

y recordar la importancia de la participación femenina como unas de las primeras en protestar socialmente y ser parte de este movimiento) como Teddy Riley, Jimmy Jam y Terry Lewis y Babyface, pero enfatiza la falta de innovación que rompe géneros en el R&B mainstream durante esa época. El estudio destaca la aparición de artistas como Prince, Erykah Badu y Maxwell, quienes expandieron musicalmente los recursos en el sonido convencional del R&B. Estos artistas, junto con grupos influenciados por el hip-hop como The Roots y Fugees, fueron los pioneros en incursionar para una nueva generación de artistas negros. El autor señala la anticipación en torno al seguimiento de D'Angelo a "Brown Sugar" y su potencial para redefinir el género.

En síntesis, se concluye que "Voodoo" de D'Angelo rompió las barreras de género, y superó su álbum debut en términos de calidad de producción y destreza en la composición. El álbum representó una culminación de las innovaciones musicales que D'Angelo y sus contemporáneos habían estado introduciendo en la escena musical.

A su vez, Sean Michael Peterson en *Something Real: Rap, Resistance, and the Music of the Soulquarians* (June 2018) tiene dos objetivos principales: historiar la colaboración de The Soulquarians e identificar y analizar aspectos de su música que la sitúan en oposición al hip hop comercialmente dominante de su época. Para ello, se realiza una escucha atenta y un análisis de grabaciones, entrevistas, notas de álbumes, reseñas de álbumes y conciertos, y artículos sobre The Soulquarians y su obra de medios impresos contemporáneos, y se recurre a biografías y autobiografías de artistas de The Soulquarians.

Se logra analizar con precisión en los ritmos innovadores de J Dilla y D'Angelo los rasgos distintivos de sincronización en la batería y el bajo, contextualizando estos hallazgos dentro de

investigaciones anteriores sobre el ritmo en la interpretación de la música afroamericana y se desarrollan aportes sobre el groove.

Se recopila información de diversas fuentes (web, prensa, notas de álbumes, entrevistas) sobre The Soulquarians. Esto produce una imagen más completa de la colaboración, facilitando el acceso de información sobre artistas individuales de The Soulquarians, y el colectivo.

Se identifican varios rasgos musicales que resultaron de la naturaleza colaborativa de los “The Soulquarians”, incluyendo similitudes específicas entre los grooves de J Dilla y D'Angelo, y el uso en la música de Badu de estrategias imitativas iniciadas por The Roots. Esto presenta una imagen de las prácticas de trabajo de los artistas que suelen promover el periodismo y la maestría sobre el hip hop.

Debido a que los aspectos cooperativos de los métodos de trabajo de The Soulquarians también caracterizan a las comunidades musicales de manera más amplia, esta descripción de su colaboración puede servir como un correctivo a las nociones populares pero equivocadas de autoría exclusiva en la música popular.

La disertación contribuye al campo de estudio de la música al proporcionar un análisis detallado de la música de The Soulquarians, un colectivo de artistas que han tenido un impacto significativo en el hip hop y el R&B.

En el Año 2023 En Signifyin(g) Producers: J Dilla and Contemporary Hip-Hop Production por Zachary Diaz se analiza la producción discográfica del productor de hip-hop James Yancey, conocido como Jay Dee o J Dilla, a través de las formas diasporicas africanas de Signifyin(g). Esto se basa en las definiciones de académicos como Henry Louis Gates, Jr. y Samuel Floyd, aplicando el concepto de los artistas de proporcionar múltiples significados a su audiencia, como base para el análisis.

La comunicación se presenta en dos partes. La primera parte analiza varias técnicas de producción de música hip-hop por las que J Dilla era bien conocido y que conforman su "sonido de autor" como productor, como patrones rítmicos únicos y sampleado digital.

La segunda parte observa estas técnicas como significantes musicales y considera cómo han sido reinterpretadas y comercializadas por otros productores tanto en espacios online como en vivo, considerando las comunidades online de creación de ritmos de hip-hop como lo que Henry Jenkins llama "culturas participativas".

A través de estas dos partes, se destaca cómo la producción discográfica de J Dilla ha influido en la producción de hip-hop desde su muerte en 2006, así como cómo el acto de Signifyin(g) funciona y es crucial para la producción de hip-hop.

Al observar la función y los significados dentro de los actos en este análisis, se puede tener una mejor comprensión de cómo los productores de hip-hop abordan la composición de sus producciones conectándola con formas y prácticas culturales afrodiaspóricas. El pensamiento abordado busca analizar y cuestionar las estructuras de poder que han mantenido el racismo, la colonialidad y la esclavitud, buscando justicia social y la dignificación del ser humano africano y sus descendientes.

Los siete capítulos utilizan aspectos de la teoría musical, la etnomusicología y los estudios culturales para analizar varias facetas de la producción musical, la historia del hip-hop, las plataformas de Internet y la interpretación de música electrónica en vivo, todo ello en relación con la música y el legado de J Dilla.

En el Año 2020 *The Origin of Neo-Soul Music*, Kathy Suarez analiza el surgimiento del Neo-Soul como un género híbrido, considerando sus fundamentos armónicos, melódicos y rítmicos en relación con el R&B, jazz y hip-hop.

Se estudiaron las progresiones armónicas típicas del Neo-Soul, como extensiones novenas, oncenas y treceñas en acordes menores y dominantes. También se analizó el uso de grooves sincopados derivados del funk y baterías programadas influenciadas por el hip-hop. La investigación destacó el papel de *The Soulquarians* en la incorporación de texturas sonoras analógicas (pianos Rhodes, bajo eléctrico con ataque suave, baterías con swing retrasado).

El Neo-Soul se consolida como un lenguaje musical caracterizado por progresiones armónicas complejas, texturas tímbricas cálidas y patrones rítmicos desplazados, que lo diferencian del R&B tradicional.

Soul Music por Mirte Meeus en el año 2010 examina la evolución del soul clásico hacia estilos modernos, especialmente el Neo-Soul, considerando sus características musicales y socioculturales.

