

Cien Años de Soledad, Cuatro Piezas para Big Band

Diego Hernán Barrios Castellanos

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciado en Música

Director

Juan Pablo Cediel Ballesteros

Músico con énfasis en teoría y composición UNAB

Universidad industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Artes

Licenciatura en Música

Bucaramanga

2023

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Dedicatoria

A mi madre, mi padre y mis hermanos por su incondicional apoyo a lo largo de mi carrera.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Agradecimientos

A mis amigos y colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Industrial de Santander que participaron en el montaje de las piezas.

A la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el préstamo de sus instalaciones.

Al proyecto CIESFA (centro de investigación y experimentación sonora de la facultad de artes) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dirigido por el maestro Héctor Vudoyra e integrado por algunos estudiantes de la facultad de música.

A mis maestros en las áreas de saxofón y de composición.

A mi director de proyecto, Juan Pablo Cediél por brindarme la asesoría y conocimientos necesarios para el desarrollo de este proyecto.

Contenido

Contenido.....	4
Índice de Tablas	7
Índice de Figuras.....	8
Índice de Apéndices.....	10
Introducción	13
1. Fundamentación.....	14
1.1 Planteamiento del Problema	14
1.2 Marco de Antecedentes.....	15
1.3 Objetivos.....	17
1.3.1 Objetivo General.....	17
1.3.2 Objetivos Específicos.....	17
1.4 Justificación	18
2. Marco Teórico.....	19
2.1 Elementos Comúnmente Utilizados en la Música Programática	19
2.2 Técnicas de Arreglo y Orquestación para Big Band.....	21
2.2.1 Formación Instrumental	21
2.2.2 Cifrados	22
2.2.3 Chord Scales.....	24
2.2.4 Límite de los Intervalos Graves	25

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2.2.5	Backgrounds.....	25
2.2.6	Voicings Básicos.....	26
2.2.7	Armonización de Notas Extrañas en la Melodía.....	28
2.2.8	Líder Independiente.....	31
2.2.9	Efectos Sonoros.....	32
2.2.10	Notación.....	34
3.	Metodología.....	38
3.1	Fases del Proyecto.....	38
3.1.1	Fase 1: Análisis de la Obra Literaria y Selección de Personajes.....	38
3.1.2	Fase 2: Selección de Ritmos Colombianos.....	39
3.1.3	Fase 3: Composición de las Piezas.....	42
3.1.4	Fase 4: Montaje las Piezas.....	43
3.2	Análisis de las composiciones.....	43
3.2.1	Amaranta.....	44
3.2.2	José Arcadio Buendía.....	48
3.2.3	Coronel Aureliano.....	52
3.2.4	Melquiades.....	55
3.3	Recursos.....	60
3.3.1	Recursos Humanos.....	60
3.3.2	Recursos Materiales.....	61

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS	6
3.3.3 Recursos Físicos.....	61
4. Resultados	61
Bibliografía	62
Apéndices.....	64

Índice de Tablas

Tabla 1 <i>Cifrado Americano</i>	23
Tabla 2 <i>Ritmos Seleccionados</i>	40
Tabla 3 <i>Aspectos Generales de la Pieza Amaranta</i>	44
Tabla 4 <i>Aspectos Generales de la Pieza José Arcadio Buendía</i>	49
Tabla 5 <i>Aspectos Generales de la Pieza Coronel Aureliano</i>	53
Tabla 6 <i>Aspectos Generales de la Pieza Melquiades</i>	56

Índice de Figuras

Figura 1 <i>Promenade (Fragmento)</i>	20
Figura 2 <i>Transposición, Registro y Características</i>	22
Figura 3 <i>Acordes de Triada</i>	23
Figura 4 <i>Acordes de Séptima</i>	24
Figura 5 <i>Quinto Grado de Do Mayor</i>	24
Figura 6 <i>Límite de los Intervalos Graves</i>	25
Figura 7 <i>Tonos Guías</i>	26
Figura 8 <i>Voicing Cerrado</i>	27
Figura 9 <i>Armonización por Aproximación Cromática</i>	28
Figura 10 <i>Armonización como Acorde Dominante</i>	29
Figura 11 <i>Armonización por Paralelismo</i>	30
Figura 12 <i>Armonización por Diatonismo</i>	30
Figura 13 <i>Líder Independiente 1</i>	31
Figura 14 <i>Líder Independiente 2</i>	32
Figura 15 <i>Short Fall</i>	33
Figura 16 <i>Doit</i>	33
Figura 17 <i>Notación para Instrumentos Solistas</i>	34
Figura 18 <i>Notación Rítmica con Slash</i>	35
Figura 19 <i>Stop Time</i>	36
Figura 20 <i>Over Time</i>	36
Figura 21 <i>Fill</i>	37
Figura 22 <i>Simile</i>	37

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 23 <i>Bases Rítmicas</i>	41
Figura 24 <i>Base Armónica</i>	41
Figura 25 <i>Ejemplo de Partitura Guía</i>	42
Figura 26 <i>Inicio de Sección A, en la Pieza Amaranta</i>	45
Figura 27 <i>Discusión Entre Amaranta y Rebeca</i>	46
Figura 28 <i>Fragmento de la Sección A44, en la Pieza Amaranta</i>	47
Figura 29 <i>Conexión Entre la Sección C y la sección D, en la Pieza Amaranta</i>	48
Figura 30 <i>Inicio de la pieza José Arcadio Buendía</i>	50
Figura 31 <i>Inicio de la Sección A, en la Pieza José Arcadio Buendía</i>	51
Figura 32 <i>Fragmento de la Sección C, en la Pieza José Arcadio Buendía</i>	52
Figura 33 <i>Inicio de la Pieza Coronel Aureliano</i>	54
Figura 34 <i>Fragmento Intermedio de la Sección B, en la Pieza Coronel Aureliano</i>	55
Figura 35 <i>Construcción de la Cadencia Andaluza</i>	57
Figura 36 <i>Primera Progresión Utilizada la Pieza Melquiades</i>	57
Figura 37 <i>Segunda Progresión Utilizada en la Pieza Melquiades</i>	58
Figura 38 <i>Fragmento de la Sección A, en la Pieza Melquiades</i>	59
Figura 39 <i>Fragmento Entre las Secciones C y D, en la pieza Melquiades</i>	60

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

10

Índice de Apéndices

Apéndice 1 *Partitura de la Pieza Amaranta*

64

Apéndice 2 *Partitura de la Pieza Coronel Aureliano*

65

Apéndice 3 *Partitura de la Pieza José Arcadio Buendía*

65

Apéndice 4 *Partitura de la Pieza Melquiades*

65

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Resumen

Título: Cien años de soledad, cuatro piezas para Big Band*

Autor: Diego Hernán Barrios Castellanos**

Palabras Clave: Big, band, música, colombiana, jazz.

Descripción: El presente trabajo se centra en explorar elementos musicales del jazz y de la música programática para acoplarlos al folclor colombiano, el resultado de este estudio se da a conocer mediante la composición de cuatro piezas para el formato Big band, en las cuales se busca convertir en música (música programática) algunos personajes de la obra literaria “cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. El objetivo general es realizar la composición de cuatro piezas originales para big band donde se enlacen elementos del jazz a las músicas colombianas. El proceso metodológico abarcó cuatro fases: en la primera fase se elaboró el análisis de la obra literaria y selección de personajes, en la segunda fase se hizo la selección de ritmos colombianos, en la tercera fase se realizó la composición de las piezas, y en la cuarta fase se llevó a cabo el montaje de cada pieza. El proyecto deja como resultado cuatro composiciones para big band y la investigación de un amplio material bibliográfico que sirve como apoyo para los estudiantes de la escuela de música interesados en el estudio de técnicas de arreglo y orquestación para big band. En conclusión, se puede enlazar el jazz a la música colombiana utilizando como una influencia el lenguaje comúnmente usado en las Big band y con esto lograr revivir una de las obras más valiosas de la literatura colombiana.

---

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Licenciatura en Música. Director: Juan Pablo Cediel Ballesteros.

Abstract

Title: Cien años de soledad, four pieces for Big Band*

Author: Diego Hernán Barrios Castellanos**

Key Words: Big band, Colombian music, jazz.

Description: The present work is focused on exploring musical elements of jazz and programmatic music in order to couple them to Colombian folklore. The result of this study is made known through the composition of four pieces for big band format, in which we seek to convert into music (programmatic music) some characters of the literary work "One Hundred Years of Solitude" by Gabriel García Márquez. The general objective is to compose four original pieces for big band where elements of jazz are linked to Colombian music. The methodological process included four phases: in the first phase the analysis of the literary work and the selection of characters were elaborated, in the second phase the selection of Colombian rhythms was made, in the third phase the composition of the pieces was made, and in the fourth phase the assembly of each piece was carried out. The project resulted in four compositions for big band and the research of a wide bibliographic material that serves as support for students of the music school interested in the study of arranging and orchestration techniques for big band. In conclusion, it is possible to link jazz to Colombian music using as an influence the language commonly used in the big band and thus revive one of the most valuable works of Colombian literature.

---

* Bachelor Thesis

** Faculty of Human Sciences. School of Arts. Bachelor's Degree in Music. Director: Juan Pablo Cediell Ballesteros.

Introducción

Las Big band son agrupaciones dedicadas al jazz con un formato que cuenta con 17 instrumentos, en su mayoría vientos, nacieron en los años 20 y tuvieron su auge a partir de los años 40 cuando se empezaron a popularizar y expandir por todo el mundo. Actualmente, en Colombia se destacan diversas agrupaciones en formato de Big Band, algunas de ellas son Big Band Colombia, Carrera Quinta Big Band, Juan Andrés Ospina Big Band, Mr. Jazz Big Band, Nogal Jazz Big Band, entre otras, donde participan músicos excepcionales de la calidad de Antonio Arnedo o Justo Almario que contribuyen con sus aportes a la cultura del jazz, de manera similar algunas instituciones de educación superior promueven en el interior de sus claustros la conformación de este tipo de agrupaciones. Aun así, en los últimos años las Big Band han ido disminuyendo, en primer lugar, porque es insostenible mantener agrupaciones con una gran cantidad de músicos y, en segundo lugar, no existen actualmente entidades, convocatorias o concursos que se interesen por este tipo de agrupaciones o por las nuevas músicas con un carácter improvisatorio, es por ello que grandes obras de diversos compositores amantes de este formato nunca se dan a conocer. Sin embargo, estas pocas agrupaciones Big Band que se mantienen en la actualidad han evolucionado de una manera notable, llegando incluso a proponer el enlace de ritmos folclóricos de diversas partes del mundo con ritmos asociados al Jazz. Desde su labor como compositor, el autor del presente proyecto busca incorporar al repertorio de las Big Band, cuatro piezas que representen de manera musical, una selección de personajes de la obra literaria “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez (Márquez, 1967).

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

1. Fundamentación

1.1 Planteamiento del Problema

Tras la llegada de las big bands a Latinoamérica en los años treinta, los arreglistas percibieron que estas agrupaciones podían interpretar otros tipos de música además de los usuales standards de jazz sin perder aquella esencia jazzística que las caracteriza. Este fenómeno sucedió también en Colombia con la formación de agrupaciones como “la orquesta Jazz Band de Sosa” o la “Jazz Band Barranquilla” quienes añadieron a su repertorio aires folclóricos de nuestro país, se podría decir que en aquella época estas agrupaciones tenían el poder de reunir en su público oyentes de géneros un poco contrastantes. Como ya se ha mencionado anteriormente en este escrito, las big bands tuvieron su época dorada hasta los años cuarenta y de ese tiempo hasta la actualidad cada vez son menos, debido a que se ha vuelto insostenible mantener en pie este tipo de agrupaciones por su gran número de integrantes y en Colombia no existen programas que apoyen este tipo de música o agrupaciones. Este proyecto busca revivir la big band y darle un realce a la música colombiana, no de manera igual a como era en los años treinta en Colombia, pero si con un pensamiento similar, que se expresa a través de cuatro composiciones para este formato en las que se incorpora una selección de ritmos de nuestro país, adhiriendo componentes de la música programática que se manifiestan a través de la inspiración en la obra “cien años de soledad”. Surge entonces la pregunta problema de este proyecto, ¿Cómo enlazar elementos del jazz a la música colombiana para representar musicalmente una obra literaria?

