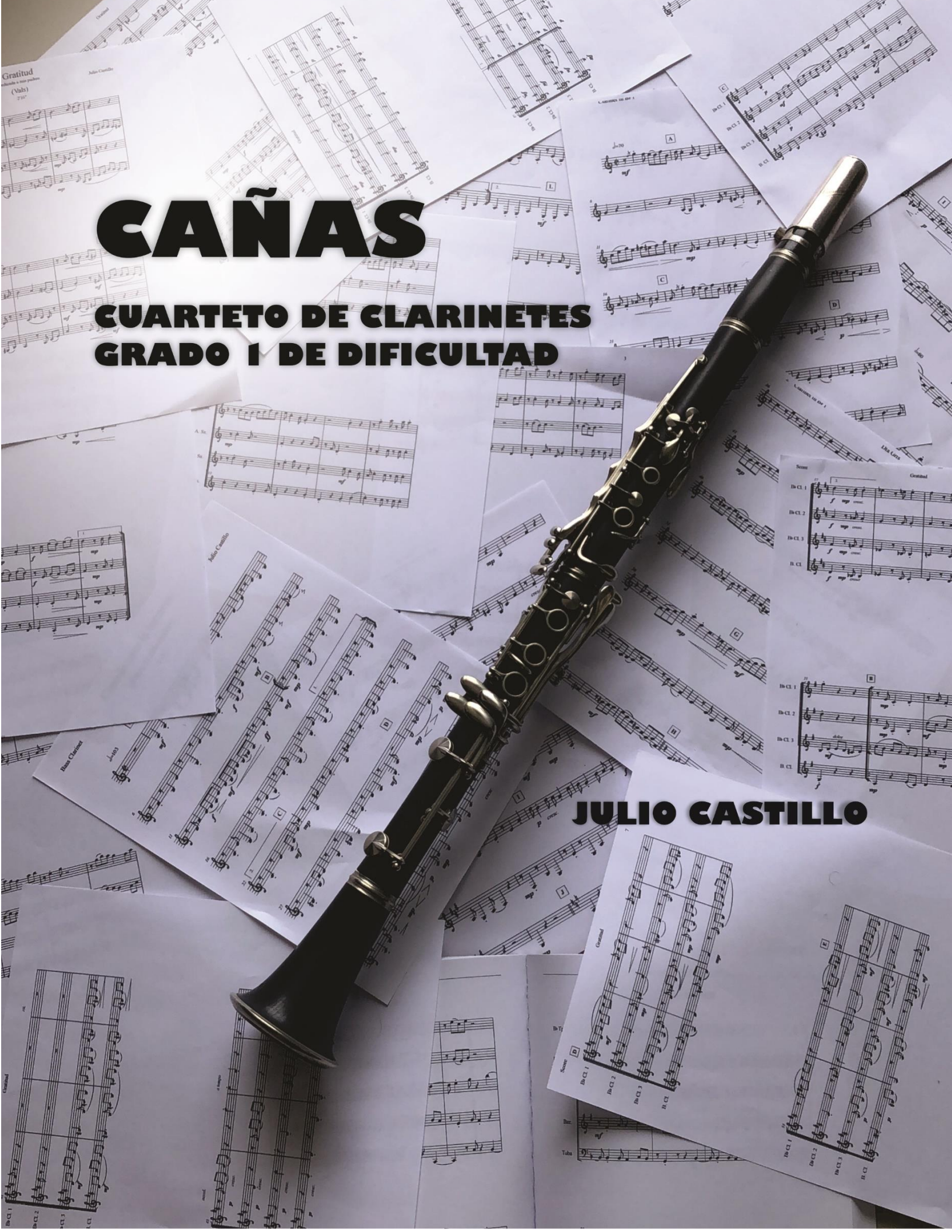

CAÑAS
CUARTETO DE CLARINETES
GRADO 1 DE DIFICULTAD
JULIO CASTILLO

CAÑAS

CUARTETO DE CLARINETES
GRADO 1 DE DIFICULTAD

JULIO ROBERTO CASTILLO GÓMEZ

Egresado del INEM de Montería, institución en la cual inició sus estudios musicales. Obtuvo el título de Licenciado en Pedagogía Musical con énfasis en Saxofón bajo la tutoría del Maestro Luis Eduardo Aguilar, en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es Especialista en Informática Educativa y Magíster en Educación del SUE Caribe. Coautor del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística-Música de la Universidad de Córdoba, en el cual, se desempeña como Profesor Titular en el Área de Saxofón y Gramática Musical desde el año 2000. Tallerista de música del Caribe colombiano en Francia: 2008, 2009, 2017 (conciertos y talleres con el Sinú Sax Quartet en París) y 2018 (conferencia y concierto en la Universidad Europea del Saxofón con el Sinú Sax Quartet en Gap).

Ha participado en importantes festivales internacionales de saxofón, como los realizados en Cali, Colombia, y en la UNAM de México, en los cuales ha interactuado con maestros de gran renombre, tales como: Claude Delangle (Francia), Javier Ocampo (Colombia), César Villamil (Colombia), Roberto Benítez (Cuba), Jorge Retamoza (Argentina). Su obra ha sido interpretada, también, por Paquito de Rivera (Cuba).

Como resultado de su actividad investigativa y creativa ha publicado los siguientes libros: *A Buen ritmo*: *texto para la enseñanza de la lectura rítmica*; *Mi Sol Sinú*: *iniciación al solfeo tonal*; *El Ritmo se nota*: *libro para el desarrollo del solfeo hablado*; *Nuestra Música Universal*: *arreglos para cuarteto de saxofones* - vol. 1, 2, 3 y 4; *Serie Sonidos