La investigación identificó los recursos melódicos del gospel (líneas vocales melismáticas, intervalos amplios y uso de llamadas-respuestas), así como el paso hacia estructuras armónicas más sofisticadas, influenciadas por el jazz modal. También se revisó el cambio en los esquemas rítmicos: del *backbeat* del soul clásico hacia grooves con micro-retardos (*laid back*).

El Neo-Soul se diferencia del soul tradicional por la incorporación de armonías de jazz y rítmicas tradicionales, que generan la sensación de flexibilidad y manipulación del tiempo en donde el compositor o intérprete puede alterar el tempo o el ritmo para crear expresiones artísticas.

La tesis titulada *Hip-Hop and Neo-Soul: Dialogues of Gender and Voice* (2016) por Temple university Estudia la interacción técnica entre recursos del hip-hop y el Neo-Soul, con énfasis en estructuras vocales.

Se observaron patrones de *flow* rítmico en cantantes Neo-Soul, que imitan la métrica del rap mediante subdivisiones rápidas sobre compases cuaternarios. También se destacó el empleo de métricas libres (recitado poético sobre base armónica estática) dentro de composiciones Neo-Soul.

El Neo-Soul incorpora recursos métricos y vocales del hip-hop, ampliando la variedad rítmica y narrativa de sus obras y estableciendo un puente técnico entre lo melódico y lo rítmico.

El libro *The Neo-Soul Guitar Book* de Simon Pratt, Kristof Neyens y Mark Lettieri (2018) presenta una guía orientada al estudio de la técnica y el estilo de la guitarra dentro del lenguaje del Neo-Soul. A través de ejemplos melódicos, progresiones armónicas, técnicas de articulación como legato, tapping y ornamentación, así como ejercicios prácticos acompañados de material audiovisual, los autores desarrollan un enfoque pedagógico que busca proporcionar al intérprete un vocabulario estilístico propio del género.

En los primeros capítulos, el libro introduce los fundamentos del Neo-Soul: voicings extendidos, licks armónicos, técnicas de ornamentación y los llamados *trucos de acorde* (chord tricks). Se explora cómo los acordes de novena, séptima, oncena y otras extensiones funcionan dentro del estilo, y cómo embellecerlos con ligaduras, deslizamientos y adornos. Además, presenta ejercicios paso a paso para familiarizar al lector con la sonoridad y las posibilidades tímbricas propias del género.

Luego el libro avanza hacia el desarrollo de líneas melódicas de nota única (*single note lines*), dobles voces (*double-stops*) y técnicas extensivas como *legato*, tapping, armónicos y “hammer-ons desde la nada” (*hammer-ons from nowhere*). En estos capítulos se muestran ejemplos concretos, transcripciones y ejercicios que ilustran cómo construir frases melódicas que dialogan con los acordes bajo una estética Neo-Soul.

Hacia el final, los autores incluyen piezas completas transcritas en el estilo Neo-Soul (con ejemplos de interpretación, pistas de acompañamiento y versiones de estudio) para que el lector vea cómo estos conceptos se aplican de manera integrada. También dedican un capítulo a temas de tono, equipamiento y ajustes técnicos (guitarras, amplificadores, efectos) necesarios para lograr el sonido característico del género.

A través de un enfoque pedagógico sistemático que combina teoría, práctica y ejemplos de interpretación, *The Neo-Soul Guitar Book* demuestra que el estilo Neo-Soul, aunque derivado de tradiciones (jazz, gospel, R&B), puede ser desglosado y aprendido como un lenguaje coherente. El libro concluye que, al dominar técnicas como los voicings extendidos, la ornamentación melódica (melismas, deslizamientos, legato), el uso fluido de arpeggios y el fraseo pentatónico aplicado, un guitarrista puede interiorizar un vocabulario personal con raíces en la tradición afroamericana pero con una estética contemporánea.

Glosario

Drop

El término *drop* se refiere a una técnica de disposición de acordes que consiste en desplazar determinadas voces de un acorde en posición cerrada hacia registros más graves, con el fin de generar una sonoridad más abierta y facilitar el movimiento entre acordes. En el caso del *Drop 2*, este procedimiento se realiza tomando la segunda voz desde la parte superior del acorde y desplazándola una octava hacia abajo según Danielsson (s. f.), “simplemente toma la segunda nota desde arriba y muévela una octava hacia abajo” (p. 1)

Arpeggio

Un arpeggio es la ejecución sucesiva de las notas que conforman un acorde, en lugar de su emisión simultánea, manteniendo su identidad armónica dentro del discurso musical de acuerdo con Roca y Molina (2006), un acorde puede aparecer “en arpeggios”, lo que implica la disposición sucesiva de sus sonidos en el tiempo (p. 5).

Síncopa

La síncopa es un fenómeno rítmico que ocurre cuando una nota inicia en un tiempo o parte débil (o semifuerte) y se prolonga hacia un tiempo de mayor acentuación, generando un desplazamiento del acento esperado. Herrera (s. f.) define que “hacen síncopa, las notas que atacan en tiempo o parte débil o semifuerte y se prolongan más allá del tiempo o parte en la que han atacado sobre otro de igual o mayor importancia” (p. 21).

Escala pentatónica

La escala pentatónica es un sistema escalar compuesto por cinco sonidos, en el cual cada nota puede funcionar como centro tonal dentro de un mismo conjunto según Herrera (s. f.), “en sentido estricto hay cinco escalas llamadas pentatónicas que cumplen la condición de que cada una de sus notas puede ser considerada una tónica de un modo pentatónico diferente”.

Metodología

Tipo y diseño de investigación

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo (Hernández-Sampieri et al., 2014) y corresponde a un diseño documental, ya que se basa en la revisión y análisis de fuentes bibliográficas, partituras, transcripciones y grabaciones relacionadas con el Neo-Soul. Este tipo de estudio permite examinar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del género a partir del análisis de material existente, con el fin de describir sus características dentro del contexto musical contemporáneo.

Población y muestra

La población objeto de estudio está conformada por Isaiah Sharkey, Mark Lettieri y D'Angelo del Neo-Soul contemporáneo.