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

1.2 Marco de Antecedentes

A continuación, se citarán algunos trabajos, artículos, libros y demás antecedentes relacionados a la temática principal de este proyecto.

- Jhon Felipe Dávila Rincón en su tesis de grado **“Cinco Piezas Del Folklore Colombiano En Arreglo Para Formato De Big Band”** (Rincón, 2017) para el programa de licenciatura en música de la Universidad de Santander de la ciudad de Bucaramanga plantea el arreglo de cinco piezas del Folklore colombiano, abordando diferentes recursos y técnicas de composición para el formato de Big Band
- El proyecto **“Adaptación y Composición De Música Tradicional De Santander Para Percusión Solista y Grupo De Cámara”** (Mendoza, 2020) de Jefferson Stiven Mendoza para optar por el título de licenciado en música de la Universidad Industrial de Santander en el cual se realiza el ejercicio de composición de obras utilizando ritmos tradicionales de la región de Santander.
- Jonathan José Borda Osorio en su proyecto **“Composición, Arreglos y Adaptación de Obras para Clarinete Inmersas en Distintos Formatos Inspirados en la Música Pelayera”** aborda distintos tradicionales de Colombia y los adapta al clarinete.
- Andrés Felipe Cediél Barrera en su tesis **“Composiciones De Tres Piezas Para Marimba Y Ensamble De Percusión”** también aborda algunos ritmos colombianos, pero en esta ocasión utiliza componentes propios de la música del siglo XX.
- El libro **“MODERN JAZZ VOICING”** (Pease & Pulling, 2001) de Ted Pease y Ken Pulling que explora diferentes técnicas de armonización de 3, 4 y 5 voces para instrumentos de viento, también algunas combinatorias entre voicings simultáneos de 4 contra 5 voces, el

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

libro tiene ejemplos escritos en score con su respectivo audio de grabaciones reales de big band.

- El libro “**THE CHORD SCALE THEORY Y JAZZ HARMONY**” (Nettles & Graf, 1997) de Barry Nettles y Richard Graf en donde se expone la teoría “Chord- Scales” la cual explica el origen de las tensiones disponibles y no disponibles en una tonalidad mayor o menor, esta teoría es una base fundamental para entender algunas técnicas de armonización utilizadas en el Jazz y los arreglos de Big Band.
- El Libro “**ARRANGING FOR LARGE JAZZ ENSEMBLE**” (Lowell & Pulling , 2003) de Dick Lowell y Ken Pulling donde se exploran diferentes tipos de voicing mecánicos utilizados para armonizar 4 o 5 voces en ensambles de Jazz, también se exploran diferentes tipos de backgrounds, el registro sonoro de algunos instrumentos y el límite de intervalos recomendado armónicamente en el espectro sonoro, entre otras cosas.
- Vale la pena mencionar en este apartado músicos como **Juan Andrés Ospina, Jaime Jaramillo, Lucho Bermúdez, Gregorio Uribe y Pacho Galán**, entre otros, que han desarrollado de diferentes formas la idea de llevar ritmos colombianos a la Big Band, aportando con composiciones, arreglos y adaptaciones para el formato. Algunas producciones discográficas resultado de estos aportes son: **Mecánico de Sueños** (Jaramillo, 2021), **Tramontana** (Ospina, 2018), **Cumbia Universal** (Uribe, 2015) entre otras.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Realizar la composición de cuatro piezas originales para Big Band donde se enlacen elementos del Jazz a las músicas colombianas.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Realizar un análisis literario de la obra “cien años de soledad”
- Investigar técnicas comúnmente usadas en la música programática
- Explorar elementos del jazz que puedan adherirse al folclor colombiano
- Seleccionar elementos de la obra literaria que puedan manifestarse a través de la música
- Realizar el montaje y la grabación de las cuatro piezas
- Elaborar un afiche publicitario para la socialización del proyecto.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

1.4 Justificación

A lo largo de las últimas décadas, el Jazz ha funcionado como un ente globalizador de culturas, es una música con propiedades de carácter moldeable que permite que ritmos tradicionales de distintas partes del mundo se adhieran a ella, generando de este modo que, tanto los usuales oyentes de Jazz tradicional lleguen a músicas folclóricas de diversas partes del mundo, así como, personas de medio oriente se encuentren con ritmos latinoamericanos. Esto sucede cuando un artista decide incluir en su repertorio ritmos tradicionales del Jazz y también ritmos de su lugar de origen. Pongamos por ejemplo el disco “El Minotauro” (Klein, 1997) de Guillermo Klein, que plasma ritmos tradicionales de su país natal, Argentina y también algunos ritmos un poco más asociados al Jazz moderno como el Funk. De modo que, el autor de este trabajo, desde su labor como compositor le surge la iniciativa de crear cuatro piezas para big band inspiradas en la obra “Cien Años de Soledad” (Márquez, 1967) utilizando ritmos del folclor colombiano con la intención de visibilizar la música y la literatura de nuestro país.

Realizar un trabajo como este se debe tener conocimiento de unas bases armónicas y de contrapunto, para entender técnicas de voicing* o de background armónico** utilizadas para mantener la esencia de la big band. Asimismo, comprender que se trabaja con un grupo grande y diverso lo cual exige conocer previamente todas las posibilidades técnicas de cada instrumento en cuanto a registro, timbre y efectos sonoros.

Los resultados de este proyecto serán de gran ayuda para estudiantes de música que estén interesados en aprender técnicas de arreglo y composición para ensambles modernos, asimismo las piezas quedan a disposición de docentes y estudiantes que en algún momento decidan crear una Big Band sin fines lucrativos dentro de la Universidad Industrial de Santander.

---

* Forma en la que se organizan las notas para representar un acorde.

** Acompañamiento armónico que se da en alguna pieza musical en el que se procura utilizar notas largas.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2. Marco Teórico

A continuación, se mostrarán una serie de técnicas, elementos y formas de notación musical que sostienen la parte teórica este proyecto.

2.1 Elementos Comúnmente Utilizados en la Música Programática

La música programática es aquella que tiene como finalidad evocar ideas e imágenes en la mente del oyente. Indagando sobre este tipo de música se encontraron algunas obras interesantes y el tipo de elementos que usa el compositor para evocar ideas en la mente del oyente, vale la pena mencionar que la concepción sobre el significado de un elemento u otro puede ser subjetiva, debido a que en algunas ocasiones el compositor menciona lo que quiere evocar con una obra, pero no deja en claro cuales elementos musicales utiliza para ello. A continuación, mencionaremos algunas piezas y los elementos compositivos que se perciben en función de evocar alguna idea.

- La suite “Cuadros de una exposición” (Músorgski, 1874) del compositor Modest Músorgski, está inspirada en una serie de cuadros de Víktor Hartmann, un aspecto relevante de esta pieza es el pasaje musical al que llamó Promenade. De acuerdo con el análisis de Daniel Muñoz Barragán expuesto en su proyecto de grado “CUADROS EN UNA EXPOSICIÓN: UN ANÁLISIS” (Muñoz Barragán, 2010) “El tema de Promenade representa al espectador asistiendo a una exposición. Mussorgsky indica que cada nota debe ser tocada con una articulación de sostenuto, que representa cada paso de una manera pesada, más no agresiva. Los cambios de métrica son abundantes, alternando entre 5/4 y 6/4. Estos cambios de métrica causan una desestabilización rítmica que refleja la manera de caminar en una exposición, es decir, un caminar que no es lineal, si no irregular, mientras se decide por dónde empezar a ver los cuadros” (Muñoz Barragán, 2010)

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 1*Promenade (Fragmento)*

Allegro giusto, nel modo russo; senza allegrezza, ma poco sostenuto

4 CORS CHROM.
EN FA

3 TROMPETTES
EN UT

1er TROMBONE

3^e TROMBONE
ET TUBA

Nota. Adaptado del video *Mussorgsky (orch. Ravel) - Pictures at an Exhibition - Promenade (1/15)* (Boosey & Hawkes, 2019)

- En la película “Amada Inmortal” (Rose, 1994) se percibe la Sonata para violín y piano n.º 9 en la mayor (Beethoven, Sonata para violín y piano n.º 9 en la mayor, 1802) compuesta por Beethoven como una pieza que trata de evocar la historia de un hombre que va camino a visitar a su amada y se queda varado bajo la lluvia después de que su carruaje se atasca en el lodo.
- Se considera la sinfonía n.º 6 en fa mayor, op. 68 (Beethoven, Sinfonía n.º 6 en fa mayor, op. 68, 1808) de Beethoven como una de las pocas obras de música programática que compuso. En el video “Sección 8 Capítulo 16 Música Programática Beethoven Pastoral” (Paseo por la Lirica, 2021) se analiza la obra más a fondo y se da una concepción propia de lo que quiere representar en algunos fragmentos.

Después de escuchar y analizar las piezas se llega a la conclusión de que no hay un estándar en cuanto a técnicas de composición para la música programática, cada compositor utiliza los

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

elementos que cree más convenientes para lograr lo que se quiere, evocar ideas en la mente del oyente. El autor de este proyecto decidió tomar los aspectos más relevantes de cada personaje de la obra literaria anteriormente mencionada para representarlos mediante elementos musicales, estos elementos serán esclarecidos más adelante en el capítulo de análisis de las obras.

2.2 Técnicas de Arreglo y Orquestación para Big Band

2.2.1 *Formación Instrumental*

La big band tradicional y que se utilizó para este proyecto se constituye de cuatro trompetas, cuatro trombones, dos saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxofón barítono, un piano, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico o contrabajo y un set de batería. Algunas otras formaciones incluyen una quinta trompeta para hacer notas muy agudas, u otros instrumentos como la flauta travesa, el saxofón soprano, o incluso el clarinete bajo en lugar del saxofón barítono.

Se debe conocer muy bien la transposición, rango y características sonoras de cada uno de estos instrumentos o de los instrumentos que se quieran utilizar. Por ejemplo, en la **Figura 2** se muestran algunos datos de vital importancia respecto a el saxofón tenor. En primer lugar, se muestra que el instrumento se encuentra afinado en si bemol y que suena un intervalo de novena (mayor) más grave de lo que está escrito para el instrumentista. En segundo lugar, se muestra todo el rango del instrumento, que va desde la nota real *la bemol dos* hasta la nota real *mi natural cinco* de acuerdo con el índice acústico científico*. Por último, se muestran algunas características para tener en cuenta, como la anotación en la parte superior derecha que indica que algunos saxofones tienen la llave de *fa sostenido* y otros no la tienen, también cabe destacar

---

* Sistema que asigna el mismo número todas las notas de una octava de acuerdo con su frecuencia, en este sistema, el *la* más grave de un piano (27.5 Hz), se llama *la₀* y el *do* que sigue de manera ascendente (32.7 Hz) es un *do₁* al igual que todas las notas de esta octava.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

las anotaciones en la parte inferior que indican las dificultades que puede llegar a tener el instrumentista en la región de las notas graves, medias o agudas y las dinámicas que predominan en cada una de estas regiones.

Figura 2

Transposición, Registro y Características

The figure shows two staves of music for a Bb Tenor Saxophone. The top staff is labeled 'written' and the bottom staff is labeled 'sounding'. The written staff shows a melodic line starting on a middle C (C4) and ascending to a high C (C5). The sounding staff shows the same line transposed down two octaves, starting on a low C (C2) and ascending to a middle C (C3). Below the sounding staff, there are five regions with dynamic markings and characteristics:

- Region 1: Not as hard as alto, but still difficult to control. Dynamic: *f*.
- Region 2: Rich. Dynamic: *p-f*.
- Region 3: Becoming less rich. Dynamic: *pp-ff*.
- Region 4: Rich to thin, very blendable & controllable. Dynamic: *pp-ff*.
- Region 5: Thin, difficult to control. Dynamic: *p-ff*.

Additional notes include 'Some tenors have F# key' and a circled '2' with a sharp sign at the end of the sounding staff.

Nota. Adaptado de *Modern Jazz Voicings* (p. 6) por (Pease & Pulling, 2001)

Para estudiar a fondo las propiedades de los instrumentos que desee ocupar, la bibliografía recomendada es: *Modern Jazz Voicings* (Pease & Pulling, 2001), *Técnicas de Arreglos para la Orquesta Moderna* (Herrera, 1987) y *El estudio de la Orquestación* (Adler, 2006).

