

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Recital de música contemporánea: Técnicas extendidas del saxofón soprano, alto y tenor
aplicadas en el repertorio de los siglos XX y XXI

Haydder Esteban Delgado Barajas

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciado en música

Director

Luis Miguel Delgado Grande

Máster en Teoría de la música y composición

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias humanas

Escuela de artes y música

Bucaramanga

2022

*RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA***Dedicatoria**

A la incertidumbre de la eternidad y por su puesto a mi padre, madre y hermanas.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Agradecimientos**

A los docentes y compañeros involucrados en la escritura y montaje de este proyecto. A los maestros saxofonistas del mundo que han aportado en mi proceso instrumental. A Luis Miguel Delgado, director de este proyecto. Al rock latinoamericano por darme energías.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Tabla de contenido**

	Pág.
Introducción	11
1. Planteamiento del problema.....	13
1.1 Antecedentes	13
1.2 Pregunta de investigación	14
1.3 Justificación	14
2.1 Objetivo General.....	16
2.2 Objetivos Específicos	16
3.1.1 Growling-rough growling	20
3.1.3 Open slap- variación del slaptongue.....	23
3.2 Ku Ku.....	25
3.2.1 Multifónicos.....	26
3.2.2 Slaptongue	27
3.2.3 Gradually fade slap to staccato	27
3.3. OTLI	28
3.3.1 Trínos tímbricos con llaves.....	29
3.3.2 Multifónicos.....	30
3.3.3 Bisbigliando	31

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3.3.4 Overtones (Armónicos).....	32
4. Sistematización Pedagógica.....	33
4.1 Rutinas de estudio.....	33
4.1.1 Bases.....	34
4.2.2 Ejecución de las técnicas.....	38
4.3.3 Estudio del repertorio.....	39
5. Recursos.....	43
5.1 Recursos físicos.....	43
5.2 Recursos humanos.....	43
5.3 Material bibliográfico.....	43
5.4 Recursos tecnológicos.....	44
6.Conclusiones.....	44
Referencias Bibliográficas.....	45

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Lista de Figuras**

	Pág.
Figura 1 Escala Blues Cm (Grab it!)	19
Figura 2 Ben Webster (Grab it!)	19
Figura 3 Rough growling (Grab it!).....	21
Figura 4 Growl+Vibrato (Grab it!)	21
Figura 5 Glissandos-bends (Grab it!).....	22
Figura 6 Glissando descendente (Grab it!)	22
Figura 7 Open slap (Grab it!).....	23
Figura 8 Serie armónica para el Sib grave del saxofón	24
Figura 9 Overtones (Grab it!)	25
Figura 10 Multifónicos (Ku Ku).....	26
Figura 11 Slaptongue (Ku Ku).....	27
Figura 12 Slap gradually fade slap to staccato (Ku Ku)	28
Figura 13 Diagrama digitación saxofón (OTLI).....	29
Figura 14 Trinos tímbricos con llaves (OTLI).....	30
Figura 15 Multifónicos con vibrato y trinos (OTLI)	30
Figura 16 Multifónicos dentro de un esquema rítmico (OTLI)	31
Figura 17 Bisbigliando (OTLI).....	32
Figura 18 Overtones y sobreagudos (OTLI).....	32
Figura 19 Armónico Sib (OTLI).....	33
Figura 20 Giro hacia la derecha.....	34
Figura 21 Giro hacia la izquierda	35

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 22 Inhalación	35
Figura 23 Exhalación	36
Figura 24 Estudio con rodillas flexionadas.....	37
Figura 25 Boquilla con la caña ligeramente hacia un lado	38
Figura 26 Cronograma	40
Figura 27 Gráfica manejo del aire	41
Figura 28 aire en la dinámica.....	42

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Lista de Apéndices**

Apéndice A. Partitura Grab it! Jacob ter Veldhuis

Apéndice B. Partitura Ku Ku Barry Cockroft

Apéndice C. Partitura Otlí Arodi Martinez

Los apéndices están adjuntos y puede visualizarlos en la base de datos de la biblioteca UIS

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Resumen

Título: Recital de música contemporánea: Técnicas extendidas del saxofón soprano, alto y tenor aplicadas en el repertorio de los siglos XX y XXI*

Autor: Haydder Esteban Delgado Barajas**

Palabras Clave: Recital, saxofón, contemporáneo

Descripción: En este trabajo de grado *Recital de música contemporánea: Técnicas extendidas del saxofón soprano, alto y tenor aplicadas en el repertorio de los siglos XX y XXI* se evidencia el montaje del repertorio académico que comprende técnicas extendidas como parte del discurso musical para presentarse en un recital. También se da análisis interpretativo y contexto sobre las obras escogidas: *Grab it!*-Jacob ter Veldhuis (1999), *Ku Ku*- Barry Cockroft (1997), *Otli*- Arodi Martinez (2018); junto con la explicación de las características sonoras y la ejecución de cada uno de los efectos y técnicas contenidas en las obras: Multifónicos, sobreagudos, bisbigliando, armónicos-overtones, slaps, growling, trinos tímbricos, glissandos; mediante una serie de recomendaciones desde las bases elementales de la producción del sonido del saxofón como lo son la respiración, control de la columna de aire y la embocadura de manera que se realice el montaje de las obras y la resolución de problemas técnicos y dificultades mecánicas encontradas en la ejecución de las piezas con el fin de avanzar en el proceso instrumental del saxofón abordando este repertorio además de aportar culturalmente al crecimiento musical de la Escuela de artes y música de la Universidad Industrial de Santander y a la comunidad de saxofonistas de la región.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias humanas. Escuela de música. Licenciatura en música. Director: Luis Miguel Delgado Grande. Máster en Teoría de la música y composición.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Abstract**

Title: Contemporary music recital: Extended techniques of the soprano, alto and tenor saxophone applied in the repertoire of the 20th and 21st centuries*

Author(s): Haydder Esteban Delgado Barajas**

Key Words: Recital, saxophone, contemporary

Description: In this degree work, *Contemporary music recital: Extended techniques of the soprano, alto and tenor saxophone applied in the repertoire of the 20th and 21st centuries* the montage of the academic repertoire that comprising extended techniques as part of the musical discourse to be presented in a recital. Context and analysis is also given on the chosen works: Grab it! -Jacob Ter Vledhuis (1999), Ku Ku- Barry Cockroft (1997), Otlí- Arodi Martinez (2018); together with the explanation of the characteristics and the execution of each of the effects and techniques contained in the works is proposed: Multiphonics, altísimos, bisbigliandos, overtones, slaps, growling, timbric trills, glissandos; through a series of recommendations from the elementary bases of the saxophone sound production as are the breath, control of the air column and the embouchure so that the montage of the works and the resolution of technical and mechanical problems encountered in the execution of music is carried out in order to advance the instrumental process of the saxophone addressing this repertoire as well as contributing culturally to the musical growth of the School of Arts and Music of the Industrial University of Santander and the saxophonist community of the region.