Se incluye la obra “Alpha and Omega” (Isaiah Sharkey) y “Sunday brunch” (Mark Lettieri) que evidencia significativamente los rasgos melódicos, armónicos y rítmicos más característicos del género, considerando aspectos como la expresividad vocal, el uso del melisma, la improvisación y la influencia del gospel en el fraseo; los recursos armónicos (acordes extendidos y modulaciones como parte de la sonoridad del Neo-Soul).

Por su parte la perspectiva teórica-práctica del guitarrista Mark Lettieri en su libro *The Neo-Soul Guitar Book* le da un sentido a todos estos rasgos melódicos y armónicos encontrados dentro de la exposición del género, así mismo la banda D'Angelo, donde Isaiah Sharkey participa como guitarrista principal los ubica como una de las bandas contemporáneas en objeto

de estudio. D'Angelo es uno de los exponentes del ritmo, y desde la investigación se evidencian los grooves sincopados, micro-retardos *laid back* y patrones influenciados por el hip-hop y el R&B.

Técnicas de investigación

Se empleará el análisis documental (Hernández-Sampieri et al., 2014) como técnica principal, complementado con la escucha analítica y la revisión de fuentes bibliográficas, partituras y grabaciones.

Estas técnicas permiten identificar, examinar y describir los recursos estructurales y expresivos del Neo-Soul en correspondencia con los objetivos propuestos.

Instrumento

El instrumento es una ficha de registro (matriz) diseñada para sistematizar la información, con campos para:

- Melodía: melismas, contornos, motivos, fraseo e influencia del gospel.
- Armonía: acordes extendidos, funciones, rearmonizaciones y modulaciones.
- Ritmo: grooves sincopados, polirritmias, *laid back*, influencias hip-hop/R&B.
- Metadatos: obra, año, intérprete, fuente, compás/tiempo, tonalidad.

Resultados

Descripción de los recursos del Neo-Soul en obras representativas

En este apartado se da cumplimiento al segundo objetivo específico de la investigación, procediendo a la descripción detallada de los recursos melódicos, armónicos y rítmicos. En él vamos a desarrollar unas diferentes tablas donde identificados encontraremos la obra seleccionada, los recursos y técnicas con su respectiva descripción.

Descripción de los recursos Melódicos

Tabla 1

Arpeggios de novena

OBRA	<i>Isaiah Sharkey, Alpha and Omega</i>
RECURSO	Melódico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Arpeggios de novena
DESCRIPCIÓN	Uso de arpeggios de novena mayor, menor y dominante para conectar la melodía con la armonía, reforzando la función del acorde y permitiendo fluidez dentro de progresiones con acordes extendidos, brindando una nota color como lo es la novena del acorde.

Nota. Elaboración propia

Tabla 2*Pentatónica menor*

OBRA	Sunday Brunch, <i>Mark Lettieri</i>
RECURSO	Melódico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Pentatónica menor
DESCRIPCIÓN	Uso de la escala pentatónica menor como recurso melódico para resolver tensiones y construir frases que se integran con la progresión armónica del Neo-Soul, siendo esta además un recurso altamente utilizado por los guitarristas exponentes del género.

Nota. Elaboración propia

Tabla 3*Melismas*

OBRA	<i>Isaiah Sharkey, Alpha and Omega</i>
RECURSO	Melódico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Melismas
DESCRIPCIÓN	Giros melódicos cortos que enlazan notas del acorde dentro de la línea melódica, permitiendo mantener la relación entre melodía y armonía y aportando continuidad al fraseo, sin modificar de forma fundamental las figuras características y pertinentes de la melodía.

Nota. Elaboración propia

Descripción de los recursos Armónicos

Tabla 4

Chord tricks y voicings con segundas/novenas

OBRA	Sunday Brunch, <i>Mark Lettieri</i>
RECURSO	Armónico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Chord tricks y voicings con segundas/novenas
DESCRIPCIÓN	Uso de voicings con tensiones y segundas superpuestas, características del lenguaje armónico del Neo-Soul, este recurso se encuentra directamente entrelazado con el desglosamiento de dicha composición del acorde en los arpeggios de novena.

Nota. Elaboración propia

Tabla 5*Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental*

OBRA	Sunday Brunch, <i>Mark Lettieri</i>
RECURSO	Armónico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental
DESCRIPCIÓN	Uso de inversiones donde el bajo no está en la fundamental dentro de la progresión. Particularmente es relevante mencionar la posibilidad de repartir las notas encontradas en la formación del acorde y distribuir las en el tiempo.

Nota. Elaboración propia

Tabla 6*Acordes sus*

OBRA	<i>Isaiah Sharkey, Alpha and Omega</i>
RECURSO	Armónico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Acordes sus
DESCRIPCIÓN	Acordes suspendidos que desplazan la tercera, haciendo ausente el intervalo de tercera que describe la función del acorde, sin embargo, permitiendo una ambigüedad y una tensión característica de la interpretación junto a este recurso.

Nota. Elaboración propia

Tabla 7*Voicings por grado conjunto*

OBRA	<i>Isaiah Sharkey, Alpha and Omega</i>
RECURSO	Armónico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Voicings por grado conjunto
DESCRIPCIÓN	Movimiento de acordes por grado conjunto para facilitar la conducción de voces permitiendo un nuevo acercamiento a la resolución de las tensiones encontradas en las progresiones armónicas.

Nota. Elaboración propia

Descripción de los recursos rítmicos

Tabla 8

Frases con micro-retardos

OBRA	<i>Isaiah Sharkey, Alpha and Omega</i>
RECURSO	Rítmico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Frases con micro-retardos
DESCRIPCIÓN	Uso de micro-retardos en la ejecución rítmica, donde las notas se colocan ligeramente detrás del pulso sin alterar el tempo, por lo contrario, se establece así una de las cualidades más importante del ritmo en estas interpretaciones.

Nota. Elaboración propia

Tabla 9*Síncopa encadenada con ghost notes*

OBRA	<i>Dangelo</i> , Left and right
RECURSO	Rítmico
TECNICAS/ESCALA/ACORDES	Síncopa encadenada con ghost notes
DESCRIPCIÓN	Patrón rítmico sincopado acompañado de ghost notes que mantiene el pulso mientras los acentos se desplazan, permitiendo una mayor cantidad de subdivisiones que resaltan el carácter sincopado de esta obra.