del Caribe colombiano*, cinco textos con arreglos para cuarteto de saxofones; *La música de cámara como recurso para el desarrollo de la técnica interpretativa del saxofón* - vol. 1, 2 y 3; *Cuando el río suena cuartetos trae* - vol. 1, 2, 3 y 4, obras originales para cuarteto de saxofones; *De guataca*: *estrategias para el desarrollo auditivo y la memoria musical en el aula* - niveles 1, 2, 3 y 4; *Grados conjuntos: texto de apoyo didáctico a la práctica musical colectiva - Cuarteto de saxofones* - niveles 0,5, 1 y 2; Colección *Suite Sinú - Fandango, Porro* y *Puya*; Serie *De Festival* para cuarteto de saxofones y batería; *Serie Juglares*: textos con adaptaciones corales de la música de juglares del Caribe colombiano; Son Brass: quinteto de metales - grados de dificultad 1, 2 y 3. De igual forma, ha publicado tres trabajos discográficos titulados: "Sinú Sax Quartet", "Tradición" e "Itinerancia Caribe".

FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Zenú

CAÑAS

Cuarteto de clarinetes
Grado 1 de dificultad

Texto con repertorio original, basado en la música del Caribe colombiano, para el desarrollo de las asignaturas Énfasis instrumental (Clarinete) y Ensamble, del programa de Licenciatura en Educación artística de la Universidad de Córdoba - Colombia

JULIO CASTILLO GÓMEZ

DOCENTE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CAÑAS
Cuarteto de clarinetes
Grado 1 de dificultad

Autores
© Julio Castillo Gómez

Universidad de Córdoba

Editorial Zenú
www.editorialzenu.com

Primera edición: 2020.

Dirección editorial
Henry Andrés Ballesteros Leal

Diseño de caratula
Estela Ayala

ISMN: 979-0-801639-51-6

Queda rigurosamente prohibída, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquileres o préstamos públicos.