* Degree Work

** Faculty of humanities. Music School. Bachelor's degree in music. Director: Luis Miguel Delgado Grande. Master in Theory of music and composition.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Introducción

El saxofón es un instrumento con diferentes recursos sonoros, estas características sonoras del saxofón, así como su versatilidad le permiten pertenecer a una diversidad de agrupaciones y formatos, incorporándose a las bandas militares luego de su fabricación en el siglo XIX, luego sería incluido y reconocido en agrupaciones de Jazz en Estados Unidos y en orquestas de baile y big bands populares en Latinoamérica.¹ De igual manera sería incluido en fragmentos orquestales por compositores reconocidos como: Camile Saint-Saens, George Bizet, Mussorgsky, Prokofiev, H.Villa-lobos, etc.²

A raíz del surgimiento de instrumentistas y de la cátedra de saxofón en el conservatorio de París encargada al pedagogo Marcel Mule, se empieza a comisionar y escribir música para saxofón solista con acompañamiento de orquestas, bandas y piano resaltando que desde la popularización del saxofón y las primeras comisiones de obras realizadas para el instrumento se ha explorado en el uso de sus recursos tímbricos y acústicos dentro del repertorio académico internacional. Uno de los primeros métodos que registró estas técnicas es el *Hello mr Sax* del saxofonista Francés Jean Marie Londeix (1989). Cabe resaltar que a partir de esta fecha están registrados a manera de método de estudio los recursos de las técnicas, pero su aparición y uso se remonta años atrás, como por ejemplo están los multifónicos presentados en *Sequenza IXb* de Luciano Berio en 1980 o incluso el slap en *Sax-O-phun* de Rudy Wiedoeft en 1925.

El uso de técnicas extendidas en el saxofón se evidencia mayormente en el repertorio académico internacional para el instrumento en formato solo (Ferrer, 2015, p.4). Estas

¹ VALENCIA, Esneider. Caimaré: The Saxophone at the Crossroads of Colombian Music. Artes, la revista.16. Pg. 126-141.Universidad de Antioquia.2012.

² ASENSIO, Miguel. El saxofón en la Orquestas.2008. recuperado de: <https://adolphesax.com/>

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

técnicas amplían los recursos interpretativos del saxofonista así como la construcción de su discurso musical mediante las obras y desarrollan su calidad de ejecución técnica y virtuosismo musical mediante herramientas de estudio que permiten evolucionar las posibilidades de las bases elementales de la producción del sonido del instrumento como lo son el control del aire, la embocadura y el uso del diafragma. Cada técnica puede brindar una sonoridad que se puede asemejar a recursos utilizados por otros instrumentos además de destacarse por sus características sonoras principales afectando directamente una cualidad de la música. Se puede clasificar³ las técnicas aplicadas en el repertorio escogido para este trabajo en:

Para alterar el timbre:

- Bisbigliando
- Growling
- Trinos tímbricos
- Slaps (Cerrado y abierto)

Para simular polifonía:

- Multifónicos

Para ampliar el registro:

- Armónicos-overtones
- Glissando

La ejecución de algunas de estas técnicas puede ser complicada y requiere práctica, sin embargo, son efectos muy idiomáticos y funcionan muy bien, por lo que hoy en día, generalmente, todos los saxofonistas de nivel académico y profesional los dominan.

³ Clasificación según OLORIZ, Nahikari. El saxofón en la música clásica: En busca de una escritura idiomática. Escola Superior de Música de Catalunya; Bataller, Arnau. 2015.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

1. Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes

En cuanto a antecedentes regionales encontramos trabajos de análisis y montaje de repertorio académico para el saxofón como OCHOA OSORIO, Jesús Armando. Análisis, montaje e interpretación de tres de las obras más representativas del repertorio académico universal para saxofón: Alto, tenor y soprano. Universidad Industrial de Santander, 2013. y el de PARADA GARCÍA, Camilo Augusto. Interpretación de obras para instrumento solo como estrategia metodológica para el desarrollo técnico del saxofón. Universidad Industrial de Santander, 2012. Para aspirar al título de Licenciados en música. Estos trabajos precisan conceptos elementales de ejecución del instrumento y brindan un análisis del contenido musical, armónico e interpretativo de las obras. Estos trabajos tratan la interpretación del instrumento en cuanto al repertorio académico universal pero no contienen técnicas extendidas en su discurso musical, solo contienen sobreagudos. Por lo tanto, se consideran también antecedentes a nivel nacional e internacional como:

CADAVEIRA MARTINEZ, Patricia. Proyecto de recital basado en elementos escenográficos y visuales del repertorio contemporáneo de saxofón. Proyecto para la obtención de Master en música. ESMAE Politécnico de Porto, 2014. Se describe la realización una puesta en escena de obras contemporáneas del saxofón junto con elementos escenográficos y un análisis de obras de los últimos 30 años. FERRER PRETEL, W. M. (2015). Cinco técnicas extendidas del saxofón aplicadas en la cumbia (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT). GARZA, Gilbert. Saxophone music from Latin America. The University of Iowa, 2020. Tesis presentada para los requisitos del Doctor en Artes Musicales en el cual se aborda repertorio latinoamericano contemporáneo para el saxofón para su

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

grabación. LÓPEZ CASAS, Erick Alejandro. Introducción a la técnica alternativa de soplo aplicada al saxofón, visión de Andrés Gomis. Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, 2019. MARTINEZ LATORRE, Ángel Sebastián. Análisis interpretativo Jungle para saxofón alto solista de Christian Lauba. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C, 2019. THIEDE, Jacob. The Broken Saxophone: Exploring problems and solutions to contemporary saxophone techniques through Alex Mincek's Ali. University of North Texas. OCAMPO CARDONA, Javier. Modern Latin American Repertoire for classical saxophone, A recording Project and performance guide. Arizona State University, 2011. PRIOLÓ ESPITIA, Luis Fernando. Las técnicas extendidas en tres obras colombianas para saxofón. Universidad EAFIT. Medellín, 2015. en los cuales se puede encontrar información tanto de la ejecución y el control del aire en el instrumento así como las definiciones y explicaciones de las técnicas extendidas del instrumento además del proceso de montaje de repertorio académico que contiene las mismas e información sobre el repertorio escogido para este trabajo: Grab it!-Jacob Ter Vledhuis (1999), Ku Ku- Barry Cockroft (1997), Otli- Arodi Martinez (2018).