Nota. Elaboración propia

Introducción al análisis de los recursos

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis documental y la escucha analítica de las obras seleccionadas, con el propósito de identificar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos característicos del Neo-Soul.

Análisis de la Melodía

En el Neo-Soul, melodía y armonía coexisten de manera inseparable dentro de la construcción sonora del género (Lettieri, 2022).

Sin embargo, se presenta el análisis melódico de forma independiente para reconocer los recursos particulares que intervienen en su desarrollo expresivo. La relación entre ambas es esencial, pues interactúan constantemente para generar tensiones, resoluciones y matices tímbricos que conforman su identidad estética.

Como caso de estudio se toma el fragmento del coro de “Alpha and Omega” (Isaiah Sharkey) —progresión VI – V – IV – I – IV – II – I – V/I—, así como “Sunday Brunch” por Mark Lettieri que permite observar cómo la línea melódica dialoga directamente con la base armónica, reforzando el carácter expresivo del discurso sonoro y revelando la fusión de influencias del soul, jazz y gospel. La interpretación de Isaiah Sharkey, reconocido como uno de los principales exponentes contemporáneos del Neo-Soul, evidencia una interacción orgánica entre los planos melódico y armónico, con sensibilidad, precisión rítmica y manejo de la improvisación.

En este marco, el análisis del fragmento seleccionado muestra que la melodía coexiste de manera directa con la armonía, participando activamente en la generación de tensiones y resoluciones que sostienen la expresividad del discurso musical. En este diálogo, la línea se vuelve un elemento estructural que reacciona a las variaciones armónicas y fortalece la función de cada cadencia.

De forma puntual, en el compás 6 se observa un uso evidente de arpeggios de novena (mayor, menor y dominante) combinados con ornamentación melismática del gospel, con influencias jazzísticas en ciertos pasajes. Estos arpeggios —recursos ampliamente utilizados dentro del estilo— operan como herramientas de navegación sobre el diapason: aportan fluidez y conectan la línea melódica con las funciones armónicas subyacentes (Lettieri, 2022).

Figura 1

Arpeggios de novena

Nota. Transcripción musical obtenida de *Soundslice*, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

Asimismo, se identifica el uso de la escala pentatónica menor como recurso melódico recurrente, empleado tanto para resolver tensiones como para generar pequeñas frases improvisadas. Este procedimiento descrito por Lettieri (2022) constituye uno de los fundamentos

técnicos y expresivos del género, al permitir una articulación fluida entre el fraseo y las progresiones armónicas con alto grado de expresividad y naturalidad.

Figura 2

Pentatónica menor

Nota. Transcripción tomada de *The Neo-Soul Guitar Book: A Complete Guide to Neo-Soul Guitar Style with Mark Lettieri* (p. 101), por S. Pratt, K. Neyens y M. Lettieri, 2018, *Fundamental Changes*

Este tratamiento produce una interacción dinámica entre melodía y armonía, en la que la primera responde con flexibilidad a los desplazamientos armónicos, generando continuidad y coherencia dentro del discurso tonal. En conjunto, la melodía en el Neo-Soul se caracteriza por su adaptabilidad a los movimientos armónicos y por el uso expresivo de ornamentos, fraseos, arpeggios, recursos pentatónicos y variaciones rítmicas. Aplicados de manera intencional, estos elementos hacen que la línea melódica construya el carácter del tema, aportando fluidez, contraste y dirección dentro de la progresión.

En el Neo-Soul, el melisma: organiza la línea, refuerza la función y el tiempo del fraseo. En el fragmento analizado, los giros melismáticos se apoyan en arpeggios de 9ª y en células

pentatónicas para reforzar la función sin perder direccionalidad tonal. En términos prácticos, el melisma se comporta como un “conector” entre notas de apoyo armónico (p. ej., 3^a, 7^a, 9^a) y notas de paso o aproximación (diatónicas o cromáticas), lo que permite mantener fluidez mientras la armonía avanza.

El melisma define dónde y cómo se desarrolla la línea: anticipaciones, apoyaturas retardadas coordinan la entrada con el backbeat. La colocación ligeramente detrás del pulso (*laid-back*) suma elasticidad sin romper el tempo global que coinciden con el apoyo armónico. Los melismas se organizan en motivos breves (2–4 notas) que se repiten con micro-cambios (síncopas internas, desplazamiento de acento, inversión rítmica). Esta lógica encaja con la sensación de loop heredada del hip-hop y con el call-and-response del gospel (frase corta → eco/variación → cierre). Esta garantiza coherencia: el motivo se presenta, se responde y se cierra en el grado de apoyo (3^a/7^a/9^a) indicado por el voicing.

Compás 6: melisma basado en arpeggios de 9^a (mayor/menor/dominante) que complementa el contorno melódico a la función activa del momento.

Figura 3*Melismas*

Nota. Transcripción musical obtenida de *Soundslice*, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

En síntesis, el melisma en el Neo-Soul densifica la línea, enlaza la melodía con los voicings (9-11-13, sus/13sus4) y humaniza el pulso mediante un uso deliberado del micro-timing; por eso es un recurso central del estilo y no un simple ornamento.

Análisis de la Armonía

La armonía del Neo-Soul se distingue por un vocabulario extendido (9, 11, 13) y por estrategias de coloración funcional más que de ruptura. En el coro de “Alpha and Omega” se trabaja sobre la secuencia VI – V – IV – I – IV – II – I – V/I (véase Transcripción), así como en Sunday Brunch por Mark Lettieri en diversas selecciones de voicings a través de su interpretación, cuya efectividad expresiva proviene del encadenamiento de grados y de cómo se organizan los voicings:

- VI se extiende como VI-7(9,11) para suavizar su atracción hacia V y abrir espacio al fraseo.
- V7 aparece como V7(13, sus4), retrasando la tercera para realzar el pulso y mantener suspensión.