Aquí, pero mi alma de ronda

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 11

1. LA MÚSICA DE CÁMARA EN LA HISTORIA 13

2. ELEMENTOS MUSICALES Y TÉCNICOS QUE SE ABORDAN EN EL REPERTORIO GRADO 1 DE DIFICULTAD 15

3. OBRAS A ESTUDIAR EN ESTE TEXTO 17

4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARPETAS CON AUDIOS 19

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE LAS VERSIONES 21

DE REGRESO (Porro) 23

- **Score** 24
- **Clarinet in B ♭1** 33
- **Clarinet in B ♭2** 35
- **Clarinet in B ♭3** 37
- **Bass clarinet** 39

GARZAS EN EL RÍO (Cumbia) 41

- **Score** 42
- **Clarinet in B ♭1** 48
- **Clarinet in B ♭2** 49
- **Clarinet in B ♭3** 50
- **Bass clarinet** 51

EN PLANCHÓN (Fandango) 53

- **Score** 54
- **Clarinet in B ♭1** 63
- **Clarinet in B ♭2** 65
- **Clarinet in B ♭3** 67
- **Bass clarinet** 69

PESCADORES (Paseo) 71

- **Score** 72
- **Clarinet in B ♭1** 83
- **Clarinet in B ♭2** 85
- **Clarinet in B ♭3** 87
- **Bass clarinet** 89

DANZA DE CAPOROS (Fandango) 91
Score 92
Clarinet in B ♭1 108
Clarinet in B ♭2 110
Clarinet in B ♭3 112
Bass clarinet 114
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 117
REFERENCIAS 122

PRESENTACIÓN

Cañas Grado 1 de dificultad es un texto de apoyo al desarrollo de la asignatura Énfasis instrumental (Clarinete) y ensamble[1] II del Programa de Licenciatura en Educación Artística-Música de la Universidad de Córdoba, Colombia. Está compuesto por obras enmarcadas en las formas tradicionales del Caribe colombiano y creadas bajo la mayoría de las orientaciones establecidas en la cartilla *Grados de dificultad para bandas - el contexto colombiano* (Valencia, 2011), especialmente, en aspectos relacionados con el desarrollo progresivo de la técnica del clarinete y los niveles: Ritmo-métrico, melódico, armónico, técnico expresivo y formal.

Este texto está conformado por obras originales basadas en la música del Caribe colombiano. Sus principales objetivos son: servir de apoyo a las clases colectivas del instrumento —las cuales son necesarias para la aplicación de los elementos adquiridos en las asesorías individuales—; perfeccionar la técnica interpretativa, la digitación, la afinación, el desarrollo de la audición; y la apropiación del estilo, la forma musical y los fundamentos de la dirección musical.

Un propósito de este libro es contribuir a que nuestros estudiantes se equiparen con la formación instrumental académica a nivel nacional e internacional. Lo anterior se soporta en el hecho de tener como base la *American Band College Music Grading Chart*, la cual es un referente mundial en la conformación de bandas basadas en repertorio y que al igual que la versión colombiana, contempla también cinco (5) grados de dificultad.

En esta ocasión, presentamos un repertorio conformado por obras que se ajustan al Grado 1 de dificultad interpretativa, y en las cuales se pueden percibir los patrones rítmicos del *Porro, Paseo, Cumbia y Fandango,* y la lógica del discurso musical de la región Caribe de Colombia, constituyéndose, de esta manera, en una herramienta que promueve el aprendizaje permeado por los elementos del contexto.

[1] Asignatura del plan de estudio con VII niveles de formación que se aborda partir del tercer semestre

Además, esta publicación cuenta con el apoyo de pistas *"menos uno*" suministradas en el link XXXXXX, con el fin de propiciar un trabajo individual con un soporte musical.

Para finalizar, queremos rendir un homenaje al Clarinete y a sus intérpretes, por la importancia que han tenido en el desarrollo y consolidación del sonido de la música "Costeña"; algunos de ellos son: Alex Acosta "Muñecón", Lucho Bermúdez, Carlos Piña y Antolín Lenes; así como expresar nuestra intención de enaltecer la música tradicional colombiana y poner de manifiesto nuestro compromiso con la difusión y la vigencia de nuestros valores culturales por medio de su inclusión en los procesos académicos.