1.2 Pregunta de investigación

¿Cómo abordar el montaje de obras del repertorio para saxofón soprano alto y tenor que utilicen técnicas extendidas?

1.3 Justificación

El repertorio de estudio para saxofón en niveles académicos de pregrado en la ciudad de Bucaramanga está filtrado por la falta de investigación en cómo abordar las técnicas extendidas y no existe una línea de programa dentro de la cátedra instrumental Saxofón de

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

la Universidad Industrial de Santander que aborde el repertorio de finales de siglo XX y siglo XXI con técnicas extendidas.

En base al avance en la escritura musical y el desarrollo del intérprete del saxofón se realiza este trabajo para establecer el estudio de las técnicas extendidas en la cátedra instrumental de saxofón de la escuela de música y artes de la Universidad Industrial de Santander, al estar enfocado en el montaje e interpretación de tres obras que contienen diferentes técnicas, registra y aporta pedagógicamente mediante la auto etnografía del montaje del recital al proceso instrumental a nivel regional.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Realizar un recital de música contemporánea abordando obras del repertorio para saxofón soprano, alto y tenor que requieran el uso diferentes técnicas extendidas en su discurso musical.

2.2 Objetivos Específicos

Documentar mediante el trabajo de grado el proceso de montaje donde se evidencie el trabajo realizado con las obras: Grab it!-Jacob Ter Vledhuis, Ku Ku- Barry Cockroft, Otlí-Arodi Martínez.

Plantear en el documento escrito la rutina de estudio formulada para la práctica del repertorio escogido.

Socializar el repertorio escogido y las técnicas extendidas contenidas mediante un conversatorio con los estudiantes y docentes de la Escuela de artes y música UIS.

Realizar registro audiovisual mediante grabación del recital como fuente de referencia para futuros estudiantes saxofonistas.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3. Análisis

A continuación, se presenta el análisis interpretativo de las obras enfatizando en la descripción de cada una de las técnicas extendidas utilizadas y su relación con el contenido musical y contextual de cada pieza. Para esto se toman referencias sobre los compositores, saxofonistas, estilos musicales, recursos interpretativos musicales y la historia de creación de las obras.

3.1 Grab it!

Muchas de las composiciones de ter Veldhuis se centran en el lado "más desagradable" de la vida⁴ particularmente en la cultura popular estadounidense. La obra fue escrita en 1999 originalmente para saxofón tenor y ghettoaster⁵. Este uso de recursos electrónicos parten desde mediados de siglo XX a raíz de la creación de la cinta electromagnética y su incorporación en la práctica compositiva mediante la modificación y amplificación de las cintas que contenían grabaciones de sonidos de fuentes acústicas por la corrientes de la *Musique concrète* creada por el compositor Pierre Schaeffer siendo la *Symphonie pour un homme seul* (1950)⁶ considerada como la primer obra representativa. Luego de varios años desde la participación breve en el estudio de Schaeffer por el compositor Karlheinz Stockhause impulsa la *Elektronische Musik* diferenciada de la música concreta en la sintetización de los sonidos de la música desde señales producidas electrónicamente. Veldhuis utiliza la modificación de fuentes acústicas y la implementación de sonidos electrónicos en su pieza, resaltando principalmente las voces pregrabadas.

⁴ (24 "Jacob TV: A Portrait," Music Center The Netherlands, 3.),

⁵ Un término popular estadounidense para referirse a un estéreo portátil o Boombox. Un boombox es un reproductor de música portátil transistorizado con uno o dos grabadores de cinta de casete/ reproductores y radio AM/ FM, generalmente con una manija para transportar en mano.

⁶ Schaeffer, P. (1952), *A la Recherche d'une Musique Concrète*. Éditions du Seuil, Paris 1952

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Williams (2016) menciona en su texto *The African American Male Voice in the Electroacoustic works of Steve Reich and Jacob ter Veldhuis* que las muestras habladas de la obra se toman de *Scared Straight*⁷, un documental de 1978 donde los convictos, en su mayoría afroamericanos, hablan de sus experiencias carcelarias a jóvenes problemáticos. Veldhuis afirma sobre la obra:

“Grab It! se basa en muestras de discursos de presos condenados a cadena perpetua. Su vitalidad verbal y su agresión coinciden con el sonido áspero del saxo tenor. ¡Agárralo! Es un dúo competidor, una batalla de si te gusta, para saxofón tenor y ritmos de habla al unísono. El saxo compite con un rango sin parar de sílabas, palabras y frases, exigiendo resistencia del intérprete. En la cárcel el suicidio no es raro: ató un extremo alrededor de la tubería, y se colgó. Así que salió por la puerta de atrás envuelto en una hoja verde con una etiqueta en el dedo del pie.... ¡Lo pierdes todo! no es solo triste, también se puede entender como un recuerdo vivo. El corredor de la muerte como una metáfora de la vida: La vida vale la pena vivir. ¡Agárralo!”⁸

El compositor Jacob fue influenciado por el blues blues resaltando de este el uso de escalas blues y algunas corrientes de la música jazz como el bebop(1940-1950) free jazz y post-bop(1960-1970).

⁷ Williams (2016) p.7

⁸ Recuperado de: www.jacobtv.net/product/grab-it/

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 1 Escala Blues Cm (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

Además de ser mencionados directamente en la partitura los saxofonistas: Sonny Rollins, George Adams, Archie Shepp, Clarence Cremons y Ben Webster. Su mención hace referencia a la sonoridad y estilo representativo de cada saxofonista como sugerencia para las diferentes partes de la obra, por ejemplo la mención de Webster en la última hoja en un pasaje con la indicación dinámica pianissimo hace referencia a interpretar estas notas con su característico sonido subtonado de las baladas de la llamada “Era del swing” (1930-1940) en la música jazz⁹. Esta sonoridad se puede encontrar en álbumes como *Ben Webster plays Ballads* (1988) y *Webster’s dictionary* (1970).

Figura 2 Ben Webster (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

Otra característica de la pieza es el uso de compases irregulares para desplazar los acentos lo cual genera una textura entre la voz hablada y el saxofón que da la sensación de un discurso entre los dos sonidos.