- IV adquiere brillo modal con IVmaj9(#11) (color lidio) antes de retornar a I.
 - Acordes extendidos y voicings con tensiones (9ª, 11ª, 13ª)
 - Aparecen add9, acordes con 9ª y tensiones que crean la sonoridad típica del Neo-Soul.
- Coincide con los recursos descritos por Pratt & Neyens (2018) al hablar de los *R&B chord tricks* y voicings con segundas superpuestas.

Figura 4

Chord tricks y voicings con segundas/novenas

The image displays two systems of musical notation for guitar, each featuring a treble clef staff and a bass staff with tablature. The first system, labeled 'Gmaj9' (measure 24) and 'F#m7' (measure 25), shows complex voicings with fret numbers like 9, 11, 10, and 12. The second system, labeled 'E7' (measure 26) and 'E9' (measure 27), continues with similar extended chord voicings and fret numbers. The notation includes various chord symbols and specific fret numbers for each string (T, A, B) to illustrate 'chord tricks' and 'voicings'.

Nota. Transcripción tomada de *The Neo-Soul Guitar Book: A Complete Guide to Neo-Soul Guitar Style with Mark Lettieri* (p. 101), por S. Pratt, K. Neyens y M. Lettieri, 2018, *Fundamental Changes*

Uso de inversiones y notas pedal (Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental), es una técnica identificada por Jakut (2020) como medio para poder “combinar líneas simples con acordes bloque” (p. 7).

Figura 5

Drop-2 y Drop 3, bajo no fundamental

The image shows a musical score for guitar in E major. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The bottom staff is a bass clef. The chords and their fingerings are as follows:

- Em7:** Treble clef has a half note E (finger 3) and a half note G (finger 2). Bass clef has a half note E (finger 8) and a half note B (finger 7).
- F#m7:** Treble clef has a half note F# (finger 1) and a half note A (finger 2). Bass clef has a half note F# (finger 9) and a half note C# (finger 10).
- Bdim7:** Treble clef has a half note B (finger 3) and a half note D (finger 2). Bass clef has a half note B (finger 8) and a half note F (finger 7).
- Bm9:** Treble clef has a half note B (finger 3) and a half note D (finger 2). Bass clef has a half note B (finger 8) and a half note F (finger 7).
- E9:** Treble clef has a half note E (finger 3) and a half note G (finger 2). Bass clef has a half note E (finger 8) and a half note B (finger 7).

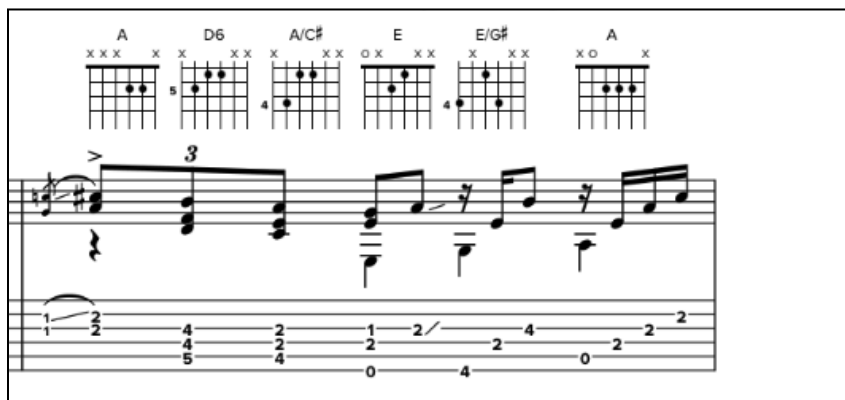
The notation includes various fingerings (7, 9, 10, 11) and a final chord with a 7th fret marker.

Nota. Transcripción tomada de *The Neo-Soul Guitar Book: A Complete Guide to Neo-Soul Guitar Style with Mark Lettieri* (p. 101), por S. Pratt, K. Neyens y M. Lettieri, 2018, *Fundamental Changes*

Además, son frecuentes en el estilo: cadencias backdoor (bVII7 → Imaj7), préstamos por intercambio modal (bVImaj7 → V7 → I), sustitución de tritono, acordes sus / 13sus4 que desplazan la tercera y voicings por grado conjunto para sostener un mismo timbre funcional cuando la melodía recurre a arpeggios de novena o pentatónica.

Figura 6*Acordes sus*

Nota. Transcripción musical obtenida de Soundslice, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

Figura 7*Voicings por grado conjunto*

Nota. Transcripción musical obtenida de Soundslice, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

En síntesis, la armonía en el Neo-Soul colorea la función: mantiene la direccionalidad tonal mientras densifica el espectro tímbrico con extensiones y sustituciones controladas. Esta

aproximación favorece el acoplamiento con la melodía y sienta las bases para el comportamiento del pulso, que se desarrolla en el análisis rítmico.

En el Neo-Soul, la extensión no es mero color: define la identidad del acorde y el modo en que la melodía se asienta en él. Los centros tonales se mantienen, pero el timbre armónico se expande con 9^a, 11^a y 13^a, y con suspensiones (sus/13sus4) que desplazan la tercera para acentuar el pulso y sostener la tensión rítmica. En el fragmento analizado, esto se percibe en la manera en que VI-7(9,11) abre espacio al fraseo; V7(13, sus4) retarda la resolución; y IVmaj9(#11) aporta brillo lidio antes del retorno a I. La lógica es funcional, pero el voicing prioriza el color y el voice-leading suave entre acordes (Lettieri, 2022).

Un rasgo recurrente es el uso de upper-structures (triadas superiores) y planing por grado conjunto para mantener un timbre estable mientras cambia la función: por ejemplo, superponer una triada mayor sobre el Imaj para realzar la #11 (color lidio) o desplazar un mismo dibujo de cuartas justas en paralelo, conservando continuidad tímbrica entre IVmaj9(#11) y Imaj9. Este procedimiento, asociado al vocabulario jazzístico contemporáneo, aquí se integra a una base rítmica en loop, por lo que el acorde adquiere un carácter con intervalos menos repetitivos junto con el Groove más que con el patrón de walking o comping tradicional del jazz.

