

Técnicas tímbricas del saxofón en agrupaciones instrumentales tradicionales andinas

Timbral techniques of the saxophone in traditional andean instrumental groups

Ángel Sebastián Martínez Latorre

Colombia

angelsax1@gmail.com

Resumen

La música tradicional andina cuenta con una gran variedad de estilos y ritmos únicos debido a su posición geográfica; esto genera que la región andina sea auténtica y cuente con una amplia riqueza musical. Los estilos y ritmos musicales son interpretados por diversos formatos de agrupaciones musicales; una de ellas son las agrupaciones instrumentales tradicionales andinas que se caracterizan por estar conformadas por instrumentos instrumentales autóctonos. Sin embargo; el saxofón por su versatilidad tímbrica se ha convertido en un instrumento melódico, armónico y rítmico para su uso dentro de estas agrupaciones. El desarrollo y la exploración del instrumento en las últimas décadas, han generado técnicas tímbricas en el saxofón; como por ejemplo el método Hello Mr Sax del saxofonista y maestro francés Jean Marie Londeix. Estas técnicas permiten que el instrumento se desarrolle en su función melódica, armónica y rítmica dentro de las interpretaciones de las agrupaciones instrumentales tradicionales andinas. Permitiendo una nueva sonoridad tímbrica del instrumento dentro de estas agrupaciones. Con el análisis formal de un ritmo de la región andina, estudiaremos como introducir las técnicas tímbricas del saxofón desarrolladas en el método Hello Mr Sax que nos permitan conservar y generar una nueva sonoridad tímbrica del saxofón en las agrupaciones instrumentales tradicionales andinas.

Palabras clave

saxofón, técnicas, tímbricas, agrupaciones, tradicionales, andinas

Abstract

Traditional Andean music has a great variety of unique styles and rhythms due to its geographical position; This generates that the Andean region is authentic and has a wide musical wealth. The styles and musical rhythms are interpreted by various formats of musical groups; one of them is the traditional Andean instrumental groups that are characterized by being made up of native instrumental instruments. However; Due to its timbral versatility, the saxophone has become a melodic, harmonic and rhythmic instrument for use within these groups. The development and exploration of the instrument in recent decades have generated timbral techniques on the saxophone; such as the Hello Mr Sax method of the French saxophonist and teacher Jean Marie Londeix. These techniques allow the instrument to develop its melodic, harmonic and rhythmic function within the interpretations of traditional Andean instrumental groups. Allowing a new timbral sonority of the instrument within these groups. With the formal analysis of a rhythm from the Andean region, we will study how to introduce the saxophone timbral techniques developed in the Hello Mr Sax method that allow us to preserve and generate a new saxophone timbral sonority in traditional Andean instrumental groups.

Keywords

saxophone, techniques, timbral, groups, traditional, Andean

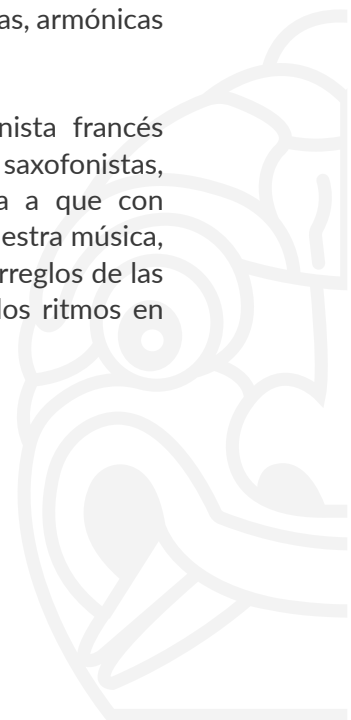

Introducción

El saxofón es un instrumento que por su construcción y forma se convierte en un instrumento versátil a nivel tímbrico. Debido a esto el saxofonista y maestro francés Jean Marie Londiex desarrollo por medio de la exploración detallada del instrumento un método titulado Hello Mr Sax. Un método de técnicas tímbricas que pueden ser interpretadas con el instrumento. El método se divide en seis partes o secciones: tono, timbre, duración, articulación, volumen y ataques. Ocasionando que compositores y saxofonistas utilicen este método como fuente principal para la creación de repertorio para saxofón con diversidad de estilos y ritmos. Un ejemplo de esto, es el uso de estas técnicas en el catálogo de obras de ritmos tradicionales andinos para saxofón solista, agrupaciones de cámara y ensambles.