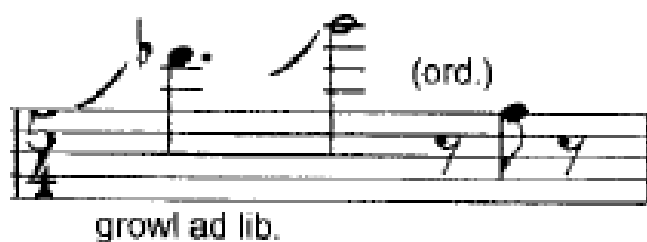
⁹ Subtono: Sonido destimbrado y con aire que se logra relajando la mandíbula y posicionándola hacia atrás.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3.1.1 Growling-rough growling

La técnica consiste en generar un sonido gutural con la garganta, esto se puede lograr emitiendo una vocal mientras se tocan las notas del saxofón.¹⁰ Este efecto es utilizado en músicas popular para dar ese sonido “sucio” o “roto” imitando también a la voz humana cuando se rompe por la emoción del momento. Es importante resaltar la mención de uno de los representantes del Freejazz(70s) Sonny Rollins en la mayoría de la obra, pues su sonoridad característica incluye este sonido rasgado que podemos encontrar en álbumes como *Nucleus* (1975) y el *Old Flames* (1993).

Figura 1 Growl (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

En *Grab it!*, el compositor propone el elemento expresivo *ad lib.* lo que deja a disposición del músico elegir que tanta distorsión aplicará y también para la conexión entre las dos notas, pues aparece un sol sobreagudo para el saxofón tenor, la cuál es la primer nota del registro armónico y debe tratarse con precaución para no fallar la ejecución de la nota al agregar el growl. Luego la indicación de (ord.) quiere decir volver al sonido sin growl. Una variación es el rough growling que consiste en enfatizar con volumen fuerte en el efecto:

¹⁰ Prioló, E. (2015) p. 41

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 3 Rough growling (Grab it!)

210

free, extremely rough growling
Grab

it

fff George Adams

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

También aparece la fusión del growl con el recurso interpretativo del vibrato:

Figura 4 Growl+Vibrato (Grab it!)

280

Just remember this: I personally don't give a fat rat ass
what you do when you leave here today

growl+ vibrato

f Clarence Cremons

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

3.1.2 Glissando -rough upbeat glissando

El efecto de glissando puede variar en su forma de ejecución de dos maneras: glissando de embocadura y glissando con notas. El glissando con embocadura se realiza de manera que con la relajación o tensión de los músculos que conforman la embocadura junto al movimiento vertical de la mandíbula, el control de aire y el dominio de los armónicos se varía la altura del sonido que estamos emitiendo. Estos glissandos se pueden encontrar también con el nombre de “bends” cuando la distancia de comienzo hasta donde se llega no es muy amplia:

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 5 Glissandos-bends (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

En esta obra también tenemos glissandos más amplios que se que se ejecutan digitando en forma cromática o diatónica ascendente o descendente hasta llegar a la nota indicada por el compositor o en este ejemplo, hasta donde el saxofonista desee, pero considerando la línea dibujada:

Figura 6 Glissando descendente (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

La sonoridad del efecto es dar la sensación de caída, por lo cual dependiendo de la velocidad, se puede acompañar con variación dinámica de decrescendo.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3.1.3 Open slap- variación del slaptongue

El slaptongue es una técnica extendida que se realiza golpeando la caña con la ventosa de aire producida por lengua cubriendo la caña y soltándola para producir un efecto que se puede comparar al sonido que se genera al golpear un tambor con una baqueta.

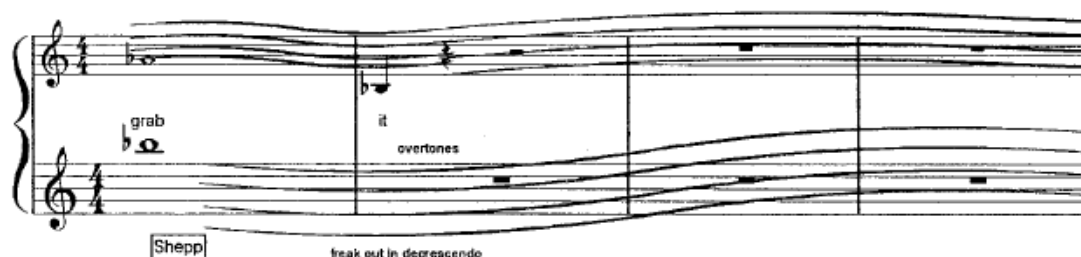
En Grab it! Aparece una de las variaciones del slap que es el open slap, que consiste en como indica su nombre, una vez liberada la caña de la lengua y generada la ventosa de aire, abrir la boca para ampliar el volumen del efecto y producir un armónico de tercera mayor.

Figura 7 Open slap (Grab it!)

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 9 Overtones (Grab it!)

Nota. Tomado de (Ter Veldhuis 1999)

El principio de los overtone da lugar a los mayormente conocidos como “sobreaugudos” en el saxofón. Aunque estos van junto con posiciones alternas a las convencionales, pero la base de ejecución es la misma, control de aire y embocadura estable para señalar la nota necesaria del espectro armónico del instrumento.

3.2 Ku Ku

Barry Cockcroft escribe esta pieza inspirado por la *Sequenza VIIIb para saxofón soprano* de Luciano Berio,¹² Como mencionamos en los apartados anteriores, las técnicas extendidas son un recurso que brinda colores tonales diferentes a los convencionales y en esta pieza es característico el contraste de las dos partes: la primera que representa el amanecer con melodías en el registro medio-agudo junto a motivos rítmicos que varían armónicamente y se van desarrollando virtuosamente aumentando el tempo a medida que empiezan nuevas frases y utilizando figuración de valores más pequeños. La segunda parte caracteriza el personaje de la gallina con el uso de multifónicos y slap para simular el cacareo.

¹² Herreros, G (2019). p. 17

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3.2.1 Multifónicos

Los multifónicos en el saxofón producen dos o más notas al tiempo. Siendo este un instrumento melódico este es un recurso muy importante para simular polifonía y generar nuevas texturas. Cockcroft usa los multifónicos para obtener resultados de sonidos más abrasivos no a menudo utilizados por los compositores en la música clásica más conservadora.¹³ Para producir el sonido deseado por cada compositor es necesario anotar la digitación requerida para cada multifónico, así como las notas que deben sonar. Cabe resaltar que mayormente este efecto nos dará una ampliación del registro con los microtonos, pues los resultados de la polifonía dan notas de medio tono, tercios de tono, cuartos de tono, etc.

Figura 10 Multifónicos (Ku Ku)

Nota. Tomado de (Cockcroft 1997)

Además de la digitación, es necesario el control de aire para dar con los sonidos escritos, algunas veces será necesario modular la cantidad y velocidad de aire para producir distintas posiciones de multifónico.