En cuanto a modulaciones, el Neo-Soul favorece los cambios locales o micro-modulaciones que no rompen el flujo del pulso: tonicizaciones puntuales, dominantes secundarias, sub V (bII7 alt.) y cadencias backdoor (bVII7 → Imaj7) aparecen como puertas que intensifican la llegada a un apoyo tonal sin abandonar la direccionalidad. La progresión VI–V–IV–I facilita trayectorias de bajo conjuntas que permiten reencuadrar momentáneamente

el color (p. ej., sentir IV en lidio como un “nuevo I” de paso) y volver con naturalidad al centro original. De nuevo, la intención no es “mostrar” la modulación, sino servir al fraseo y a la densidad tímbrica del pasaje (Temple University, 2016; Ferreira, 2023).

El intercambio modal ($\flat VImaj7 \rightarrow V7 \rightarrow I$, giros dórico/lidio sobre grados subdominantes, y sustitución de tritono en V) sitúa al Neo-Soul en una zona de frontera con el jazz: comparte recursos de reharmonización y extensión, pero suele preferir centros estables y motivos cíclicos (estética de loop) sobre recorridos modales prolongados. La diferencia práctica para el instrumentista es de prioridad: en jazz, las tensiones pueden gestionarse para la línea improvisada; en Neo-Soul, se dosifican para complementar la voz y el pulso, manteniendo la claridad de función bajo un techo tímbrico más denso.

En síntesis, la armonía del Neo-Soul colorea la función con extensiones y abre puertas micro-modulatorias (dominantes secundarios, subV, backdoor, intercambio modal) que intensifican el discurso sin fracturar el centro tonal. La relación con el jazz es de gramática compartida (extensiones, sustituciones, planing), pero con una prioridad rítmica y vocal propia del género: la armonía acompaña el groove y realza la voz antes que reclamar el foco (Lettieri, 2022; Ferreira, 2023; Pennick, 2020; Temple University, 2016).

Análisis del Ritmo

El análisis de los grooves evidencia una preferencia por patrones sincopados y la presencia constante de micro-retardos (conocidos como laid back), que generan una sensación de desplazamiento temporal aportando flexibilidad y profundidad al pulso. Esta característica

influenciada por la estética del hip-hop y las producciones de artistas como J Dilla— marca una diferencia con respecto a los acentos regulares del R&B tradicional.

Compases 9-10: las semicorcheas del patrón rítmico están *atrás del pulso*; la guitarra frasea con micro-retardos, generando un “Dilla groove”.

→ Díaz (2023) denomina esto *un-quantized rhythmic grooves* como acto de *Signifyin(g)* (pp. 85-118).

Figura 8

Frases con micro-retardos

The image displays a musical score for guitar and voice. The top staff is a vocal line in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The lyrics are "the glo - ry, we". The guitar part is shown in two staves: a standard musical staff and a guitar tablature staff. The tablature staff includes fret numbers (2, 4, 5, 7, 8) and a "let ring" instruction. Chord diagrams for Fm, E/D, and Cm7 are provided above the guitar staff. The score illustrates micro-retardos in the guitar phrase, which is a characteristic of the "Dilla groove".

Nota. Transcripción musical obtenida de Soundslice, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

Figura 9

Frases con micro-retardos

10

wor-ship you our lo - rd, you 're wor - thy to be

G11 C6/9 D/F# D A E E/G#

Nota. Transcripción musical obtenida de *Soundslice*, <https://www.soundslice.com/scores/65847/>

Asimismo, se reconocen influencias del gospel en la estructura rítmica, especialmente en la interacción entre batería, bajo y voz. Los patrones polirrítmicos, la alternancia de acentos y el uso de silencios estratégicos crean una sensación de diálogo entre los instrumentos, reforzando la dimensión comunicativa y expresiva del género.

En los ejemplos estudiados, se aprecia que el ritmo en el Neo-Soul funciona como componente estructural. Su flexibilidad temporal, el carácter orgánico de sus grooves y la integración de recursos provenientes del hip-hop y el R&B contribuyen a consolidar una estética rítmica distintiva, donde la precisión técnica convive con la expresividad humana.

La síncopa es la forma del pulso en el estilo. Los acentos caen con frecuencia en las contracifras (“&” de 1/2/3/4) y se encadenan con ghost notes para mantener el tiempo aunque la acentuación se mueva. El bajo suele anticipar el apoyo armónico medio pulso antes, mientras la caja confirma en el backbeat; de ese cruce emerge la sensación de avance sin perder el tempo.

Este patrón sincopado sostiene los voicings densos (9–11–13) sin exigir cambios armónicos vertiginosos: menos velocidad armónica, más profundidad de pulso.

Figura 10

Síncopa encadenada con ghost notes

14) D'Angelo - "Left and Right" drum groove - subdivisions shorter than an 8th note are swung

♩ = 92

37

Nota. D'Angelo Voodoo: Piano/Vocal/Chords

El laid-back O micro-retardo es aquel que desplaza ligeramente detrás del pulso al kick (y a veces el ataque vocal/instrumental) sin alterar el tempo global. Ese micro-retardo genera profundidad temporal: la resolución cae donde el conjunto respira (a menudo en el backbeat). Hi-hat puede “ir delante” con notas muy cortas, la fricción microscópica entre ambos define el pocket. Esta práctica es clave para que la melodía (con melismas y back-phrasing) y la armonía (sus → liberar 3ª) aterricen exactamente en el punto rítmico que pide el discurso (Temple University, 2016; Diaz, 2023).

Del hip-hop procede la estética de loop: ciclos cortos (p. ej., 2–4 compases) donde el interés está en micro-variaciones de ataque, duración y acento más que en recorrer grandes trayectorias formales. El swing no cuantizado (entre recto y ternario) y el uso de silencios como

parte del patrón refuerzan la sensación de “beat programado” tocado con instrumentos reales. Del R&B se conserva la claridad del backbeat y la organización de fills alrededor de las cadencias; por eso, resoluciones armónicas (I, V/I) suelen alinearse con puntos de apoyo rítmico fuertes, aunque la preparación venga en laid-back (Temple University, 2016; Diaz, 2023; Pennick, 2020).