Este método, además de aportar al catálogo del instrumento en los ritmos tradicionales de la región andina. Nos posibilita generar una nueva sonoridad tímbrica en la función melódica, armónica y rítmica del saxofón como integrante de las agrupaciones instrumentales tradicionales andinas. Generando una percepción única al oyente. Lo anterior, debido a la gran historia que posee el instrumento en este formato de agrupación tradicional. Que se caracteriza por que su formato posee instrumentos instrumentales autóctonos. Sin embargo; el saxofón por su versatilidad tímbrica ha sido utilizado en estas agrupaciones siendo sus funciones melódicas, armónicas y rítmicas.

Las técnicas tímbricas del método del saxofonista francés como fuente de estudio; nos motiva como saxofonistas, compositores y arreglistas de la región andina a que con análisis formal de la amplia riqueza musical de nuestra música, se integren las técnicas en las composiciones y arreglos de las interpretaciones conservando lo tradicional de los ritmos en estas agrupaciones.

Marco Teórico

1.1. Jean Marie Londeix (1932)

El francés Jean Marie Londeix es saxofonista y maestro. Ha sido uno de los saxofonistas que ha aportado al desarrollo del saxofón con material formativo. Este material ha permitido la creación de repertorio para saxofón. Una obra destacada del maestro es su método Hello Mr Sax, un método que explora de manera detallada el instrumento, desarrollando técnicas tímbricas que son posibles debido a la construcción y forma del saxofón.

1.2. Método Hello Mr Sax

El método Hello Mr Sax es un material formativo del maestro Jean Marie Londeix que explora la versatilidad tímbrica que posee el saxofón por su construcción y forma. Aprovechando todos los recursos que el instrumento nos brinda. Este método se divide en seis partes como tono, timbre, duración, articulación, volumen, y ataques. Siendo este material una fuente de información que compositores y saxofonistas utilizan para la creación de nuevo repertorio en diversos ritmos y estilos musicales para el instrumento. Integrando las técnicas tímbricas que se encuentran en este método.

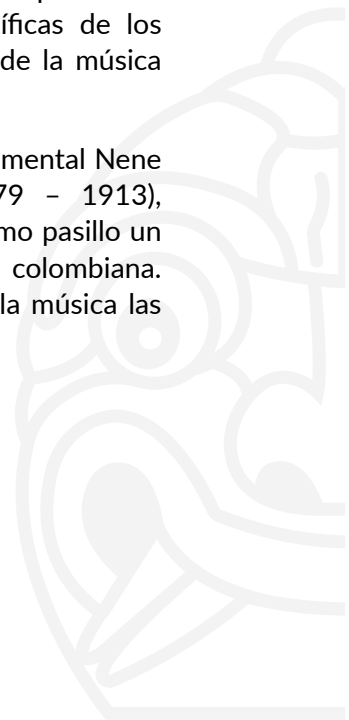

Metodología

La tradición musical es la conservación de ritmos musicales propios de una población, transmitida de generación a generación. Gracias a la Tradición musical de nuestra región andina tenemos riqueza musical, identidad, originalidad, estilo de interpretación auténtica, formatos instrumentales propios. Esta tradición musical ha sido transmitida por dos sentidos, el sentido escucha y el sentido vista. Por el primer sentido podemos identificar el tempo del ritmo, carácter de la obra, estructura de la obra, progresiones armónicas, métrica, tonalidades, patrones rítmicos, gestos melódicos, cadencias, texturas compositivas. Y por el segundo sentido, podemos identificar las técnicas interpretativas auténticas, identificar cortes característicos de cada ritmo, lectura de partituras. Gracias a estos dos sentidos nuestra música se ha conservado y ha sido interpretada por diversos formatos de agrupación tradicionales a lo largo de los años.

Una manera de practicar los dos sentidos es a través de la transcripción musical, siendo esta una herramienta que nos permite comprender e interpretar las características específicas de los ritmos. Identificando los elementos de la música melodía, ritmo y armonía.

Con la transcripción de la obra instrumental Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913), realizaremos el análisis formal del ritmo pasillo un ritmo tradicional de la región andina colombiana. Analizando desde los elementos de la música las características principales del ritmo.

Figura 1:
Transcripción Pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Nene
Pasillo

Carlos Escamilla (1879- 1913) El Ciego

Allegro
p Grazioso
mf

8 *f* *p* *mf* *p* *f*

14 *f* *p* ritardando *p* *f*

21 *mf* *p*

27 *p* cresc. *f*

33 *p* Grazioso

40 *f* *p*

49 *f* *p*

2
56 *p*

Nota: Transcripción propia del pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

La figura 1 nos presenta la transcripción del ritmo pasillo de la obra Nene. Una obra del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913). El Maestro fue de los grandes compositores de la música andina Colombia de los siglos XIX y XX. Aportando una gran variedad de repertorio instrumental a nuestra música.