2.2.2 Cifrados

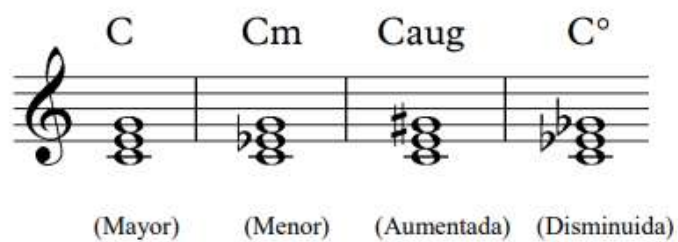
Existen muchas formas de cifrar acordes, es utilizado en las explicaciones de este proyecto y en la escritura de las piezas el cifrado americano, uno de los más populares en la actualidad. En la siguiente tabla se puede observar del lado izquierdo el nombre de las notas y del lado derecho su representación en cifrado americano.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Tabla 1*Cifrado Americano*

Nombre de las Notas	Cifrado Americano
La	A
Si	B
Do	C
Re	D
Mi	E
Fa	F
Sol	G

En el caso de los acordes de tres sonidos se representa cada tipo de acorde como se muestra en la **Figura 3**.

Figura 3*Acordes de Triada*

De igual forma existe variedad de acordes de cuatro notas y son representados como se muestra en la **Figura 4**.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 4*Acordes de Séptima*

Cmaj7   Cm7   C7
 Triada mayor, 7M   Triada menor, 7m   Triada mayor, 7m
 4   Cmmaj7   Cm7b5   Cm7b5
 Triada menor, 7M   Triada disminuida, 7m   Triada disminuida, 7-

2.2.3 Chord Scales

El método Chord Scales, es un sistema comúnmente utilizado en el jazz para saber cuáles son las tensiones que se le pueden adherir a un acorde en un ámbito tonal o modal. En el ejemplo de la **Figura 5** se mencionan las tensiones disponibles y las tensiones no disponibles del quinto grado de la tonalidad de do mayor. Las tensiones disponibles se mencionan fuera de la octava con la nomenclatura de tensiones del cifrado (9, 13, etc.) y las tensiones no disponibles tienen una equis en la *cabeza de nota* y son mencionadas con la letra N (No disponible), seguido su nomenclatura dentro de la octava.

Figura 5*Quinto Grado de Do Mayor*

G7^{9 13}
 F   9   3M   N4J   5J   13   7m   8J

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

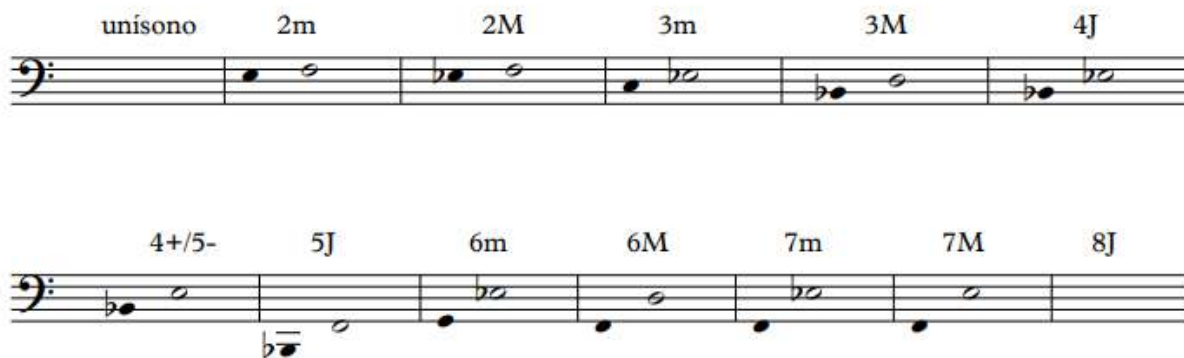
Se debe evitar agregar las tensiones no disponibles al acorde si se quiere conservar su grado y función. Para profundizar en el tema se recomienda la lectura del libro “**THE CHORD SCALE THEORY Y JAZZ HARMONY**” (Nettles & Graf, 1997).

2.2.4 *Límite de los Intervalos Graves*

Los intervalos pueden ser difíciles de asimilar a partir de cierto punto en el registro grave, por lo que existe un límite recomendado que no se debe sobrepasar, es decir, no se debe escribir ese intervalo por debajo del límite recomendado. En la **Figura 6** se muestra el límite recomendado para cada intervalo.

Figura 6

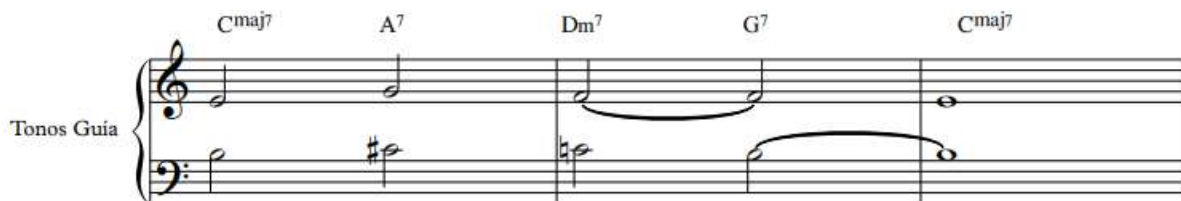
Límite de los Intervalos Graves

2.2.5 *Backgrounds*

Los Backgrounds son una base armónica que suele usarse para acompañar una melodía. Existen varios tipos de backgrounds y la construcción de cada uno de ellos varía dependiendo del carácter que se le quiera dar a un fragmento. El más común de los backgrounds es el que se construye con los “*Tonos Guía*”, del acorde, es decir tercero y séptimo grado, en la **Figura 7** se muestra un ejemplo de la construcción de este background.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 7*Tonos Guías*

Se recomienda consultar este tema en el libro “**Arranging For Large Jazz Ensemble**” (Lowell & Pulling , 2003) para informarse un poco más acerca de la escritura para este tipo de acompañamiento.

2.2.6 Voicings Básicos

Un voicing es la forma en cómo se pueden ordenar las notas de un acorde, este puede ser abierto o cerrado y puede tener dos o más voces. Hay una gran variedad de voicings y cada uno de ellos puede darle una connotación distinta al acorde. Los voicings se usan principalmente para armonizar melodías o crear backgrounds. Un ejemplo puede ser el voicing cerrado a cuatro voces que se muestra en la **Figura 8**, en función de armonizar una melodía.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 8*Voicing Cerrado*

Voicing Cerrado

Fm7   Bb7   Ebmaj7

Melodía Inicial

Armonización

En la figura anterior se puede notar que, en cada nota de la línea melódica se escribe verticalmente y sin omisión alguna, cada nota perteneciente al acorde cifrado en la parte superior. Cuando aparece una tensión disponible en la línea melódica, se omite la siguiente nota del acorde de manera descendente, por ejemplo, en el caso de la nota (sol) perteneciente al acorde Fm7, se omite la siguiente nota, en este caso (fa), porque en caso de mantenerla, se generaría otro tipo de voicing, en este caso clúster. Para las tensiones no disponibles de la línea melódica se debe aplicar otro tipo de armonización, la cual será esclarecida más adelante.

Como ya se mencionó anteriormente, existe una gran variedad de voicings, y cada uno de ellos puede ofrecer una textura diferente. Para profundizar en el tema, se recomienda la siguiente bibliografía: “**Modern Jazz Voicings**” (Pease & Pulling, 2001), “**Técnicas de Arreglos Para la Orquesta Moderna**” (Herrera, 1987) y “**Arranging For Large Jazz**” (Lowell & Pulling , 2003).

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2.2.7 Armonización de Notas Extrañas en la Melodía

Las notas extrañas suelen ser tensiones no disponibles o aquellas que no pertenecen a la tonalidad. Para armonizar este tipo de notas existen varias técnicas, algunas de ellas son:

2.2.7.1 Armonización por Aproximación Cromática

Esta técnica se puede aplicar en caso de que la nota extraña a tratar se encuentre a una distancia de medio tono respecto a la siguiente nota. En el ejemplo de la **Figura 9**, la nota extraña (re bemol), resuelve a la nota (re natural) del siguiente compás y por lo tanto el procedimiento es armonizar primeramente la nota (re natural) con la técnica que se está utilizando para toda la frase, en este caso voicing cerrado. Si la nota extraña está medio tono por debajo de la nota a la que resuelve, se coloca cada nota del acorde medio tono por debajo del acorde armonizado (Ebmaj7).

Figura 9*Armonización por Aproximación Cromática*

Armonización por Aproximación Cromática

Fm7   Bb7   Ebmaj7

Melodía Inicial

Armonización

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2.2.7.2 Armonización como Acorde Dominante

Esta técnica funciona en caso de que la nota extraña pertenezca a un acorde dominante que resuelve al siguiente acorde. En el ejemplo de la **Figura 10**, la nota extraña (re bemol) se toma como séptima del acorde de Eb7, que resuelve al Abmaj7.

Figura 10

Armonización como Acorde Dominante

Armonización como Acorde Dominante

Fm7 (Eb7) Abmaj7 Ebmaj7

Melodía Inicial

Armonización

2.2.7.3 Armonización por Paralelismo

En esta técnica las voces se mueven de forma paralela hacia el siguiente acorde. En el ejemplo de la **Figura 11** la nota extraña (la natural) se encuentra a un tono de la siguiente nota, por lo tanto, se armoniza de modo que las voces del acorde se muevan un tono hacía las voces del siguiente acorde.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 11*Armonización por Paralelismo*

Armonización por Paralelismo

Fm7   Abmaj7   Ebmaj7

Melodía Inicial

Armonización

2.2.7.4 Armonización por Diatonismo

En esta técnica las voces se mueven de forma diatónica hacia el siguiente acorde. En el ejemplo de la **Figura 12** las voces se mueven diatónicamente (dentro de la tonalidad) hacia las voces del siguiente acorde.

Figura 12*Armonización por Diatonismo*

Armonización por Diatonismo

Fm7   Abmaj7   Ebmaj7

Melodía Inicial

Armonización

Figura 14*Líder Independiente 2*

Melodía Inicial

Armonización

Fm7   Abmaj7   Ebmaj7

2.2.9 Efectos Sonoros

Es muy común el uso de efectos sonoros en los instrumentos de viento que integran la big band, varios de ellos se utilizan por el compositor o arreglista para dar cierto furor a un fragmento musical, o por el contrario, dar calma, otros efectos pueden ser de gran ayuda para brindar otro tipo de sensaciones al oyente. Algunos de estos efectos son:

2.2.9.1 Short Fall

El Short Fall o Caída Corta, es un glissando corto de un tono o medio tono. Para el caso de los saxofones se puede lograr moviendo ligeramente el labio inferior hacía abajo, los trombonistas pueden mover rápidamente la vara de manera descendente y los trompetistas pueden hacer este efecto cambiando la embocadura o moviendo los pistones. En la **Figura 15** se puede observar cómo se escribe este efecto en una partitura.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 15*Short Fall***2.2.9.2 Subtone**

Subtone es una técnica para los saxofones, se obtiene cuando el intérprete relaja ligeramente la mandíbula y expulsa aire cálido, produciendo así un sonido calmado. Este efecto no suele escribirse y se realiza cuando el intérprete o el director lo consideren conveniente.

2.2.9.3 Doit

Es el efecto opuesto a Short Fall, porque la nota sube en vez de bajar, no se tiene establecido hasta que nota se eleva y la duración debe ser definida por el director. En el saxofón se puede lograr digitando un cromatismo rápido, en el trombón se usa moviendo la vara hacia la última posición, haciendo que pase por los armónicos de manera ascendente y en las trompetas se puede lograr elevando la lengua para lograr mayor velocidad de aire y pasar por todos los armónicos oprimiendo levemente los pistones. En la **Figura 16** se puede observar los tipos de notación para este efecto sonoro.