¹³ Davis, B. (2019). p. 11

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

3.2.2 Slap tongue

Como se puede ver es una de las técnicas más usadas en este tipo de repertorio por su sonoridad y característica rítmica. Ésta se asemeja al pizzicato de las cuerdas o a instrumentos percusivos como tambores. En *Ku Ku* a diferencia de *Grab it!*, se usa el slap tongue normal, que consiste en golpear la caña hacia adentro con la lengua y la ventosa de aire junto con la nota indicada, es decir debe sonar tanto el golpe como la nota que se está digitando.

Figura 11 Slap tongue (Ku Ku)

The image shows a musical staff with five lines. The notes are: a quarter note on G4 (mf), a quarter note on A4 (pp), a quarter note on B4 (mp), a quarter note on C5 (pp), a quarter note on B4 (mp), and a quarter note on A4. Above the staff, there are three 'Slap' markings with dashed lines indicating the duration of the effect. There are also two 'Tc' markings with vertical lines and 'Cl' markings with vertical lines and dots, indicating specific techniques or fingerings.

Nota. Tomado de (Cockcroft 1997)

El compositor utiliza la grafía de *Marcato staccato* junto con la anotación “slap” y líneas punteadas para indicar en qué notas y hasta donde se debe producir el efecto.

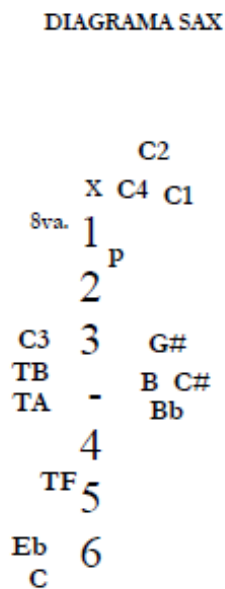
3.2.3 Gradually fade slap to staccato

En esta indicación se debe ir gradualmente de la articulación del slap hacia la articulación del staccato, por lo cual cada nota se debe ir perdiendo la intensidad del golpe del slap respetando la indicación del decrescendo para realizar correctamente este efecto.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Hay que resaltar el excelente trabajo compositivo de Martínez en cuánto a la relación del significado del título, el contenido musical y su viaje espiritual, pues se ve plasmada en la obra esa búsqueda de caminos. El compositor brinda una hoja técnica en la obra que explica con un diagrama las digitaciones que se tendrán en cuenta para los efectos y explica algunos puntos específicos de la obra:

Figura 13 Diagrama digitación saxofón (OTLI)

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

3.3.1 Trinos tímbricos con llaves

Los trinos son conocidos como adornos musicales que consisten en alternar dos notas a distancia de semitono o tono, o en algunos casos intervalos más amplios. Los trinos que propone Martínez ofrecen una distancia de frecuencias diferentes al tono y semitono, por lo cual lo llamaremos trinos tímbricos que dan una sonoridad específica para cada uno de los efectos con las diferentes llaves propuestas. Se debe resaltar la brevedad en el trino aun

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

teniendo calderón, puesto que tenemos un tempo indicado y la figuración está realizada con grupos irregulares de valores pequeños.

Figura 14 Trinos tímbricos con llaves (OTLI)

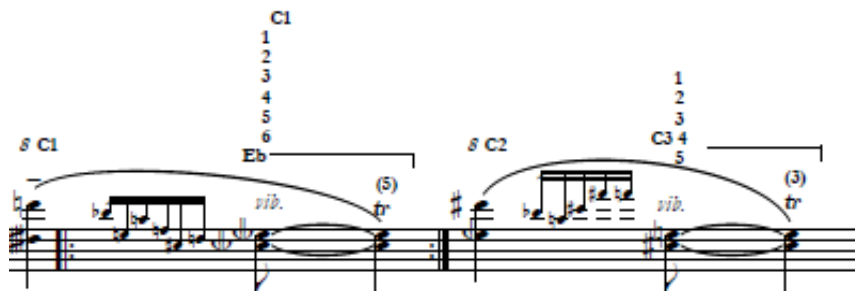

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

3.3.2 Multifónicos

En base al diagrama presentado anteriormente en la hoja técnica, los multifónicos deben digitarse con las llaves anotadas. Se debe revisar a oído que se estén produciendo las alturas indicadas en el pentagrama, pues algunas posiciones pueden dar diferentes armónicos y el saxofonista debe controlar para que suenen todos. Las variaciones dinámicas suelen influir en la aparición de más o menos notas en la posición del multifónico. En el siguiente ejemplo se ve como el compositor agrega vibrato y trinos a los multifónicos para generar un recurso sonoro interesante:

Figura 15 Multifónicos con vibrato y trinos (OTLI)

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Es preciso señalar que se debe mantener la calidad del aire emitido para que no desaparezca el sonido al intervenir el multifónico con el vibrato y los trinos. En otro momento de la obra se genera una atmósfera que se asemeja a la sonoridad que se puede relacionar con algún ritual indígena con motivos rítmicos repetitivos con instrumentos percusivos:

Figura 16 Multifónicos dentro de un esquema rítmico (OTLI)

The image shows a musical score for two staves. The top staff is in 4/4 time, marked 'Marcato' and 'p' (piano). It features a complex rhythmic pattern of chords and notes. The bottom staff continues the rhythmic pattern with a 's' marking. Annotations include (*m2), (*m3), and (*m2) indicating specific musical techniques or structures. A box with the number '4' is present in the top left, and a box with the number '1' is present in the top right. A tempo marking of 160 is also present.

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

El uso del multifónico acerca más esta sonoridad al uso de tambores pues da la sensación de golpe y también del armónico que desprende el mismo al ser golpeado con un palo.

3.3.3 Bisbigliando

El saxofón muestra una gran capacidad para generar muchos colores de tono diferentes (timbres). Muchos de éstos se pueden lograr cambiando la embocadura o los músculos que la conforman. Otras veces, mediante el uso de digitaciones especializadas, se pueden producir diferentes timbres. (Murphy, 2013)¹⁶. Esto quiere decir que, al agregar llaves a una posición convencional de una nota, tendremos la misma nota con un timbre diferente y una variación en la afinación, lo cual genera una atmósfera micro tonal y en el siguiente ejemplo junto a las variaciones dinámicas se mantienen en una sección de la obra en esta textura:

¹⁶ *Extended techniques for saxophone an approach through musical examples. p. 16*

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 17 Bisbigliando (OTLI)

The musical score for 'Bisbigliando' (OTLI) consists of two staves. The first staff begins with a box containing the number '5' and a tempo marking of $\text{♩} = 190$. The piece is marked 'poco descuidado' and 'loco'. The first staff contains a series of notes with various dynamics: *p*, *f*, *p*, *simile*, *ff*, and *p*. Above the notes are fingerings: '+3 4 5 6', '+4 5 6', '+1 2 3', and '+4 5 6'. The second staff is marked 'sempre leggerosf' and contains dynamics: *f*, *p*, *ff*, and *p*. Fingerings '+1 2 3', '+4 5 6', '+3 4 5 6', and '+4 5 6' are indicated above the notes. Both staves feature eighth-note patterns and slurs.