Aplicación y criterios prácticos

Aplicación y criterios prácticos melódicos (para la interpretación):

- Elegir guide tones (3ª, 7ª, 9ª) y unirlos con melismas cortos; evitar que opaquen la función.
- Alinear cierre melismático con el apoyo del compás (backbeat/tiempo fuerte) y desplazar el inicio (*back-phrasing*) para sumar elasticidad.
- Priorizar células pentatónicas y arpeggios de 9ª; sumar cromatismos solo como aproximación a notas-objetivo.

Aplicación y criterios prácticos armónicos (Criterios prácticos de voicing aplicables al fragmento y a repertorio afin):

- Acordes extendidos: usar 9ª/11ª/13ª sin saturar el registro grave; reservar la tercera para momentos de resolución si el pasaje venía en sus.
- Conducción suave: priorizar notas comunes y movimientos por semitono (7→3, 4→3 en resoluciones dominantes), manteniendo la #11 cuando el contexto lo pide (IV lidio, I lidio en reencuadre).

- Puertas de entrada: preparar picos expresivos con subV o backdoor, pero cerrar en el centro del coro o motivo principal para sostener la percepción de tonalidad.
- Sincronía con el groove: colocar resoluciones armónicas en apoyos rítmicos (backbeat, “&” de 2/4) y suspender con sus/13 cuando la frase vocal se retrasa (back-phrasing)

Criterios prácticos rítmicos (para la interpretación):

- Backbeat primero: fija la caída de 2/4 como punto de referencia; construye síncopas
- Ghost notes con función: usa notas fantasmas para pegar la síncopa y coordínalas con la respiración de la voz.
- Laid-back con propósito: atrasa caja/ataque vocal solo lo necesario para crear tensión; resuelve cuando el acorde libera la tercera (de sus a 3ª).
- Loop con vida: repite el ciclo, pero introduce micro-cambios (apertura/cierre de hi-hat, duración de notas, posición de ghost) para sostener interés.

Conclusiones

La investigación permitió identificar que el Neo-Soul constituye un lenguaje musical con una gramática propia, construida a partir de la interacción orgánica entre recursos melódicos, armónicos y rítmicos. El análisis del fragmento de “Alpha and Omega” de Isaiah Sharkey, junto con la revisión de la obra y aportes teóricos de D’Angelo, The Soulquarians y otros referentes, evidenció que la sonoridad del género no se define únicamente por sus influencias (soul, jazz, gospel, hip-hop), sino por la forma en que estas se articulan en decisiones específicas de fraseo, voicing y groove.

En el plano melódico, se comprobó el papel estructural del melisma, los arpeggios de 9ª y el uso recurrente de la escala pentatónica menor como elementos que conectan la línea con las funciones armónicas, organizan el fraseo y refuerzan el *pocket*. Estos recursos actúan como “conectores” entre notas guía y notas de paso, configurando motivos breves que se repiten con variaciones y dialogan con la estética de loop heredada del hip-hop y el *call and response* del gospel.

En el ámbito armónico, se constató que la identidad del Neo-Soul se sustenta en el uso de acordes extendidos (9, 11, 13), upper structures, inversiones y procedimientos de reharmonización que colorean la función sin perder la direccionalidad tonal. La armonía no busca romper el centro tonal, sino densificar el espectro tímbrico y abrir micro-modulaciones que acompañan la voz y el groove. De este modo, el género se sitúa en una zona de frontera con el jazz, compartiendo recursos, pero priorizando la estabilidad del centro y la claridad de la línea vocal.

En el componente rítmico, el estudio mostró que la síncopa y el *laid back* constituyen la forma misma del pulso en el Neo-Soul. Los acentos desplazados, las *ghost notes* y los micro-retardos en relación con el backbeat generan profundidad temporal y sostienen la sensación de avance continuo sobre ciclos cortos. La influencia de la producción hip-hop (en particular el legado de J Dilla) se manifiesta en grooves no cuantizados que combinan precisión técnica y expresividad humana, articulando el diálogo entre batería, bajo, armonía y melodía.

En conjunto, los hallazgos responden a la pregunta de investigación al mostrar cómo los recursos melódicos, armónicos y rítmicos conforman la sonoridad del Neo-Soul y aportan criterios concretos para su comprensión. El marco analítico y la matriz de registro diseñados ofrecen una herramienta aplicable a otros repertorios del género.

Recomendaciones

A partir de los hallazgos de esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a la práctica musical, la formación académica y futuras líneas de estudio:

Para la docencia y los programas de formación musical

Se recomienda incorporar el Neo-Soul de manera explícita en asignaturas de armonía moderna, ensamble, guitarra eléctrica y producción musical. La matriz de análisis diseñada en este trabajo puede utilizarse como herramienta pedagógica para que los estudiantes identifiquen y apliquen conscientemente recursos melódicos (melismas, escalas pentatónicas, arpeggios de 9ª), armónicos (voicings extendidos, reharmonizaciones) y rítmicos (síncopa, *laid back*).

Para la producción musical y el trabajo en estudio

Se recomienda explorar la estética de *loop*, el uso de texturas cálidas (Rhodes, guitarras con articulación legato, bajos con ataque suave) y el tratamiento no cuantizado del ritmo como recursos de producción en proyectos de R&B, música urbana y fusiones latinoamericanas. El enfoque rítmico influenciado por J Dilla y el énfasis en el *pocket* pueden servir como guía para diseñar bases rítmicas que conserven la sensación humana dentro de contextos digitales.

Para futuras investigaciones

Se propone ampliar el corpus analizado incluyendo otros instrumentos (voz, bajo, teclados, batería) y más intérpretes representativos, así como desarrollar estudios comparativos

entre el Neo-Soul y géneros afines (soul clásico, R&B contemporáneo, gospel, músicas urbanas latinoamericanas). También se sugiere profundizar en enfoques mixtos que permitan estudiar la percepción del *groove* y la identidad sonora del Neo-Soul en oyentes e intérpretes.

Para el contexto latinoamericano

Finalmente, se recomienda fomentar proyectos de creación e investigación que documenten cómo músicos latinoamericanos apropian y resignifican el Neo-Soul en sus producciones. Registrar estas experiencias en trabajos de grado, artículos y grabaciones contribuirá a fortalecer la bibliografía regional y a consolidar un puente entre las raíces afroamericanas del género y las expresiones musicales propias de América Latina.