Figura 16*Doit*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Existe una gran variedad de efectos utilizados en las big band. Si se quiere profundizar en el tema y escuchar como suena cada efecto se recomienda visualizar el video “*Make Your Big Band Sound AMAZING | Jazz Big Band Tips & Rehearsal Techniques*” (Band, 2012) ubicado en sitio web YouTube.

2.2.10 Notación

2.2.10.1 Notación para Instrumentos Solistas

Es muy común el uso de solos improvisados en las big band y demás ensambles afines al jazz. Para los instrumentos solistas existe una notación estándar que indica el compás y los acordes que debe tener en cuenta el improvisador para elaborar melodías, así como se muestra en la **Figura 17**.

Figura 17

Notación para Instrumentos Solistas

The figure shows two staves of musical notation for a solo section. The top staff is labeled with a box containing 'B' and 'SOLOS'. The key signature is two sharps (F# and C#) and the time signature is 7/4. The staff is divided into three measures by vertical bar lines. Above the first measure is the chord $C\#m7$. Above the second measure is the chord $A\text{maj}7(\text{add}13)$. Above the third measure is the chord $D\text{maj}7(\#11)$. The staff contains diagonal slash marks representing the pulse. The bottom staff is also in 7/4 time with the same key signature. It is divided into three measures. Above the first measure is the chord $D\text{maj}7(\#11)$. Above the second measure is the chord $C\#m7$. Above the third measure is the chord $A\text{maj}7(\text{add}13)$. The staff contains diagonal slash marks representing the pulse.

Nota. La función de las barras en forma diagonal (slash) es representar los pulsos del compás para ayudar visualmente al improvisador, no es imperativo representar esto en el solo.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2.2.10.2 Notación para Instrumentos de la Sección Rítmica

El término “sección rítmica”, hace alusión a un grupo de instrumentos que mantienen el ritmo y la base armónica de una pieza musical, está conformada por un set de batería, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y un piano. Algunos tipos de notación para esta sección son:

2.2.10.2.1 Notación Rítmica con Slash

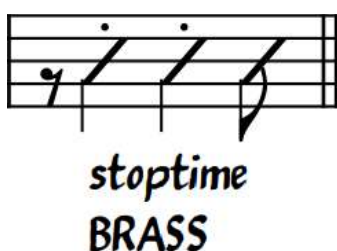
Se basa en escribir un ritmo con el cifrado de los acordes en la parte superior del compás, esto indica que se debe tocar ese ritmo con ese acorde, el orden o disposición de las notas de cada acorde queda a criterio del instrumentista y en caso de que este sea intérprete de bajo, deberá priorizar tocar las raíces de los acordes. Este tipo de notación funciona para el bajo, la guitarra y el piano y como se puede observar en la **Figura 18** se diferencia de la notación común por la forma de rombo en las cabezas de las notas.

Figura 18*Notación Rítmica con Slash***2.2.10.2.2 Stop Time**

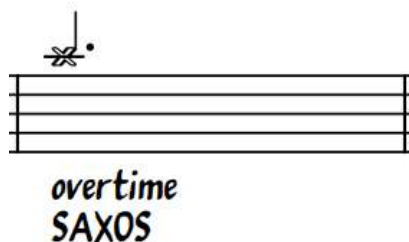
Es igual que la notación rítmica con slash, pero en vez de tener el cifrado de los acordes en la parte superior, lleva escrito en la parte inferior el término *Stop Time*, *Stoptime* o *Stop-time*, que en español significa “detener el tiempo”. Esta indicación solo funciona para la batería y señala que se debe dejar de hacer el ritmo que se venía haciendo para hacer el ritmo escrito. El

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

instrumentista deberá usar los instrumentos de la batería que considere convenientes para tocar el ritmo escrito. En algunos casos lleva también escrito el nombre de una sección de vientos, indicando que esa sección toca el mismo ritmo. En la **Figura 19** se muestra el ejemplo para este tipo de notación.

Figura 19*Stop Time***2.2.10.2.3 Over Time**

Al contrario de *Stop Time*, *Over Time* u *Overtime* indica que se debe hacer el ritmo escrito, pero manteniendo el ritmo que se venía haciendo. Este tipo de notación, al igual que la anterior, funciona solo para batería. El intérprete deberá buscar la forma de mantener el ritmo base, haciendo simultáneamente el ritmo que se le indica. También suele señalar en algunos casos el nombre de una sección de vientos para indicar que esa sección toca el mismo ritmo. En **la Figura 20** se muestra el ejemplo para este tipo de notación.

Figura 20*Over Time*

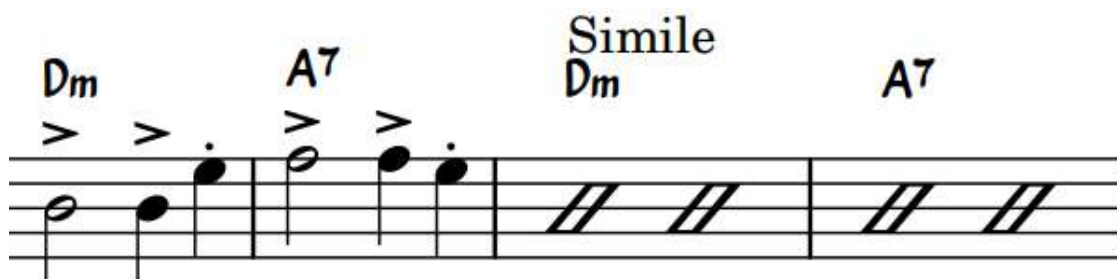
CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2.2.10.2.4 Fill

Funciona para todos los instrumentos de la sección rítmica e indica que el intérprete debe realizar una pequeña improvisación, usualmente de uno o dos compases. Cuando se escribe en la batería funciona para dar paso a otra sección de la pieza. En la **Figura 21** se muestra el ejemplo para este tipo de notación.

Figura 21*Fill***2.2.10.2.5 Simile**

Este tipo de notación señala que se debe tocar de manera similar al compás anterior o anteriores compases hasta que haya una nueva indicación. No es necesario que sea igual, pero si es imprescindible seguir la misma idea. En la **Figura 22** se muestra el ejemplo para este tipo de notación.

Figura 22*Simile*

3. Metodología

3.1 Fases del Proyecto

3.1.1 Fase 1: Análisis de la Obra Literaria y Selección de Personajes

“Cien años de soledad” (Márquez, 1967) es una novela literaria del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del premio nobel de literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y una de las obras más representativas del género realismo mágico. La novela relata la historia de la familia Buendía y su vínculo con el pueblo donde habitan llamado Macondo. A lo largo de los capítulos de la novela se contempla como varias generaciones de la familia contemplan el nacimiento de este pueblo y eventualmente su desarrollo.

En la primera fase de este proyecto se hizo un análisis de la obra literaria y se seleccionaron aquellos personajes que el autor de este trabajo consideró, eran los más representativos. Luego de elegir los personajes, se eligieron algunas cualidades, actitudes y situaciones que definieran la esencia de cada uno de ellos. Una vez hecha la selección, la definición de cada personaje quedó de la siguiente forma:

3.1.1.1 Amaranta

Es la hija menor de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, creció junto a su hermana adoptiva, Rebeca, con quien tuvo fuerte rivalidad en su adolescencia debido al interés de ambas por Piero Crespi, personaje que instruyó a las dos hermanas en la danza de los vales de pianola. Amaranta es un personaje melancólico, ya que siempre rechazó el amor de sus pretendientes por miedo, también pasó el resto de su vida en la nostalgia, escuchando aquellos vales con los que danzaba en su adolescencia.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

3.1.1.2 Coronel Aureliano

Es la primera persona que nació en Macondo. Desde niño tiene el poder de predecir acontecimientos y de mover objetos con la mente. En su adolescencia aprende los saberes de la metalurgia y la platería, y se dedica a la fabricación de pescaditos de oro. Se une al partido liberal y es ascendido coronel de la guerrilla con la cual combate treinta y dos guerras en contra del gobierno conservador. Se libra de la muerte muchas veces, incluso cuando intenta suicidarse. Tiene una vejez solitaria en la que vuelve a su antigua labor de hacer pescaditos de oro.

3.1.1.3 José Arcadio Buendía

Es el patriarca de la familia Buendía y fundador de Macondo, se podría decir que es un personaje extravagante, aventurero y terco, esto se ve representado en el carácter que tiene para no abandonar sus ideas tan a la ligera. Al final de su vida se vio sumido en la locura.

3.1.1.4 Melquiades

Es un gitano externo a la familia, se podría decir que este personaje es de los más sabios y clarividentes, es además un vidente, esto último se precisa en los pergaminos que va escribiendo en un momento de vida en los cuales predice la historia de la familia Buendía. El ajetreo de sus viajes lo envejecieron de manera rápida, pero al mismo tiempo lo llenaron de sabiduría. Melquiades es también el único personaje de la novela que muere y resucita.

3.1.2 Fase 2: Selección de Ritmos Colombianos

Los ritmos colombianos fueron seleccionados en función de las características de cada personaje, que se percibieron al realizar el análisis de la obra literaria. En la **Tabla 2** se muestran los ritmos seleccionados para cada personaje.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Tabla 2*Ritmos Seleccionados*

Personajes	Ritmos Colombianos
Amaranta	Vals Colombiano, Pasillo
José Arcadio Buendía	Cumbia
Coronel Aureliano	Bambuco
Melquiades	Bambuco, Abozao

Cada uno de estos ritmos contiene una base rítmica, la cual está compuesta por diferentes instrumentos de percusión que varían dependiendo del ritmo. La base rítmica de un mismo ritmo puede tener un gran número de variaciones, las cuales se originan cuando este viaja por algunas regiones del país, en donde se le hacen modificaciones, por lo tanto, es pertinente también escoger la variación que se quiere utilizar o que resulta conveniente para cada pieza.

En la **Figura 23** se muestra la base rítmica que se ocupó para representar cada uno de los ritmos colombianos seleccionados, directamente en la notación para batería que fue utilizada. Para escribir los ritmos en una notación para batería se debe realizar primeramente un proceso de transcripción y adaptación a la batería de cada uno de los ritmos para el cual fue de gran ayuda el DVD *Batería Colombiana* (Bayer, 2015) de Juan Guillermo Aguilar Bayer en donde se encuentran ya algunos ritmos colombianos adaptados a la batería y también se muestra cómo realizar el procedimiento para aplicarlo con otros ritmos.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 23*Bases Rítmicas*

The figure shows seven rhythmic bases for different genres, each on a separate staff:

- Vals:** 3/4 time, brushes, bombo.
- Pasillo:** 3/4 time, redoblante, bombo.
- Bambuco:** 6/8 time, hi-hat cerrado, aro, bombo.
- Bambuco 2:** 6/8 time, hi-hat cerrado, aro, bombo.
- Cumbia:** 2/4 time, tom 1, tom 3, charles pie, bombo.
- Cumbia 2:** 2/4 time, hi-hat, aro, bombo.
- Abozao:** 6/8 time, aro.

También existe una base armónica para cada ritmo, pero no se pretende ahondar sobre progresiones armónicas ni voicings en este apartado, sino más bien sobre el ritmo característico que ocupan los instrumentos armónicos. En la Figura 24 se muestra la base armónica para cada ritmo seleccionado a excepción del ritmo Abozao, el cual no tiene base armónica y se caracteriza más por su riqueza melódica y rítmica.

Figura 24*Base Armónica*

The figure shows harmonic bases for seven genres, each on a separate staff:

- Vals:** Cmaj7
- Pasillo:** Fmaj7
- Pasillo 2:** G7
- Pasillo 3:** G7
- Bambuco:** Cmaj7
- Bambuco 2:** Cmaj7
- Cumbia:** G7
- Cumbia 2:** C

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

3.1.3 Fase 3: Composición de las Piezas

Antes de hablar sobre el proceso de composición de las piezas resulta oportuno esclarecer que se utilizaron algunos elementos pertenecientes al jazz, propios del formato big band, pero al ser enlazados a una selección de ritmos colombianos, se ocasiona que no se pueda encasillar cada pieza dentro de un género en específico, por lo que resulta preferible usar el termino *Jazz Colombiano* para referirse al género de cada pieza.