Al observar la figura 1, la estructura del pasillo se conforma por tres partes. Parte A Parte B y Parte C. La parte A, B y C están formadas por 16 compases que se repiten. Escritas en compás de $\frac{3}{4}$. En estas partes domina la presencia de tres figuras rítmicas. Corchea, negra, y blanca con punto, permitiendo que la melodía sea repetitiva y no muy compleja de interpretar. La obra tiene un carácter allegro, un término musical que nos indica que es animado. La nota más aguda es un mi de la tercera octava del instrumento y la nota más baja un sol de la primera octava del instrumento. Su rango dinámico contiene piano, mezzoforte y forte. La tonalidad se divide en dos partes, la primera tonalidad es la mayor que va desde el inicio hasta el final de la parte B y la segunda tonalidad es Fa mayor que inicia antes de comenzar la parte C y finaliza en el compás 51 (Las tonalidades no son reales, están transportadas para saxofón alto en mi bemol). En el compás 52 de la parte C la melodía inicial de la parte A es introducida, generando a nivel auditivo un reconocimiento inmediato de la primera parte. Las repeticiones y saltos nos generan la siguiente forma de composición AABBAACCAA. Finalizando en la parte A de la obra.

Figura 2: Transcripción Pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Allegro
Grazioso

Carlos Escamilla (1879-1913) El Ciego

8

acelerando

14

ritardando

Fine

Nota: Transcripción propia del pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Desde la figura 2, analizaremos desde los elementos de la música las partes que conforman el pasillo. Iniciando con la parte A, siendo su tonalidad la mayor que inicia desde el compás 1 hasta el compás 16. La armonía de esta parte se caracteriza porque cada dos compases cambian de acorde. Siendo su progresión armónica I, I, ii, ii, V7, V7, I, I, V7/ii, V7/ii, ii, ii, I, V7, I. Sin embargo; en el compás 14 al 16 la progresión armónica realiza un gesto cadencial I - V7 - I. En la melodía de esta parte, el ritmo repetitivo de la melodía es evidente auditivamente haciéndolo característico el uso de intervalos de segundas, terceras, cuartas y quintas. Predominando el intervalo de tercera. También encontramos la nota más baja y alta interpretada en esta pieza Sol y Mi. Las figuras rítmicas que predominan son corcheas, negras y blancas con punto. La primera sección finaliza con un patrón de finalización de sección muy caracterizado de este ritmo. Negra, silencio de corchea, corchea y negra. Interpretadas en la nota tónica de la tonalidad.

Figura 3: Transcripción Pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Nota: Transcripción propia del pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

La figura 3, es la parte B de Nene del maestro Escamilla. La tonalidad de la mayor se mantiene. Haciendo uso armónicamente de dos acordes. El de mi mayor que es el acorde dominante de la mayor y el acorde de tónica de la mayor. Estos dos acordes son utilizados cada dos compases. Su progresión armónica es: V, V, I, I, V, V7, I, I, V, V7, I, I, V, V7, I. La melodía se caracteriza por ser una melodía que va en cromatismo de medios tonos en las corcheas que están en los pulsos 1, 2 y 3, y las corcheas que están en la segunda parte del pulso son la nota mi, utilizando el mi como un pedal. Figura rítmica que caracteriza esta parte. Finalizando la parte con blanca con punto en la nota tónica de la tonalidad original.

Figura 4: Transcripción Pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Nota: Transcripción propia del pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Finalizando con el análisis formal y estructural del pasillo. La figura 4 es la parte C de la obra, una parte que se caracteriza en el ritmo pasillo por hacer uso de la modulación, generando una nueva percepción a la obra. En este pasillo es notable la modulación directa a la tonalidad de Fa mayor desde La mayor. Se mantiene la característica de este pasillo en usar un acorde cada dos compases. En el compás 52 vuelve a modular a la tonalidad inicial. Siendo su progresión armónica: I, I, ii, ii, V, V7, I, I, I, I A= I, I, V, V7, I, I. La melodía en esta última parte se caracteriza porque sus figuras rítmicas que dominan son las figuras de negra y blanca con punto. Generando que suene con reposo la melodía. Algo característico en este pasillo es la introducción de la parte A en la parte final de la parte C. Ocasionando al oyente un recuerdo de la primera melodía, siendo un final ya escuchado. Finalizando con un patrón de final de sección característico como lo es las figuras rítmicas de negra, silencio de corchea, corchea y negra. Interpretadas en la nota tónica de la tonalidad inicial.