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

Al agregar varias llaves tiene a quebrarse el sonido y en el mi de tercera línea adicional se recomienda arquear bien la mano para evitar oprimir las llaves c1, c2 y c4.

3.3.4 Overtones (Armónicos)

En esta obra también tenemos los overtone en algunas secciones. Por ejemplo, acá aparecen específicamente como sobreagudos, aunque el compositor indica que es opcional:

Figura 18 Overtone y sobreagudos (OTLI)

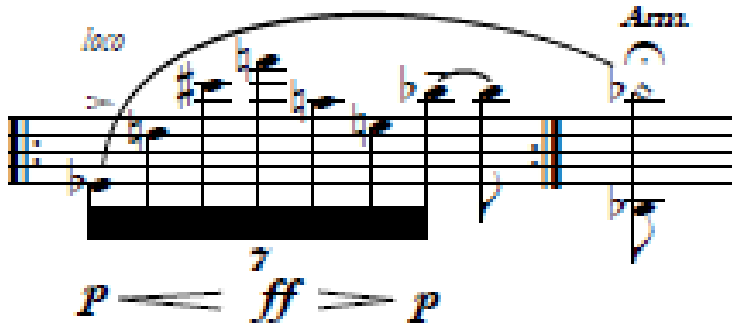
The musical score for 'Overtone y sobreagudos' (OTLI) consists of two staves. The first staff starts with a dynamic marking of *mf* and includes a slur over a series of notes. Above the notes are fingerings 'IV' and 'V'. A dashed line indicates an optional section labeled '(Sua. opcional)'. The second staff begins with a dynamic marking of *ppp* and includes a slur over a series of notes. Above the notes are fingerings 'IV' and 'V'. The piece concludes with a double bar line.

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

En el siguiente ejemplo encontramos la indicación “Arm.” que significa armónico, por lo cual partimos de la posición de Sib (nota indicada abajo) para producir el 4to armónico de esa fundamental.

Figura 19 Armónico Sib (OTLI)

Nota. Tomado de (Martínez 2018)

En todo caso de sobreagudos, se debe prestar atención en señalar el armónico indicado sin generar tensiones en la embocadura y los músculos, para efectos de este montaje de recital se tocará la parte opcional en la octava sobreaguda.

4. Sistematización Pedagógica

4.1 Rutinas de estudio

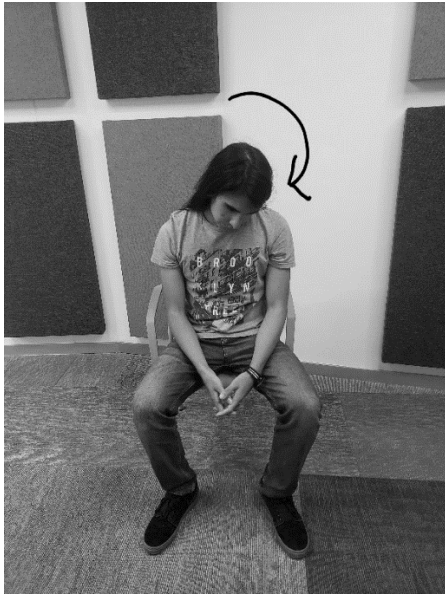
La preparación física y mental para realizar un recital con estas exigencias de técnicas extendidas requiere un estudio diario del instrumento en medida de la distribución del tiempo y energía del músico para estudiar las bases elementales, la ejecución de las técnicas y el ensayo del repertorio.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

4.1.1 Bases

Para este punto se tienen en cuenta: la emisión del aire, embocadura, uso del diafragma, así como práctica de recursos musicales como escalas, métodos, estudios. Al comenzar la rutina se realizan ejercicios de respiración sin el instrumento. El primero consiste en tomar todo el aire posible por la boca y realizar un círculo con la cabeza de manera lenta manteniendo el aire el mayor tiempo posible.

Figura 20 Giro hacia la derecha

Nota. Foto Haydder Delgado

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA*Figura 21 Giro hacia la izquierda**Nota. Foto Haydder Delgado*

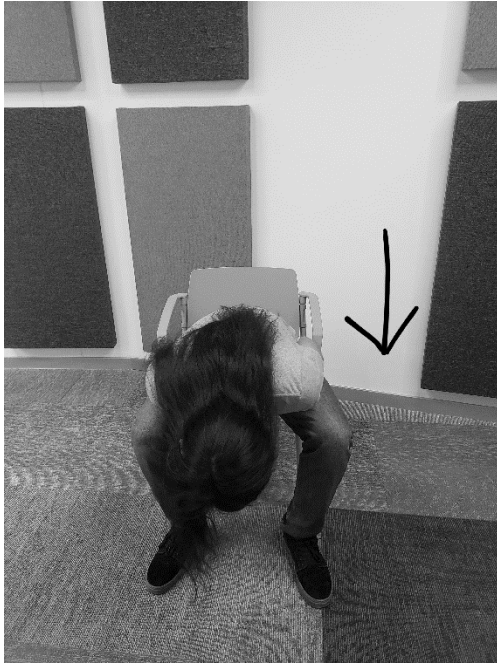
Seguidamente sentado en una silla, inhalar aire y exhalarlo mientras desciende el tronco hacia el frente, luego subir el tronco mientras se toma el aire.

Figura 22 Inhalación

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Nota. Foto Haydder Delgado

Figura 23 Exhalación

Nota. Foto Haydder Delgado

A continuación se trabaja diariamente la embocadura con ejercicios de solo boquilla, con la cual se buscará tener un rango aproximado de una octava de Do a Do que permita practicar glissandos y melodías. Luego se trabaja con el tudel buscando los diferentes armónicos que se pueden emitir con el mismo.