El proceso de composición inició con la experimentación de elementos sonoros que pudieran dar vida a cada uno de los personajes de la obra literaria y se procuró plasmar cada idea en una partitura guía para cada pieza. La partitura guía es un recurso utilizado por compositores para armar un primer bosquejo de una pieza, usualmente se escribe como una partitura para piano, es decir, un pentagrama en *clave de fa* y otro en *clave de sol*, algunas veces resulta conveniente usar cuatro pentagramas, allí se debe plasmar toda la parte melódica y armónica de la pieza. En la **Figura 25**, se muestra un ejemplo de partitura guía.

Figura 25

Ejemplo de Partitura Guía

Intro

PIANO

♩. = 85

7 Am7 B7 D7 Am7 Gmaj7 Cma7 B7 D7 Am7 Gmaj7 Cma7 B7

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Nótese que en el ejemplo de partitura guía en la **Figura 25**, se encuentra la indicación de tempo y también una anotación en la parte superior izquierda, que indica que instrumento se tiene pensado para ese fragmento.

Después de tener lista la partitura guía de cada pieza, el siguiente paso consistió en realizar la orquestación, nutriendo cada obra con voicings, backgrounds, melodías contrapuntísticas, efectos sonoros y demás técnicas aprendidas.

3.1.4 Fase 4: Montaje las Piezas

Para el montaje las piezas, se dividió la big band en cuatro secciones: sección rítmica, sección de saxofones, sección de trompetas y sección de trombones. Por cada sección se realizaron seis ensayos parciales en los cuales se abordaron las dificultades técnicas o dudas de los instrumentistas y se enfatizó en la exageración de dinámicas, la duración de calderones y las articulaciones de las notas, para después realizar los ensayos generales.

3.2 Análisis de las composiciones

En las composiciones de este proyecto se utilizaron algunos elementos pertenecientes al jazz, propios del formato big band, pero al ser enlazados a una selección de ritmos colombianos, se ocasiona que no se pueda encasillar cada pieza dentro de un género en específico. De momento resulta conveniente usar el termino *Jazz Colombiano* para referirse al género de cada pieza.

En este apartado se pretende exponer al lector los aspectos generales de cada pieza y aquellas particularidades que unidas crean una representación sonora de cada uno de los personajes previamente seleccionados, de la novela Cien Años de Soledad (Márquez, 1967), por lo que se recomienda leer el libro o un resumen para discernir algunos de los comentarios que se

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

muestran a continuación. Por otra parte, en los fragmentos de las partituras, los instrumentos se mostrarán en todo real para mayor rapidez al momento de analizar la armonía.

3.2.1 *Amaranta*

La pieza está en tonalidad menor y su forma es una forma libre, con cuatro grandes secciones: sección A (exposición del tema), sección B (solos improvisados), sección C (Shout Chorus*) y sección D (reexposición del tema). Cada una de estas secciones se divide en varios momentos importantes y para referirse a cada uno de ellos se utiliza la letra de la sección y el número de compas de la sección en donde empieza, por ejemplo, A24. Para ver los demás aspectos generales de la obra, remítase a la **Tabla 3**.

Tabla 3

Aspectos Generales de la Pieza Amaranta

Armonía	E menor - C lidio
Duración	7 minutos aprox.
Compás	3/4 - 7/4
Ritmos Utilizados	Vals
Forma	Forma Libre
Tempo	Negra 110

---

* El Shout Chorus es un término utilizado en las big band que hace referencia al clímax de la pieza, es la sección en donde el arreglista o compositor pueden usar a su manera varias técnicas de armonización, efectos sonoros y melodías de contrapunto. Esta sección es prácticamente el solo del arreglista o compositor.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

La composición tiene como ritmo predominante el vals colombiano, el cual se seleccionó por su afinidad con el personaje, pues Amaranta, ya en su edad madura, pasa su tiempo escuchando vals que le traen recuerdos de su adolescencia y le producen nostalgia, pero este vals, es un vals melancólico como el mismo personaje.

La sección A inicia con una melodía tranquila en la guitarra eléctrica, acompañada de un background en los instrumentos de viento y la sección rítmica tocando en ritmo de vals. En la **Figura 26** se puede observar el inicio de esta sección, que dura 20 compases y representa los primeros años del personaje.

Figura 26

Inicio de Sección A, en la Pieza Amaranta

The musical score for the beginning of Section A in the piece 'Amaranta' is presented in a multi-staff format. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The instruments and their parts are as follows:

- Guitar:** Plays a melodic line starting with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The notation includes eighth and quarter notes.
- Alto Sax 1:** Provides accompaniment with a dynamic of piano (*p*), transitioning to pianissimo (*pp*) in the final measure.
- Tenor Sax 2:** Provides accompaniment with a dynamic of piano (*p*), transitioning to pianissimo (*pp*) in the final measure.
- Piano:** Provides accompaniment with a dynamic of piano (*p*). The right hand features chords *Em7*, *Am7*, and *Em7*. The left hand plays a bass line with eighth notes.
- Bajo eléctrico:** Provides accompaniment with a dynamic of piano (*p*). The notation includes quarter and eighth notes.
- Drums:** Uses brushes and a simile effect. The notation includes a 'Vals' section with a specific rhythmic pattern and a 'Simile' section with a rhythmic pattern.

Nota. El orden de los instrumentos que se muestra en la figura no obedece a la formación estándar del formato y están organizados de esta forma únicamente para el ejemplo.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

En la sección A21 resulta oportuno resaltar la frase melódica en la trompeta que es respondida por el saxofón alto. Ambos instrumentos simbolizan la rivalidad entre Amaranta y Rebeca, inmersas en una discusión que se va poniendo cada vez más tensa y que se puede percibir por el cambio de dinámicas. En la **Figura 27** se puede ver el ejemplo de este fragmento, para mayor comprensión se muestran solo los dos instrumentos.

Figura 27

Discusión Entre Amaranta y Rebeca

The image shows a musical score for two instruments: Alto Sax 1 and Trumpet 1. The score is written in 3/4 time and E minor. The Alto Sax 1 part begins with a whole rest for the first four measures, then enters in measure 5 with a melodic phrase marked *mf*. The Trumpet 1 part enters in measure 1 with a similar melodic phrase, also marked *mf*. Both instruments play in parallel motion, with the Alto Sax 1 part often leading the Trumpet 1 part. The score concludes in measure 10 with a final phrase marked *f*.

En la sección A44 el compás de 3/4 pasa a ser un compás de 7/4 y la tonalidad cambia de E menor a C lido. Estos cambios crean un contraste notorio en la pieza y lo que se busca en esta sección es tratar de evocar la parte enigmática de Amaranta, ya que es un personaje que muy poco se expresa. En la **Figura 28** se muestra un fragmento de la sección, que está cargada con varios elementos como un otinato rítmico-melódico en la guitarra, pequeños cortes armonizados con instrumentos de viento y backgrounds.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 28*Fragmento de la Sección A44, en la Pieza Amaranta*

The musical score for Figure 28 is written for a guitar and a brass section. The guitar part, labeled 'C Ude', is in the treble clef and plays a rhythmic pattern of eighth notes. The brass section consists of four trumpets (1-4) and four trombones (1-4), all in the bass clef. The trumpets play a melodic line, while the trombones provide harmonic support. The dynamic marking is *mf* (mezzo-forte). The score is in 7/4 time and spans five measures.

En la sección A58 el compás vuelve a cambiar a 3/4 y se re-exponen las dos primeras secciones, pero añadiendo o cambiando voicings a algunas melodías. En la sección B, el compás vuelve a cambiar a 7/4 y se realiza un solo improvisado de saxofón tenor acompañado de algunos backgrounds que se interconectan con la sección C (Shout), donde se re-expone la sección A44, pero esta vez armonizando algunas melodías hasta llegar a la parte final de esta sección donde la adición de voces a la armonía crea una masa sonora que se vuelve cada vez más intensa y fuerte para al final decrecer y cambiar a la parte D, donde vuelve a la melodía del inicio. En la **Figura 29** se muestra un fragmento de la conexión entre la sección C y la sección D.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 29*Conexión Entre la Sección C y la sección D, en la Pieza Amaranta*

The image shows a musical score for a piece titled "Conexión Entre la Sección C y la sección D, en la Pieza Amaranta". The score is written for a full orchestra and includes the following parts: Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, Barí, Tpt. 1, Tpt. 2, Tpt. 3, Tpt. 4, Tbn. 1, Tbn. 2, Tbn. 3, Tbn. 4, and Piano. The score is in 4/4 time and features dynamic markings such as *mf*, *f*, and *p*. The piano part includes chord markings: $Gmaj7(11)$, $Cmaj7(11)$, $Cmaj7(11)$, $Em7$, $Am7$, $Em7$, and $G7$. The score is divided into measures, with a double bar line indicating a section change. The word "Mitol" is written above the first staff in the second system.

3.2.2 José Arcadio Buendía

La pieza está en tonalidad menor y su forma es una forma libre, con cinco grandes secciones: Introducción, sección A (exposición del tema), sección B (solos improvisados), sección C (Shout Chorus) y sección D (reexposición del tema). Cada una de estas secciones se divide en varios momentos importantes y para referirse a cada uno de ellos se utiliza la letra de la sección y el número de compas de la sección en donde empieza, por ejemplo, A24. Para ver los demás aspectos generales de la obra, remítase a la **Tabla 4**.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Tabla 4*Aspectos Generales de la Pieza José Arcadio Buendía*

Armonía	D menor - G menor
Duración	4 minutos aprox.
Compás	2/2
Ritmos Utilizados	Cumbia
Forma	Forma Libre
Tempo	Blanca 85

La pieza tiene una sección introductoria donde se van sumando instrumentos poco a poco hasta llegar a la sección A. Este fragmento representa la travesía de José Arcadio Buendía y su esposa por la sierra hasta llegar al lugar donde se va a fundar Macondo. **En la Figura 30** se muestra el inicio de la pieza.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 30*Inicio de la pieza José Arcadio Buendía*

The image shows a musical score for the beginning of the piece 'José Arcadio Buendía'. The score is written for a band and includes the following instruments and parts:

- Bari Sax:** Plays a melodic line starting in measure 5, marked *mp*.
- Trombone 1, 2, 3, 4:** Play a harmonic accompaniment starting in measure 5, marked *p*.
- Guitar:** Plays a harmonic accompaniment starting in measure 5, marked *p*. Chords are indicated as D_9^7 , A^7 , and D_9^7 .
- Piano:** Plays a harmonic accompaniment starting in measure 5, marked *p*. Chords are indicated as D_9^7 , A^7 , and D_9^7 .
- Bass:** Plays a melodic line starting in measure 1, marked *f*.
- Drums:** Play a rhythmic pattern starting in measure 1, marked *mf*. The pattern includes tom 1, tom 2, chafes pas, and Bombo (simile).

La introducción conduce al oyente a la sección A, que trata de evocar la construcción de Macondo, el antecedente de la primera frase, que está construido por una melodía a unísono en varios instrumentos, es replicado con un corto motivo y armonizado, en otro grupo de instrumentos. La melodía a unísono representa la primera indicación de José Arcadio Buendía, y el pequeño motivo armonizado representa a la comunidad acatando esa primera indicación. “Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar, les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río y allí fundaron la aldea” (Márquez, 1967) Desde este

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

punto de vista, se puede decir que, se encuentran varias indicaciones en la Sección A. En la **Figura 31** se muestra un fragmento del inicio de la sección A

Figura 31

Inicio de la Sección A, en la Pieza José Arcadio Buendía

The image shows a musical score for the beginning of Section A in the piece 'José Arcadio Buendía'. The score is for a woodwind and brass ensemble. It includes staves for Alto Sax 1 and 2, Tenor Sax 1 and 2, and Trumpet 1, 2, 3, and 4. The music is in 4/4 time and begins with a dynamic marking of *mf*. The saxophones play a melodic line, while the trumpets play a rhythmic accompaniment.