Resultados y discusión

Al realizar el análisis formal de la obra, identificamos desde los elementos de la música cada aspecto que caracteriza al ritmo pasillo Nene en su escritura musical. Permittiéndonos analizar en qué parte de la estructura del pasillo, podemos integrar las técnicas tímbricas que se encuentran en el método Hello Mr Sax del Saxofonista francés. Aprovechando estas técnicas que generan una sonoridad tímbrica única del saxofón en agrupaciones instrumentales tradicionales andinas.

Al analizar la obra del maestro Escamilla. La primera técnica tímbrica que nos permite conservar la estructura tradicional del ritmo es la técnica de slap, encontrada en la parte seis (ataques) del método. Esta técnica se introduce en la parte B de la composición. Dividiéndose en 4 partes esta sección B de cuatro compases cada una. En la primera y tercera parte realiza la melodía en figuras rítmicas de negra y en la segunda y cuarta parte de la sección B realiza un patrón rítmico característico de este ritmo en figuras de corchea y negra. Convirtiendo al instrumento en un instrumento rítmico. En la figura 5 observamos cómo se escribe la notación de esta técnica en la partitura según el maestro Londeix en su obra pedagógica.

La segunda técnica introducida en la obra. Es la técnica de trino, encontrada en la parte uno (tono) del método del francés. Integrada como uso que adorna las frases de la melodía de la parte C. La última técnica introducida en el pasillo Nene es la técnica de altísimos que encontramos en la parte uno (tono) del método. Utilizada en la parte A que finaliza la obra interpretando la melodía, generando un final contundente.

En la figura 5 podemos observar las técnicas tímbricas introducidas en una obra tradicional de la región andina que conserva y enriquece la intervención del saxofón en agrupaciones instrumentales tradicionales andinas.

Figura 5: Transcripción Pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Nene
Pasillo

Carlos Escamilla (1879 - 1913)

Allegro **A** A A Bm Bm E7 E7 A

p *Grazioso* *mf*

9 A F#7 F#7 Bm Bm A E7 **1.** A A **2.** A

acelerando *f* *p* *ritardando*

B E A A E A A A E E7 A A E

p *mf* *p* *p* *p*

19 28 E7 A A A E E7 A A A

cresc. *mf* *p*

C F F Gm Gm C C7 Tc

f *p*

37 46 F F F F A A E E7

p

1. A A **2.** A A A A Bm Bm

mf *mf* *p*

54 62 E7 E7 A A F#7 F#7

68 Bm Bm A E7 A

cresc. *Acelerando* *f*

Nota: Transcripción propia del pasillo Nene del maestro Carlos Escamilla (1879 - 1913).

Conclusiones

Este artículo nos brinda ideas generales y herramientas de análisis formal desde los elementos de la música; de cómo abordar los ritmos tradicionales andinos a través de la transcripción musical. Permittiéndonos introducir las técnicas tímbricas del saxofón que encontramos en el método Hello Mr Sax del maestro Jean Marie Londeix. Generando una sonoridad tímbrica del saxofón en las agrupaciones instrumentales tradicionales andinas. Aprovechando la riqueza musical que posee nuestra región andina y sus diversos formatos instrumentales para interpretarlos. Motivando a compositores, arreglistas y saxofonistas a conservar nuestras raíces musicales integrando estas técnicas que impulsen el consumo de nuestras músicas tradicionales en agrupaciones instrumentales tradicionales andinas.

Conclusiones Conclusiones Conclusiones

Referencias bibliográficas

CLASSIQUE JEAN – MARIE LONDEIX. (s.f.). Recuperado de <https://www.selmer.fr/en/artist/jean-marie-londeix>.

Londeix, J. M. (1989). Hello! Mr. Sax, ou, Paramètres du Saxophone Hello! Mr. Sax or Parameters of the saxophone. A. Leduc.

Martínez, A. S. (2019). Análisis interpretativo Jungle para saxofón alto solista de Christian Lauba (1952).

Radio Nacional de Colombia. (2023, Febrero 26). Pedro Morales Pino: 160 años del “padre de la música en Colombia”, <https://www.radionacional.co/musica/pedro-morales-pino-160-anos-del-padre-de-la-musica-en-colombia>.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <<https://dle.rae.es/tradicion> > [2023, Julio 30].

Sachlǐ, I., Solomeniuk, O., & Litvin, I. (2017). El análisis estructural de la música tradicional andina colombiana como herramienta para el estudio profesional. *Actualidades Pedagógicas*, 1(69), 105-120.

Villafruela, M. (2002, Marzo). El saxofón en América Latina, <https://www.saxofonlatino.cl/>.