El uso del diafragma se practicará con dos ejercicios, el primero es tocar escalas, estudios y repertorio con las rodillas flexionadas, esto generara una presión en el abdomen, lo que hará que nos concentremos específicamente en ese punto para usar el diafragma y poder controlar de manera estable la emisión de aire.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 24 Estudio con rodillas flexionadas

Nota. Foto Haydder Delgado

El segundo consiste en correr la caña y dejar un espacio en la boquilla para que la restricción exija un mayor uso del aire y por ende un consciente uso del diafragma. De igual manera esto exigirá la posición de garganta abierta para el correcto paso del aire y evitar cierres por la presión del mismo.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Figura 25 Boquilla con la caña ligeramente hacia un lado

Nota. Foto Haydder Delgado

4.2.2 Ejecución de las técnicas

Es menester recomendar los siguientes métodos para el estudio de las técnicas: Exercises mecaniques Jean-Marie Londeix para la técnica mecánica general y la memoria muscular para las posiciones convencionales y las no convencionales del instrumento.

Top tones for the saxophone Sigurd M. Rascher, para la práctica y control de los overtones así como revisar detenidamente la lista de posiciones para los Sobreagudos-Claude Delangle y Antonio Felipe Belijar. Igualmente se recomienda cambiar la octava de algunos otros métodos como el Guy Lacour 50 études fáciles et progressives y el Vingt-quatre Etudes Faciles Marcel Mule así como pasajes melódicos de piezas o canciones que esté tocando en agrupaciones en su tiempo de esparcimiento.

Para métodos de posiciones de multifónicos se recomienda el mencionado Hello mr sax de Jean Marie Londeix y The Techniques of Saxophone Playing de Marcus Weiss, si bien las obras elegidas en este proyecto brindan las posiciones, es recomendable profundizar en

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

más posiciones que permitan dominar cualquier tipo de multifónico y ampliar la habilidad muscular y de aire para ajustarse a cualquier situación.

En el caso del slap se recomienda convertir melodías a slap y pasajes orquestales de instrumentos de cuerda que utilicen pizzicato, tener una caña suelta a la mano para practicar el envolvimiento de la lengua en la caña.

En el libro de ejercicios mecánicos de Londeix se encuentra el diagrama universal para conocer los nombres de las llaves del saxofón para los efectos que las requieran.

Para el growl practicar emitir vocales mientras se toca, también emitir otra nota con la voz simulando polifonía. Al aplicar el vibrato se tiende a cerrar el paso del aire por la presión del aire del growl, por lo tanto se recomienda mantener la posición de garganta abierta.¹⁷

4.3.3 Estudio del repertorio

El proceso de estudio y montaje de este repertorio comprendió:

Fase 1

- Inicio de la documentación en las sesiones de estudio y escritura.
- Análisis y planteamiento de la selección de las obras a partir de su contexto.

Fase 2

- Montaje del repertorio en sesiones de estudio.
- Tutorías de técnicas extendidas y montaje de repertorio con saxofonistas profesionales.

¹⁷ El término es un modismo que hace referencia a la estabilidad de la laringe para el correcto paso del flujo de aire emitido.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Fase 3

- Socialización del repertorio y las técnicas usadas a través de una clase abierta dirigida a los estudiantes y docentes de saxofón de la escuela de artes y música.
- Realización y grabación del recital con equipo audiovisual.

Figura 26 Cronograma

2022	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Documentación y registro	X	X	X	X
Análisis interpretativo e historia de las obras		X	X	
Montaje del repertorio		X	X	
Socialización del repertorio			X	
Recital				X

Nota. Elaborado por Haydder Delgado

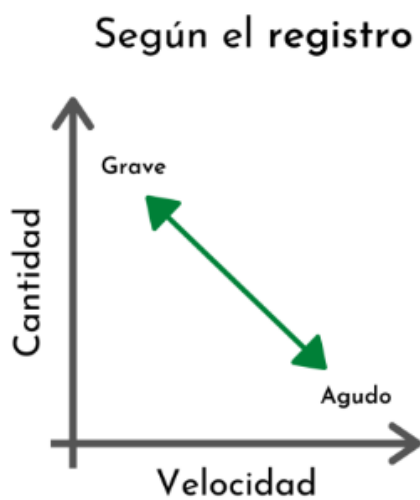
Las principales dificultades en el montaje de *Grab it!* son la lectura de compases irregulares y la velocidad. Para esto se recomienda preparar la digitación y los músculos con los *Dix huit exercises ou etudes Marcel Mule* progresivamente aumentando el tempo hasta llegar a los tempos de negra=120bpm que es el tempo de la pista acompañante utilizada en *Grab it!*. Además, se sugiere ser medurado con la revisión del pasaje del “Open Slap” (compases 194-205) por mucho tiempo en un mismo día para evitar lesiones en la lengua.

En cuanto a *Ku Ku* encontramos las notas agudas para el saxofón soprano, la ejecución de multifónicos y el slap al tempo establecido por el compositor. Se realiza la misma recomendación con el slap, no estudiar forzosamente para no lesionar la lengua ni los

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

músculos de la embocadura durante la ejecución prolongada del efecto, se propone realizar pausas y determinar un tiempo para el estudio de los pasajes y/o compases que contengan la técnica del slap. Para la dificultad de las notas agudas (fa y sol) hay que tener en cuenta el uso de la velocidad del aire, como regla básica al ser un instrumento de construcción cónica, entre mas sube el registro, más rápido debe emitirse el aire y viceversa, esto evitara sobrecargar los labios y músculos de la embocadura así como la garganta para emitir estas notas en el saxofón soprano.

Figura 27 Gráfica manejo del aire

Nota: Tomado de Juan Nájera-Músico

De igual manera en la obra *OTLI* encontramos dificultades precisas como lo son la velocidad, ejecución de multifónicos de manera continua y sobretodo la interpretación de dinámicas de piano, pianissimo pianississimo e incluso el niente¹⁸. Para la velocidad se vuelve a recomendar el estudio diario y como calentamiento de escalas y estudios virtuosos.

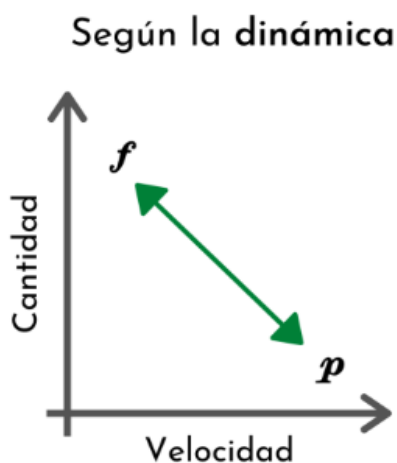
¹⁸ Elemento que indica la aparición o desvanecimiento del sonido “de la nada”.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

En cuanto a la ejecución de los multifónicos seguidos, es importante no caer en el slap para facilitar la aparición de las demás notas además de producir el ataque a la caña lo mas consistente posible sin variación en cantidad de lengua, cantidad de boquilla, intensidad.