Referencias bibliográficas

Az Samad. (2019). *Book review: Jazz Guitar 101 by Jan*

Jakut. <https://azsamadlessons.com/book-review-jazz-guitar-101-by-jan-jakut/>

Danielsen, A. (2006). *Presence and pleasure: The funk grooves of James Brown*. Wesleyan

University Press. <https://archive.org/details/presencepleasure0000dani>

D'Angelo. (2000). *Voodoo: Songbook*. Cherry Lane Music Company.

Danielsson, P. (s. f.). *Drop 2 voicings*.

Díaz, Z. B. F. (2023). *Signifyin(g) producers: J Dilla and contemporary hip-hop production*

(Tesis doctoral, University of Bristol). University of Bristol Research Portal.

<https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/signifying-producers/>

Ferreira González, S. A., & Giraldo Veloza, A. M. (2023). *Serenata para el alma* [Trabajo de grado, Universidad El Bosque].

<https://www.proquest.com/openview/9d9f073eec00adae1d009bd35bdb598/1.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014).

Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Herrera, E. (s. f.). *Teoría musical y armonía moderna* (Vol. 1). Aula de Música.

Herrera, E. (s. f.). *Teoría musical y armonía moderna* (Vol. 2). Aula de Música.

Levine, M. (1995). *The jazz theory book*. Sher Music.

<https://www.shermusic.com/1883217040.php>

Meeus, M. (2010). *Soul music: The development of a genre in the United States of America. A comparison of newspaper attention to classic soul music and neo soul in The New York Times and The Los Angeles Times* (Tesis de maestría, Erasmus University Rotterdam). Erasmus University Thesis Repository. <https://thesis.eur.nl/pub/8187/>

Peterson, S. M. (2018). *Something real: Rap, resistance, and the music of the Soulquarians* (Tesis doctoral, University of Oregon). University of Oregon.

<https://scholarsbank.uoregon.edu/items/5b4c64fb-52b8-4c19-82fd-7289be624d66>

Pratt, S., Neyens, K., & Lettieri, M. (2018). *The Neo-Soul Guitar Book: A complete guide to Neo-Soul guitar style with Mark Lettieri*. Fundamental Changes.

Ramírez, M. Á. C. (s. f.). *Recursos introducidos en el neo soul* [Trabajo de grado, Universidad El Bosque].

<https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/9a81d63e-d539-4b83-9318-87b63c1cfbb3/content>

Roca, D., & Molina, E. (2006). *Vademécum musical: Metodología IEM*. Enclave Creativa.

Suarez, K. (2020). *The origin of neo-soul music*. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/377207362_The_Origin_of_Neo-Soul_Music

Temple University. (2016). *Hip-hop and neo-soul: Dialogues of gender and voice* (Tesis).

Trehub, S. E., & Trainor, L. J. (2013). Communication, music, and language in infancy. En M. A.

Arbib (Ed.), *Language, music, and the brain: A mysterious relationship* (pp. 461–482).

MIT Press.

https://www.researchgate.net/publication/264810320_Communication_Music_and_Language_in_Infancy

Anexos

Anexo 1

Ficha Registro Documental

Título del proyecto: _____

Investigador: _____

Fecha: _____

Fuente: ☐ Libro ☐ Artículo ☐ Grabación ☐ Partitura ☐ Entrevista ☐ Otro: _____

1. Datos de identificación del material

- Título o nombre del documento / pieza: _____

- Autor / Intérprete / Compositor: _____

- Año de producción / publicación: _____

- Lugar o contexto de origen: _____

- Duración (si aplica): _____

2. Descripción general

- Género o estilo musical: _____

- Instrumentación: _____

- Estructura formal: _____

- Rasgos destacados: (melódicos, rítmicos, armónicos, texturales, tímbricos)

3. Referencia bibliográfica o discográfica

Anexo 2

Alpha and Omega Isaiah Sharkey

Written in standard

We give you all_____ the glor - y, we

Tune half-step down

G#sus4 C#sus4 Fm E/D C#m7 Abadd9

let ring ----- let ring -----

wor-ship you our lord. You are wor- thy to be praised.

D Dm6/F A D6 A/C# E E/G# A

6

We gi - ve you all _____

C/G# C#sus4(add9)

7

the glo - ry, we

F#m E/D Cm7

let ring -----

let ring -----

10

wor-ship you our lo - rd, you 're wor - thy to be

G11 C6/9 D/F# D A E E/G#

12

praised. Hey hey,___

Aadd9 Cmaj7 Fmaj7

let ringlet ring ----4 let ring ----4

15

hey

Aadd9

Anexo 3

Sunday Brunch Mark Lettieri

Sunday Brunch - Full Piece

G/B Bm7 Gmaj7 D/F#

10 11

T 7-8 7 5-7 5-7 10 12 13 14

A 7 7 7 7 10 12 12 15

B 7 9 7 X 5 5 7 11 12 13 14 7 9 7 9 7 8 9

D Cmaj7 Am/C D#dim7

12 13

T 10 7 6-7 5-7 5-7 10 12 13 14

A 11 7 7 7 7 10 12 12 15

B 7 9 7 X 5 5 7 11 12 13 14 7 9 7 9 7 8 9

Em7 F#m7 Bdim7 Bm9 E9

14 15

T 8 10 12 10 8 6 7-9

A 7 9 9 9 8 8 7

B 7 7 9 9 8 8 7

Em7 D/F# Em/G A#dim7 D/A Gdim Bm7

16 17

T 8 7 12 10 8 6 7-9

A 7 7 10 11 8 8 7

B 9 9 11 12 7 7 7

G/B Bm7 Gmaj7 D/F#

18 19

T 7-8 7 5-7 5-7 10 12 13 14

A 7 7 7 7 10 12 12 15

B 7 9 7 X 5 5 7 11 12 13 14 7 9 7 9 7 8 9

Gmaj9 **Gmaj9**

A/C# **A♭7#9**

Gmaj9 **F#m7**

E7 **E9**

E9 **E9**

[illegible][illegible]