Otra sección para resaltar de esta pieza es la sección C, la cual representa los últimos años del personaje y su estado de locura, el ostinato rítmico- melódico que se mantiene a lo largo de la sección trata de dar una sensación de repetición infinita para evocar aquel sueño del personaje en donde sale de un cuarto y entra a otro cuarto exactamente igual y así sucesivamente hasta el infinito. En la **Figura 32** se muestra un fragmento de la sección C.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 32

Fragmento de la Sección C, en la Pieza José Arcadio Buendía

The musical score for Figure 32 is a fragment of Section C from the piece 'José Arcadio Buendía'. It is written for a jazz ensemble and consists of two systems of staves. The first system includes parts for Alto Sax 1, Alto Sax 2, Tenor Sax 1, Tenor Sax 2, and Bari Sax. The second system includes parts for Trumpet 1, Trumpet 2, Trumpet 3, and Trumpet 4. The music is in 4/4 time and features a melodic line in the saxophones and a rhythmic accompaniment in the trumpets. Dynamics range from piano (p) to forte (f). A performance instruction in Spanish is present: '*Tocar una octava abajo si no es posible tocar arriba'.

3.2.3 Coronel Aureliano

La pieza está en tonalidad menor y contiene 3 secciones: Introducción, sección A (exposición del tema), sección B (Sección de solos improvisados en la batería), sección C (reexposición del tema). Cada una de estas secciones se divide en varios momentos importantes y para referirse a cada uno de ellos se utiliza la letra de la sección y el número de compas de la sección en donde empieza, por ejemplo, A24. Para ver los demás aspectos generales de la obra, remítase a la **Tabla 5**.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Tabla 5*Aspectos Generales de la Pieza Coronel Aureliano*

Armonía	G menor - C menor - Bb Lidio
Duración	3 minutos aprox.
Compás	6/8
Ritmos Utilizados	Bambuco
Forma	Forma Sonata
Tempo	Negra con puntillo 95

La composición inicia con una semifrase en la sección de saxofones que es respondida por la de trompetas, la sección de trombones mantiene un background de tonos guías + tensión* y en la sección rítmica se escribieron figuras rítmicas largas con dinámicas suaves con para dar una sensación de calma. Para la batería se escribieron, figuras rítmicas distintas al resto de la sección rítmica. Esta primera sección trata de evocar los primeros años del personaje, la pregunta y respuesta entre las trompetas y saxofones representa la disputa entre los liberales y conservadores, la sección de trombones y la rítmica trata de representar al coronel, quien aún no es participe de la disputa y se dedica a la fabricación de pescaditos de oro, actividad que se trata de evocar con las pequeñas intervenciones de la batería en los platillos. En la **Figura 33** se muestra un fragmento de esta primera sección.

---

* Este tipo de background se construye con los tonos guías del acorde y una tensión.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 33*Inicio de la Pieza Coronel Aureliano*

2

$\text{♩} = 95$ **A**

Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone Sax
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Piano
Bass
Drum

La sección B, se compone de 32 compases, los cuales representan las 32 guerras que libró el coronel, toda la sección representa esta parte de la vida del personaje. En la primera parte de la sección, se dan indicaciones en la batería para que el instrumentista improvise en algunos fragmentos, que están acompañados por un voicing a 5 voces en los saxofones. En la segunda parte de la sección se trata de evocar las guerras más crudas con el timbre de instrumentos como la batería (evoca sonidos de ametralladora con un motivo escrito en el redoblante) o las trompetas con un voicing un poco arriba y estremecedor. En la **Figura 34** se muestra un fragmento intermedio de la sección B.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 34

Fragmento Intermedio de la Sección B, en la Pieza Coronel Aureliano

3.2.4 Melquiades

La pieza está en tonalidad menor, aunque la terminación de algunas frases resuelve a un acorde mayor, lo cual será explicado más adelante. Su forma es una forma libre, con cuatro secciones: sección A (exposición del tema), sección B (solos improvisados), sección C (Shout Chorus*) y sección D (reexposición del tema). Cada una de estas secciones se divide en varios momentos importantes y para referirse a cada uno de ellos se utiliza la letra de la sección y el número de compas de la sección en donde empieza, por ejemplo, A24. Para ver los demás aspectos generales de la obra, remítase a la **Tabla 6**.

* El Shout Chorus es un término utilizado en las big band que hace referencia al clímax de la pieza, es la sección en donde el arreglista o compositor pueden usar a su manera varias técnicas de armonización, efectos sonoros y melodías de contrapunto. Esta sección es prácticamente el solo del arreglista o compositor.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Tabla 6*Aspectos Generales de la Pieza Melquiades*

Armonía	E menor
Duración	3 minutos aprox.
Compás	6/8
Ritmos Utilizados	Variación de Abozao - Bambuco
Forma	Forma Libre
Tempo	Negra con Puntillo 85

El aspecto más relevante de esta composición son las progresiones de acordes que se utilizaron, puestas allí con la intención de dar vida al personaje de origen gitano, Melquiades. Estas progresiones armónicas, son resultado de una investigación acerca de la armonía utilizada en el flamenco, estilo musical adoptado por España, pero que ha pasado por varias culturas *“El paso de las distintas culturas que han habitado el sur de la Península Ibérica, como tartesos, fenicios, griegos, romanos, árabes, judíos y cristianos, ha configurado, en gran medida, los cimientos de la música flamenca.”* (Gértrudix Lara y otros, 2009) lo cual hace que se considere como un estilo de tradición gitana.

La progresión más conocida del género flamenco es la cadena andaluza, que se construye a partir del segundo tetracordio del modo frigio descendente. **En la Figura 35** se muestra cómo se construye esta progresión.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 35*Construcción de la Cadencia Andaluza*

Sobre esta escala se forman los acordes, dando como resultado un acorde menor y tres mayores: Am, G, F, E.

1° tetracordo   2° tetracordo

Modo Frigio gregoriano ó Modo Dórico Griego

Cadencia andaluza →

Am	G	F	E
IV°	III°	II°	I°

FIG. 4. MODO FRIGIO Y CADENCIA ANDALUZA

Nota. Adaptado del Libro Palos y Estilos del Flamenco (Gértrudix Lara y otros, 2009)

La primera progresión que se utilizó en esta composición es una modificación de la cadenza andaluza, pero conservando el mismo principio de terminar en el acorde mayor. Es muy usual hacer este tipo de modificaciones en algunos palos de flamenco, combinando las tonalidades mayores y menores con la cadenza andaluza. En la **Figura 36**, se muestra la primera progresión utilizada.

Figura 36*Primera Progresión Utilizada la Pieza Melquiades*

A B⁷   E^{m7}   A^{m7}   B⁷

f

2   2

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

En la segunda progresión utilizada es mas notoria la influencia de la cadenza andaluza, ya que se conservan los dos últimos grados de la progresión. En la **Figura 37** se muestra la segunda progresión utilizada.

Figura 37

Segunda Progresión Utilizada en la Pieza Melquiades

Los elementos armónicos combinados con ritmos colombianos y elementos del jazz hacen que la pieza suene un tanto misteriosa y también le dan una percepción errante. En la **Figura 38**, se muestra un fragmento de la sección A, donde se desarrollan varios de los elementos mencionados.

Otra sección para resaltar de la pieza es la sección C, que trata de representar los pergaminos de Melquiades con un soli intenso que anuncia el fin de la pieza, acompañado de un background que conducen a la sección D, la cual se caracteriza por su decrescendo largo, que representa a Macondo desvaneciéndose lentamente. En la **Figura 39** se muestra un fragmento entre estas dos secciones.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 38

Fragmento de la Sección A, en la Pieza Melquiades

The musical score is arranged in a standard jazz ensemble format. It features four trumpet parts (Tpt. 1-4) and four trombone parts (Ton. 1-4). The guitar (Gtr.) and piano (Pno.) parts are shown with chord symbols: B7, B7, Em7, Am7, B7, D7, Am7, Gmaj7, Cmaj7, B7. The bass (Bass) part provides a harmonic foundation with a similar chord sequence. The drums (Drums) play a rhythmic pattern of eighth notes, with some measures marked 'Señal' and 'Señal'. The score includes dynamic markings such as *mf*, *p*, and *f*, and articulation marks like accents and slurs. The key signature is one sharp (F#).

Nota. Se observa también que las trompetas realizan un voicing con notas largas que funciona como background por encima de la melodía, lo cual es poco común.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Figura 39

Fragmento Entre las Secciones C y D, en la pieza Melquiades

The image displays a musical score for a fragment of the piece 'Melquiades'. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left are Alto 1, Alto 2, Tbn 1, Tbn 2, Bari, Tpt. 1, Tpt. 2, Tpt. 3, Tpt. 4, Tbn 1, Tbn 2, Tbn 3, Tbn 4, and Gtr. The score begins with a key signature change to D major, indicated by a 'D' in a box. Dynamics such as *f*, *mf*, and *sf* are used throughout. The guitar part at the bottom includes chords like Cmaj7, B7, Em7, Am7, and B7, with a 'Sink' instruction. The score is marked with a '6' in a box at the beginning.

3.3 Recursos

Para un óptimo desarrollo de este proyecto fueron indispensables los siguientes recursos:

3.3.1 Recursos Humanos

Fueron requeridos para la ejecución de este proyecto un total de diecisiete músicos (cinco saxofonistas, cuatro trompetistas, cuatro trombonistas, un guitarrista, un bajista, un pianista y un baterista), dos productores musicales y cuatro operarios técnicos proporcionados del proyecto CIESFA* perteneciente a la BUAP**.

* Centro de Investigación y Experimentación Sonora de la Facultad de Artes

** Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

3.3.2 Recursos Materiales

Libros, partituras, grabaciones y artículos referentes a los temas de arreglos musicales, armonía moderna, y la música programática. Novela “cien años de soledad”

3.3.3 Recursos Físicos

- Instrumentos musicales: cuatro trompetas, tres trombones tenores, un trombón bajo, dos saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxofón barítono, un piano de cola, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica y un set de batería.
- Un salón de ensayos con sus respectivos atriles.
- Un estudio de grabación.
- Una computadora portátil.

4. Resultados

Este proyecto deja como resultado principal cuatro piezas en las que se enlazaron elementos del jazz a algunos ritmos de la música colombiana para representar una selección de personajes de la obra literaria Cien Años de Soledad (Márquez, 1967); como resultado secundario el descubrimiento de material bibliográfico para seguir investigando acerca de los ritmos colombianos y las técnicas de arreglo y composición para big band; y por ultimo la gran satisfacción que se obtiene al investigar estas técnicas y verlas reflejadas en las piezas.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Bibliografía

- Adler, S. (2006). *El Estudio de la Orquestación*. IDEA BOOKS.
- Band, T. U. (2012). Make Your Big Band Sound AMAZING | Jazz Big Band Tips & Rehearsal Techniques. YouTube. <https://youtu.be/6CH-IE99ZvU>
- Bayer, J. G. (2015). DVD Batería Colombiana. Colombia. <https://www.bateriacolombiana.com/>
- Beethoven (1802). Sonata para violín y piano n.º 9 en la mayor.
- Beethoven. (1808). Sinfonía n.º 6 en fa mayor, op. 68.
- Boosey & Hawkes. (2019). Mussorgsky (orch. Ravel) - Pictures at an Exhibition - Promenade (1/15). YouTube. <https://youtu.be/13sQ77jB3bs>
- Cortés, H. J. (2019). Diacronía sobre el fenómeno big-band en Colombia. *Calle 14 revista de investigación en el campo de arte*.
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/15008>
- Gértrudix Lara, F., Gértrudix Barrio, F., & Gértrudix Barrio, M. (2009). *Palos y Estilos del Flamenco*. Madrid: BUBOK PUBLISHING, S.L.
- Guillermo Vidal [Paseo por la Lírica]. (30 de enero de 2021). Paseo 3 Capitulo3. Musica Descriptiva. Musorgski. YouTube. <https://youtu.be/IwUiinsk-uE>
- Herrera, E. (1987). *Técnicas de Arreglos Para la Orquesta Moderna*. ANTONI BOSCH.
- Jaramillo, J. (2021). Mecanico de Sueños. https://www.youtube.com/watch?v=h62vEX-71XA&list=OLAK5uy_IDZcLlyJji7sdwF61Uou41-4ZcgHM_r74
- Klein, G. (1997). El Minotauro.
- Lowell, D., & Pulling, K. (2003). *Arrangin for Large Jazz Ensemble*. berklee press.
- Márquez, G. G. (1967). *Cien años de soledad*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Mendoza, J. S. (2020). *Adaptación y composición de música tradicional de santander para percusión solista y grupo de cámara*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Muñoz Barragán, D. (2010). *CUADROS EN UNA EXPOSICIÓN: UN ANÁLISIS*. Bogotá.