Lo producción de sonidos suaves es probablemente una gran dificultad en el instrumento y sobretodo en el registro grave, para esto debemos elegir primero un material que nos permita trabajar adecuadamente con nuestra embocadura, es decir, un número correcto de caña (3.0-3.5) y una boquilla de abertura cerrada o media (1.48mm-1.90mm) así como verificar que el saxofón no tenga llaves que requieran mantenimiento para evitar los escapes de aire indeseados. Una vez con el material adecuado a disposición, la ejecución de las dinámicas se plantea principalmente a la cantidad de aire y velocidad de aire como se muestra a continuación:

Figura 28 aire en la dinámica

Nota: Tomado de Juan Nájera-Músico

Esto quiere decir que debemos conscientemente controlar la cantidad y velocidad según la dinámica que necesitemos, siempre evitando alterar la embocadura (con excepción del

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

sutono). Esto se puede estudiar junto al método Estudio para las notas graves y agudas del saxofón de Theodore Kerkezos el cuál va directamente a la producción de sonido en todo el registro del instrumento con variaciones dinámicas.

Una vez dominadas las técnicas y revisadas las partes de las obras, se proponen simulacros del recital semanalmente, donde en un espacio de estudio, se tocarán las tres obras completas tal cual se presentará en el recital. Esto ayuda a la resistencia y la preparación para no agotar la energía todos los días de la semana, es decir, se estudia previamente todo lo que compone las obras y las secciones, y se concentra toda la energía y concentración en este simulacro de recital que junto a la visualización de la puesta en escena desarrollarán mejores resultados.

5. Recursos

Para alcanzar los objetivos trazados se hace necesario contar con los recursos que se mencionan a continuación:

5.1 Recursos físicos

Se requiere de: Saxofón soprano, Saxofón alto, Saxofón tenor, Accesorios (Arnés, boquillas, abrazaderas, cañas, aceites), atril, bases para micrófonos, auditorio.

5.2 Recursos humanos

Músico, un encargado de la grabación de audio, un encargado de la grabación de video, un encargado para ingreso al auditorio y un encargado para manejo de computador-videobeam-audio.

5.3 Material bibliográfico

Material de estudio referenciado en este trabajo, partituras de las obras a interpretar.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

5.4 Recursos tecnológicos

Aquí encontramos: Dos computadores portátiles, videobeam, videocámara, interfaz de audio, 2 micrófonos de condensador, parlante, cables.

6.Conclusiones

Ahora que hemos visto todo lo anterior, podemos deducir como realizar el montaje de repertorio académico contemporáneo que requiera la aplicación de técnicas extendidas en su discurso musical para interpretarse en un recital dirigido a un público y así enriquecer el proceso instrumental y analítico-musical del saxofonista. Junto con la socialización de las técnicas extendidas y la grabación audiovisual del recital, el aporte de este trabajo resulta significativo para la comunidad saxofonista de la Universidad Industrial de Santander así como de las demás instituciones musicales de la región santandereana en el desarrollo de habilidades interpretativas y de ejecución del saxofón y deja abierta la posibilidad a una propuesta de un modelo de aprendizaje de las técnicas extendidas.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA**Referencias Bibliográficas**

Asensio, M. (2008). El saxofón en la Orquestas. <https://adolphesax.com/>

Davis, B. (2019). Analysis of Master of Music recital: a report on Jacob Ter Velhuis' Garden of Love, Barry Cockcroft's Ku Ku, Conrad Beck's Nocturne, and Alfred Desenclos' Prelude, Cadence et Final.

Cadaveira Martínez, P. (2014). Proyecto de recital basado en elementos escenográficos y visuales del repertorio contemporáneo de saxofón. ESMAE Politécnico de Porto.

Ferrer Pretel, W. M. (2015). Cinco técnicas extendidas del saxofón aplicadas en la cumbia (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).

Garza, G. (2020). Saxophone Music from Latin America (Doctoral dissertation, The University of Iowa).

López Casas, E. (2019). Introducción a la técnica alternativa de soplo aplicada al saxofón, visión de Andrés Gomis. Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska.

Herreros, G (2019). Retrospectiva de una técnica heredada de Barry Cockcroft(1972) a Luciano Berio(1925-2003). Espacio Sonoro, revista de música actual. Número 56.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Hormachea Guerra, Á. (2021). Análisis físico de la generación de notas forzadas en un saxofón.

Hunt, Dennis (11 June 1993). "Some Bright Spots at Consumer Electronics Show". Los Angeles Times. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-06-11-ca-2121-story.html>

Loboda, E. J. (2018). An Analysis of Overtone Production Techniques in Saxophone Teaching Methods. Tesis Doctoral. University of North Carolina at Greensboro.

Martínez Latorre, Á. (2019). Análisis interpretativo Jungle para saxofón alto solista de Christian Lauba. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.

Murphy, P. (2013). Extended techniques for saxophone an approach through musical examples. Arizona State University.

Ocampo Cardona, J. (2011). Modern Latin American Repertoire for classical saxophone, A recording Project and performance guide. Arizona State University.

Ochoa Osorio, J. (2013). Análisis, montaje e interpretación de tres de las obras más representativas del repertorio académico universal para saxofón: Alto, tenor y soprano. Universidad Industrial de Santander.

RECITAL DE MUSICA CONTEMPORANEA

Oloriz, N. (2015). El saxofón en la música clásica: En busca de una escritura idiomática.

Escola Superior de Música de Catalunya; Bataller, Arnau.

Parada García, C. (2012). Interpretación de obras para instrumento solo como estrategia metodológica para el desarrollo técnico del saxofón. Universidad Industrial de Santander.

Pischnotte, Z. (2016). The saxophone music of Jacob ter Veldhuis: a discussion of pitch black, garden of love, and buku. University of Kansas.

Prioló Espitia, L. (2015). Las técnicas extendidas en tres obras colombianas para saxofón. Universidad EAFIT. Medellín.

Thiede, J. The Broken Saxophone: Exploring problems and solutions to contemporary saxophone techniques through Alex Mincek's Ali. University of North Texa.

Valencia, E. (2012) Caimaré: The Saxophone at the Crossroads of Colombian Music. Artes, la revista.16. Pg. 126-141.Universidad de Antioquia.

Williams, E. (2016). The African American Male Voice in the Electroacoustic works of Steve Reich and Jacobter Veldhuis.