JULIO CASTILLO

Docente titular de la Universidad de Córdoba

1. LA MÚSICA DE CÁMARA EN LA HISTORIA

La música de cámara surge en el Barroco (siglo XVII), período en el cual se cultivó el Trío sonata, que es una forma musical escrita para dos instrumentos melódicos y bajo continuo, y que determinó, a la postre, la utilización del formato instrumental reducido. Sin embargo, fue en el clasicismo (Siglo XVIII) donde se establecen tanto el género como el conjunto de una manera verdaderamente importante. Su nombre se deriva de los recintos, denominados Cámaras, espacios en los cuales ensayaban pequeños grupos de músicos durante la Edad Media y el Renacimiento, por tal razón, el término siempre ha estado asociado a estas conformaciones instrumentales abreviadas.

Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y por el interés de Mozart, el clarinete cobró importancia entre los instrumentos de la orquesta sinfónica, convirtiéndolo en su instrumento preferido entre las maderas. Desde ese siglo el clarinete empezó a ser utilizado en la conformación de diferentes cuartetos de viento con diferentes posibilidades, entre las que se puede mencionar:

1. Flauta, clarinete, fagot, trompa
2. Flauta, oboe, clarinete, fagot
3. Flauta, clarinete, fagot, trompa

En cuanto a su repertorio, estas agrupaciones interpretaban adaptaciones de obras escritas, generalmente, para la harmoniemusik. Durante el siglo XIX fue poco utilizado este formato que, para la fecha, aún no contaba con un repertorio propio; sin embargo, en el siglo XX recobró interés cuando compositores de vanguardia, como Hector Villalobos, comenzaron a escribir obras originales para este tipo de agrupación; de estas es importante citar su cuarteto para flauta, oboe, clarinete y fagot.

Una de las primeras obras para cuarteto de clarinetes conocidas fue la de James Waterson, titulada Grand *Quartet*, escrita alrededor de 1893; obra con una marcada influencia militar. Este compositor fue autor de muchas más obras para clarinete, sobre todo para música de cámara, tales como: *Dos grandes*

cuartetos y *Tres grandes tríos Concertantes*. Esta podría ser la primera documentación de un conjunto de clarinetes en América (Reeves, 2017).

En la actualidad, hay, además de las agrupaciones tradicionales de cámara, una gran variedad de combinaciones, y su repertorio, en todas las situaciones, varía de acuerdo con los intereses de quienes desean expresarse a través de este bello arte.

2. ELEMENTOS MUSICALES Y TÉCNICOS QUE SE ABORDAN EN EL REPERTORIO GRADO 1 DE DIFICULTAD

A continuación, se listan los aspectos técnicos y musicales, discriminados por niveles, recomendados por la Cartilla *Grados de dificultad para bandas - el contexto colombiano,* que deben tener las obras grado 1 de dificultad; sin embargo y dado al funcionamiento y a la dinámica de la música de cámara, hemos modificado lo concerniente al ***Nivel de textura y orquestación***, aspecto descrito a continuación:

1. Nivel ritmo-métrico:

a) Características métricas: Compás de 2, 3 y 4 pulsos. División binaria. No cambio de compás. No divisiones irregulares. Posible división ternaria en zonas de influencia de géneros ternarios (6/8).

b) Compases:

c) Figuración: Además de lo visto en el grado 0,5, hay que evitar en vientos notas repetidas con valores menores. Contratiempo de negras y de corcheas (en tempo moderado). Síncopa interna antecedida de ataque a tiempo. Síncopa central también con ataque desde el primer pulso.

d) Tempo: Tempos moderados (60 a 120 b.p.m.), depende de figuración. Tempos estables.

2. Nivel melódico:

a) Interválica: Grados conjuntos (Interválica preponderante). Saltos de terceras y cuartas. Saltos de quinta. Otros saltos posibles entre frases distintas.

b) Relación escala-acorde: Contexto diatónico. Diseños basados en notas del acorde y notas de aproximación diatónica. En menor proporción tensiones: T6, T9, T11 (Xm).

c) Extensión: Dado por registro. Se recomienda no exceder 8a dentro de la frase.