Músorgski, M. (1874). Cuadros de una Exposición [Grabado por O. S. Minería].

<https://youtu.be/cFm04WxLIPA>

Nettles, B., & Graf, R. (1997). *The Chord Scales Theory y Jazz Harmony*. Advance Music.

Ospina, J. A. (2018). https://jaospina.com/js_albums/tramontana/

Paseo por la Lirica. (2021). Sección 8 Capitulo 16 Música Programática Beethoven Pastoral (video). Youtube. https://youtu.be/tO0GkM_d5U8: https://youtu.be/tO0GkM_d5U8

Pease , T., & Pulling, K. (2001). *Modern Jazz Voicing*. Berklee Press.

Rincón, J. F. (2017). *Cinco piezas del folklore colombiano en arreglo para formato de big band*.

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Rose, B. (Dirección). (1994). *Amada Inmortal* [Película].

Uribe, G. (2015).

<https://open.spotify.com/album/7wxPMwwWG0CzasOGVQCa36?si=ZHM1Hfe8RcSQqWihbg5F-w>

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Apéndices

Apéndice 1

Partitura de la Pieza Amaranta

Amaranta

Diego Barrios

Tempo: ♩ = 110
Key Signature: F# (one sharp)
Time Signature: 3/4

Instrumentation: Guitar, Alto Sax 1, Alto Sax 2, Tenor Sax 1, Tenor Sax 2, Bari Sax, Trumpet 1, Trumpet 2, Trumpet 3, Trumpet 4, Trombone 1, Trombone 2, Trombone 3, Trombone 4, Piano, Bajo eléctrico, Drums.

Chord Progression (Piano/Bajo eléctrico):
Em⁷ Am⁷ Em⁷ G⁶ Am⁷ Em⁷ Gmaj⁷ Cmaj⁷ Em⁷

Drum Part: Brushes, Símbal, Vals

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2 14

Gltr. *f* *f* *mf* **A21**

Alto 1 *p* *mp* *p dim.* *pp* *mf*

Alto 2 *p* *mp* *p dim.* *pp*

Tenor 1 *p* *mp* *p dim.* *pp*

Tenor 2 *p* *mp* *p dim.* *pp*

Bari *p* *mp* *p dim.* *pp*

Tpt. 1 *mf* *mf* *p*

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1 *p* *p* *p*

Tbn. 2 *p* *p* *p*

Tbn. 3 *p* *p* *p*

Tbn. 4

Pno. *p* *Am⁷* *F#m⁷11b* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷*

Guit. B. *Am⁷* *F#m⁷11b* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷* *mf*

Drums *p* *Brushes* *Step-time* *Snare* *Vois* *Smile*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

28 3

Gtr.

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Pno.

Guít. B.

Drums

mf *f* *p* *mf* *f* *mp* *mp* *p* *mp*

Em7/B *E7* *Am7* *F#m7(b9)* *B7* *Em7* *Cmaj7* *B7*

Rasillo
dobles
Simile
bombo

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

4 42 A44

Gtr. *mf*

Alto 1 *p*

Alto 2

Tenor 1 *p*

Tenor 2 *p*

Bari.

Tpt. 1 *p* *mf*

Tpt. 2 *mf*

Tpt. 3 *mf*

Tpt. 4 *mf*

Tbn. 1 *mf*

Tbn. 2 *p* *mf*

Tbn. 3 *p* *mf*

Tbn. 4 *p* *mf*

Pno. *Em*⁷ *Em*⁷ *Bm*⁷ *simile* *Gmaj*⁷(#11) *Cmaj*⁷(#11)

Gut. B. *Em*⁷ *Em*⁷ *Bm*⁷ *Gmaj*⁷(#11) *simile* *Cmaj*⁷(#11)

Drums *redoblante* *p* *Step time* *mf* *Bombo* *plátallo* *simile*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

6 **53**

The score is for a jazz ensemble with vocalists. It consists of 53 measures. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The vocalists (Gtr., Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, Bari.) have a melodic line starting in measure 53. The instrumentalists (Tpt. 1-4, Tbn. 1-4, Pno., Guit. B., Drums) provide accompaniment. The score includes dynamic markings such as *mf* and *p*, and articulation like *Molto*. Chord changes are indicated above the piano and guitar parts, including Bm^7 , $Gmaj^7(\sharp 11)$, $Cmaj^7(\sharp 11)$, Em^7 , and Am^7 . The drum part includes instructions for *pletillo*, *Brushes*, and *Simile*, along with specific techniques like *Septime p* and *Septime con pletillos*.

Gtr. *mf* *p* *mf* *Molto*

Alto 1 *p* V

Alto 2 *p* V

Tenor 1 *p* V

Tenor 2 *p* V

Bari *p* V

Tpt. 1 *mf* *mf*

Tpt. 2 *mf* *p* *mf*

Tpt. 3 *mf* *mf*

Tpt. 4 *mf* *mf*

Tbn. 1 *mf*

Tbn. 2 *mf*

Tbn. 3 *mf*

Tbn. 4 *mf*

Pno. Bm^7 $Gmaj^7(\sharp 11)$ $Cmaj^7(\sharp 11)$ $Cmaj^7(\sharp 11)$ Em^7 Am^7 *mf* *simile*

Guit. B. Bm^7 $Gmaj^7(\sharp 11)$ $Cmaj^7(\sharp 11)$ $Cmaj^7(\sharp 11)$ Em^7 Am^7 *mf*

Drums *pletillo* *Brushes* *Simile*
Septime p *Septime con pletillos* *Vals*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

62 Em⁷ G⁷ Am⁷ Em⁷ Gmaj⁷ Cmaj⁷ 7

The musical score is arranged for a large ensemble. It includes parts for Guitar (Gtr.), Alto 1 and 2, Tenor 1 and 2, Baritone (Bari.), Trumpets 1-4 (Tpt. 1-4), Trombones 1-4 (Tbn. 1-4), Piano (Pno.), Guitar B (Guit. B.), and Drums. The score is divided into two systems. The first system covers measures 62 to 70, and the second system covers measures 71 to 78. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The guitar part features a rhythmic pattern of eighth notes. The vocalists have melodic lines with some rests. The trumpets play a rhythmic figure with dynamics markings of *mf* and *f*. The piano part provides harmonic support with chords and dynamics of *mf* and *f*. The guitar B part has a similar rhythmic pattern to the main guitar. The drums play a consistent rhythmic accompaniment.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

8 70

Em⁷ C#m⁷ Dmaj⁷ F#m⁷ B⁷

Gtr. *mf*

Alto 1 *p mp*

Alto 2 *p mp*

Tenor 1 *p mp*

Tenor 2 *p mp dim.*

Bari. *p mp dim.*

Tpt. 1 *f dim.*

Tpt. 2 *f dim.*

Tpt. 3 *f dim.*

Tpt. 4 *f dim.*

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Pno. *mf*

Guit. B. *mf*

Drums *mf* *Brushes* *Vals* *Simile*
Stop-time *saxes*

The musical score is arranged in a standard orchestral layout. At the top, the guitar part (Gtr.) is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 7/8 time signature. It features a series of chords: Em⁷, C#m⁷, Dmaj⁷, F#m⁷, and B⁷. The dynamics are marked as *mf*. Below the guitar are five vocal staves: Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, and Bari. Each vocal part has its own line of music with dynamics ranging from *p* to *mp*, and Tenor 2 and Bari. parts include a *dim.* marking. The trumpet section (Tpt. 1-4) and trombone section (Tbn. 1-4) are in bass clef. The trumpet parts have dynamics of *f* and *dim.*. The piano part (Pno.) is in grand staff with a *mf* dynamic. The bass guitar part (Guit. B.) is in bass clef with a *mf* dynamic. The drum part (Drums) is in a drum set notation, featuring *mf* dynamics, *Brushes*, *Vals*, and *Simile* markings, as well as *Stop-time* and *saxes* indications.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

78 **A7B** *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* **9**

Gtr. *mf*

Alto 1 *f* *p* *mf*

Alto 2 *f* *p* *mf*

Tenor 1 *f* *p* *mf*

Tenor 2 *dim.* *p* *mf*

Bari. *dim.* *p* *mf*

Tpt. 1 *dim.* *p* *mf*

Tpt. 2 *dim.* *p* *mf*

Tpt. 3 *dim.* *p*

Tpt. 4 *dim.* *p*

Tbn. 1 *p*

Tbn. 2 *p*

Tbn. 3 *p*

Tbn. 4 *p*

Pno. *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* *B⁷* *Em⁷/B* *mf*

Guit. B. *f* *mf*

Drums *Brushes* *Vato* *Simile* *mf over time strokes*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

10

Chords: E7, Am7, F#m7^{b9}, B7, Em7, Cmaj7, B7, Em7, Eb7

Drums: Piañlle, Simile, over time, p cresc. stoptime, bombo, Fill, stoptime

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

B **SOLOS** **11**

101

Gtr. *Simile* Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11) Cmaj7(4#11) Bm7 Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11)

Alto 1 G#m7 Emaj7(4#11) Amaj7(4#11) Amaj7(4#11) G#m7 Emaj7(4#5) Amaj7(4#11)

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2 C#m7 Amaj7(4#11) Dmaj7(4#11) Dmaj7(4#11) C#m7 Amaj7(4#5) Dmaj7(4#11)

Bari

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Pno. Bm7 *Simile* Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11) Cmaj7(4#11) Bm7 Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11)

Guit. B. Bm7 *Simile* Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11) Cmaj7(4#11) Bm7 Gmaj7(4#5) Cmaj7(4#11)

Drums *radoblatz* *mf* *Bombo* *Simile* *platillo*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

12 108

The score is for a piece in G major, 4/4 time. It features a guitar part with a melodic line and a piano part with a rhythmic accompaniment. The guitar part includes a 'Simile' section. The piano part includes a 'redoblante' section. The drums part includes a 'mf' section and a 'plátillo' section.

Chords:

- Gtr: Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11) Simile
- Alto 1: Amaj7(♯11), G#m7, Emaj7(♯11), Amaj7(♯11), Amaj7(♯11), G#m7, Emaj7(♯11)
- Tenor 2: Dmaj7(♯11), C#m7, Amaj7(♯11), Dmaj7(♯11), Dmaj7(♯11), C#m7, Amaj7(♯11)
- Pno: Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11) Simile
- Gui. B.: Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Cmaj7(♯11), Bm7, Gmaj7(♯11) Simile

Drums:

- redoblante
- mf
- Bombo
- plátillo

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

B17 **13**

115

Gtr. Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11) Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11)

Alto 1 Amaj7(#11) Amaj7(#11) G#m7 Emaj7(#11) Amaj7(#11) Amaj7(#11) G#m7 Emaj7(#11)

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2 Dmaj7(#11) Dmaj7(#11) C#m7 Amaj7(#11) Dmaj7(#11) Dmaj7(#11) C#m7 Amaj7(#11)

Bari

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1 *pp cresc.* *mf* *p cresc.*

Tbn. 2 *pp cresc.* *mf* *p cresc.*

Tbn. 3 *pp cresc.* *mf* *p cresc.*

Tbn. 4

Pno. Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11) Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11)

Guit. B. Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11) Cmaj7(#11) Cmaj7(#11) Bm7 Gmaj7(#11)

Drums *Simile*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

14 123 *Cmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)* **C SHOUT**

Gtr. *mf*

Alto 1 *mf*

Alto 2 *mf*

Tenor 1 *mf*

Tenor 2 *mf*

Bari. *mf*

Tpt. 1 *mf*

Tpt. 2 *f*

Tpt. 3 *mf*

Tpt. 4 *mf*

Tbn. 1 *mf* *mf* *p* *mf*

Tbn. 2 *mf* *mf* *p* *mf* *mf*

Tbn. 3 *mf* *mf* *p* *mf* *mf*

Tbn. 4 *mf* *mf*

Pno. *Cmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)* *Bm7(♯11)* *Simple Gmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)*

Guit. B. *Cmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)* *Bm7(♯11)* *Simple Gmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)* *Cmaj7(♯11)*

Drums *redoblante* *mf* *Bombo* *plátillo*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

129 15

Chord Chart:

$Bm^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Gmaj^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Cmaj^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Cmaj^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Bm^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Gmaj^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$	$Cmaj^{\flat 7}(\sharp 4\sharp 5)$
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Drums: mf stop time

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

16 *136*

Gtr. *mf* *mf* *Molto*

Alto 1 *p* *p* *V*

Alto 2 *p* *p* *V*

Tenor 1 *p* *p* *V*

Tenor 2 *p* *p* *V*

Barí. *p* *p*

Tpt. 1 *p* *mf* *mf*

Tpt. 2 *p* *mf* *mf*

Tpt. 3 *p* *mf* *mf*

Tpt. 4 *p* *mf* *mf*

Tbn. 1 *p*

Tbn. 2 *p*

Tbn. 3 *p*

Tbn. 4 *p*

Pno. *p* *mf*

Guit. B. *p* *mf*

Drums *p* *Bruelas* *Simile*
step time con platillos *Vals*

D Em⁷ Am⁷ Em⁷ G⁷ Am⁷

Cmaj⁷(#11) Em⁷ Am⁷ Em⁷ G⁷ Am⁷

Cmaj⁷(#11) Em⁷ Am⁷ Em⁷ G⁷ Am⁷

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

146 *Em7 Gmaj7 Cmaj7 Em7 Am7 Gmaj7 F#m7b9 B7 Em7/B B7* 17

The musical score is arranged for a large ensemble. It includes staves for Guitar (Gtr.), Alto 1 and 2, Tenor 1 and 2, Baritone (Bari.), Trumpet 1-4 (Tpt. 1-4), Trombone 1-4 (Tbn. 1-4), Piano (Pno.), Electric Bass (Guit. B.), and Drums. The score is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The guitar part features a complex chord progression: *Em7 Gmaj7 Cmaj7 Em7 Am7 Gmaj7 F#m7b9 B7 Em7/B B7*. The piano part has a melodic line with dynamics ranging from *mf* to *f*. The drums play a steady groove with brushes and mallets, including a section labeled 'stop time'.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

175 19

Em⁷ Cmaj⁷ B⁷ Em⁷

Gr. *f*

Alto 1 *mf* *mf* *mf* *p*

Alto 2 *mf* *mf* *mf* *p*

Tenor 1 *mf* *mf* *mf* *p*

Tenor 2 *mf* *mf* *mf* *p*

Bari *mf* *mf* *mf* *p*

Tpt. 1 *mf* *mf* *mf* *p*

Tpt. 2 *mf* *mf* *mf* *p*

Tpt. 3 *mf* *mf* *mf* *p*

Tpt. 4 *mf* *mf* *mf* *p*

Tbn. 1 *mf* *mf* *mf* *p*

Tbn. 2 *mf* *mf* *mp* *p*

Tbn. 3 *mf* *mf* *mp* *p*

Tbn. 4 *mf* *mf* *mp* *p*

Pno. *f*

Guit. B. *ff*

Drums *f* Fill

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Apéndice 2

Partitura de la Pieza Coronel Aureliano

Coronel Aureliano

Diego Barrios

Coronel Aureliano by Diego Barrios. The score is for a full band and includes the following parts and markings:

- Alto Sax 1 & 2:** Starts with a tempo marking of $\text{♩} = 95$. Includes a section marked **A** and a repeat sign **AB**. Dynamics range from *mf* to *p*.
- Tenor Sax 1 & 2:** Similar dynamics and articulation as the alto sax parts.
- Bari Sax:** Similar dynamics and articulation as the other sax parts.
- Trumpet 1-4:** Dynamics range from *mf* to *f*. Includes articulation markings like *acc.* and *mf cresc.*
- Trombone 1-4:** Dynamics range from *p* to *mp*.
- Guitar:** Chord symbols: Gm^7 , Cm^7 , $Bbmaj^7$, $Fmaj^7$, Gm^7 , Cm^7 , D^7 , Gm^7 , G^7 , Cm^7 , $Ebmaj^7$, $Bbmaj^7$, Fm^7 .
- Piano:** Chord symbols: Gm^7 , Cm^7 , $Bbmaj^7$, $Fmaj^7$, Gm^7 , Cm^7 , D^7 , Gm^7 , G^7 , Cm^7 , $Ebmaj^7$, $Bbmaj^7$, Fm^7 .
- Bass:** Chord symbols: Gm^7 , Cm^7 , $Bbmaj^7$, $Fmaj^7$, Gm^7 , Cm^7 , D^7 , Gm^7 , G^7 , Cm^7 , $Ebmaj^7$, $Bbmaj^7$, Fm^7 .
- Drums:** Includes markings for *triplé*, *Bambusa*, *hi-hat cerrado*, and *Solo*.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2

A29

The musical score is arranged in a standard orchestral format. It includes the following parts:

- Vocalists:** Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, and Baritone. The vocal lines feature melodic phrases with dynamic markings such as *mf*, *p*, and *f*.
- String Quartet:** Violin 1, Violin 2, Viola 1, and Viola 2. The strings play a rhythmic accompaniment with dynamic markings including *mf*, *f*, *mp*, and *stacc.*
- Brass Section:** Trumpets 1-4 and Trombones 1-4. The brass parts provide harmonic support and rhythmic texture.
- Woodwinds:** Oboe and Flute. The woodwinds play a steady accompaniment.
- Keyboard:** Bass and Piano. The piano part includes a bass line and chords, with dynamic markings like *mf* and *stacc.*
- Drums:** A drum set part is shown at the bottom, with specific instructions for the hi-hat (carrada), snare, and bongo.

The score is written in a key signature of one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. It includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

[B7] 3

The score is arranged for a large ensemble. The top section includes:

- Alto 1 and Alto 2: Flutes
- Tenor 1 and Tenor 2: Clarinets
- Bari: Bassoon
- Tpt. 1, 2, 3, 4: Trumpets
- Tbn. 1, 2, 3, 4: Trombones

The bottom section includes:

- Otr.: Oboe
- Tru.: Trombone
- Bass: Bass
- Drum: Percussion

The percussion part includes a snare drum line with dynamic markings (mp, sf) and a bass drum line with a 'step six' pattern. The string section (Tbn. 1-4) has a dynamic marking of *mf* and *ff*. The woodwinds (Alto 1-2, Tenor 1-2, Bari) have dynamic markings of *p*, *mp*, and *f*. The Oboe part has a dynamic marking of *f*. The Bass part has a dynamic marking of *f*. The Trombone part has a dynamic marking of *f*. The Drum part has a dynamic marking of *mp*. The Bass Drum part has a dynamic marking of *mf*. The score is marked with a rehearsal sign [B] at the beginning and [B7] at the end. The number 3 is in the top right corner.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

4

The score is arranged for the following instruments:

- Abx 1 & 2
- Sax 1 & 2
- Bari
- Trp 1, 2, 3, 4
- Tbn 1, 2, 3, 4
- Obc.
- Fag.
- Bar.
- Drum

The score includes various musical notations such as dynamics (*f*, *ff*, *mf*, *sf*), articulation (*acc*), and performance instructions like *tr* (trill) and *sfz* (sforzando). The drum part features complex rhythmic patterns with *Ride* and *Snare* markings. The bottom of the page contains the text "© 1997 by Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved." and "Warner Bros. Entertainment Inc. A Time Warner Company."

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Apéndice 3

Partitura de la Pieza José Arcadio Buendía

José Arcadio Buendía

Cumbia

Diego Barrios

Intro
♩ = 85

Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Bari Sax
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Piano
Bass
Drums
tom 1
tom 3
charles pie
Bombo
simile

mf

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

35

Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7 Bm F#7

B17

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari

Solo de Trompeta
Em B7

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Gtr.

Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm Eb7 Dm A7

Pno.

Simile Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm A7 Dm Eb7 Dm A7

Bass

Drums

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

65 **C** **Shout**

The score is for a piece titled "Shout" from the album "Cien Años de Soledad, Cuatro Piezas". It is marked with a common time signature (C) and a rehearsal mark (65). The score is arranged for a large ensemble including vocalists and instrumentalists.

Vocalists: Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, and Bari. They all play a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a *mp* dynamic and building to *f* by the end of the piece.

Trumpets (Tpt. 1-4): Play a melodic line starting with *mf* and ending with *mp*. A performance instruction reads: "* Tocar una octava abajo si no es posible tocar arriba".

Trombones (Tbn. 1-4): Tbn. 1 and 2 play a melodic line starting with *mf* and ending with *p*. Tbn. 3 and 4 play a sustained harmonic accompaniment.

Instrumentalists: Gtr., Pno., Bass, and Drums. The guitar and piano provide harmonic support. The bass line is a steady eighth-note pattern. The drums play a pattern of eighth notes, starting with *mf* and marked "overtime".

Chord Progression: Gm, D7, Gm, D7, Gm, D7, Gm, D7, Gm, D7.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

Apéndice 4

Partitura de la Pieza Melquiades

Melquiades

Diego Barrios

The musical score is for the piece "Melquiades" by Diego Barrios. It is written in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The score includes staves for Alto Sax 1 & 2, Tenor Sax 1 & 2, Bari Sax, Trumpet 1-4, Trombone 1-4, Guitar, Piano, Bass, and Drums. The piece begins with an "Intro" section marked with a tempo of ♩ = 85. The main section, labeled "A", starts at measure 11. The guitar part features a series of chords: B7, Em7, Am7, B7, B7, Em7, Am7, B7, D7, Am7, Gmaj7, and Cmaj7. The piano part includes dynamics such as *mf* and *mp*. The drum part includes markings for "Aro", "Simile", and "stoptime".

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

2 16 **ATT**

The score is arranged for a large ensemble. It begins with a section marked 'ATT' (Ad libitum) starting at measure 16. The vocal parts (Alto 1-2, Tenor 1-2, Baritone) are mostly silent during this section. The brass section (Trumpets 1-4 and Trombones 1-4) enters with melodic lines, marked with dynamics like *mf* and *p*. The guitar and piano parts provide harmonic support with chords and arpeggios, marked with dynamics like *mp*. The bass line follows the harmonic structure, and the drums provide a rhythmic accompaniment with various techniques like 'Fill', 'stepLine', 'Tremolés', and 'Smile'.

Chord Progression:

Gtr. / Pno. / Bass: B⁷ D⁷ Am⁷ Gmaj⁷ Cmaj⁷ B⁷ B⁷ Em⁷ Am⁷ B⁷ B⁷ Em⁷ Am⁷ B⁷ D⁷ Am⁷

Drums: Fill, stepLine, Tremolés, Smile, stepLine

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

30

B C#m7 F#m7 G#7 G#7 C#m7 F#m7 G#7 G#7 C#m7 3

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Gtr.

Pno.

Bass

Drums

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

mf f mf mf mf f

Gmaj7 Cmaj7 B7 D7 Am7 Gmaj7 Cmaj7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7

Gmaj7 Cmaj7 B7 D7 Am7 Gmaj7 Cmaj7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7

Gmaj7 Cmaj7 B7 D7 Am7 Gmaj7 Cmaj7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7

Stoptime Brass

Stoptime

Bamboo
hi-kot cerrado
mf

Smile

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

4 16 F#m7 G#7 G#7 C#m7 F#m7 G#7 G#7 **B7**

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Gtr. Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7

Solo de Guitarra

Pno.

Bass Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7 B7 B7 Em7 Am7

Drums

F#ll mf

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

63 5

C

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Barí

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Tbn. 4

Gtr.

Pno.

Bass

Drums

mf

Smile

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, CUATRO PIEZAS

93 7

The score is arranged in systems. The vocal parts (Alto 1, Alto 2, Tenor 1, Tenor 2, Baritone) have lyrics in Spanish: "Yo soy el hijo de la soledad, / Yo soy el hijo de la soledad, / Yo soy el hijo de la soledad, / Yo soy el hijo de la soledad, / Yo soy el hijo de la soledad." The instrumental parts include four trumpets (Tpt. 1-4), four trombones (Tbn. 1-4), guitar (Gtr.), piano (Pno.), bass, and drums. Dynamics range from *mf* to *ppp*. The guitar part includes a chord progression: B7, Em7, Am7, B7, B7, Em7, Am7, B7, B7, Em7, Am7, B7. The drums part includes markings for *mf dim.*, *stop time*, *Simile*, and *Fill*.