3. Nivel armónico:

a) Sistema: Tonalidades mayores (Bb, F, Eb). Modos relativos. Cromatismos limitados. Acórdica: Triadas y séptima de dominante.
b) Funcionalidad: Tonalidad: I - IV - V (7). También IIm (subdominante) y VIm (tónica). Hacia el final V7 secundarios de IV y de V. Modalidad: Modos diatónicos. Armonía estática. Relaciones binarias de acordes.

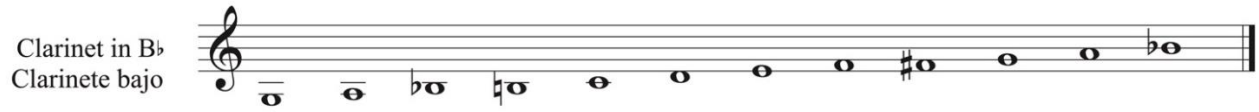
4. Nivel técnico expresivo:

a) Dinámicas: p - mf - f. Crescendo - decrescendo.
b) Articulaciones: Picado simple - ligado. Acento. Ningún efecto en la emisión y mecanismos

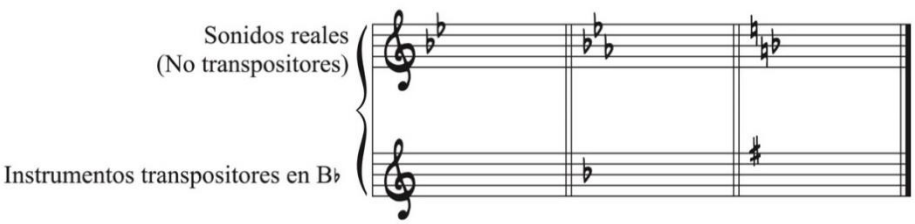
5. Nivel formal:

a) Estructura: Formas binarias, ternarias y circulares de pequeña extensión. Forma canción. **Formas de géneros colombianos**. Introducciones y codas. Tema y variaciones.
b) Duración: 1:30 minuto (máx. 2:00).

6. Registro de los instrumentos



7. Tonalidades



3. OBRAS A ESTUDIAR EN ESTE TEXTO

- ***De regreso*** **(Porro)**
- ***Garzas en el río*** **(Cumbia)**
- ***En planchón*** **(Fandango)**
- ***Pescadores*** **(Paseo)**
- ***Danza de caporos*** **(Fandango)**

4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARPETAS CON AUDIOS

En el repositorio de la Universidad de Córdoba (https://repositorio.unicordoba.edu.co) se encuentran cinco (5) carpetas para cada obra, con cinco (5) pistas de audio, cada una en formato mp3; de estas, una (1) es la muestra de la obra y cuatro (4) son pistas *"menos uno",* cuyo objeto es el de sustituir el resto de los intérpretes cuando el estudio de las versiones se aborda de manera individual; por ejemplo, si un estudiante desea trabajar la parte del clarinete 1 deberá escoger la pista número dos (2) "De regreso sin clarinete 1" de la carpeta número 1. Pistas De regreso (Porro):

1.De regreso
2. De regreso sin clarinete 1
3. De regreso sin clarinete 2
4. De regreso sin clarinete 3
5. De regreso sin clarinete bajo

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE LAS VERSIONES

Seguidamente, listaremos, de manera general, algunas consideraciones para el montaje de las versiones:

a) Es necesario que antes del montaje, haya un trabajo detallado por parte de cada interprete de las partes individuales, haciendo énfasis, especialmente, en: la articulación, el fraseo, la dinámica y los pasajes que ofrecen dificultad para la digitación.
b) Una vez, en el trabajo colectivo, se recomienda afinar cada instrumento tomando como referencia el sonido "La"440 Hz.
c) Hacer una lectura general de la obra, en un *tempo* cómodo, de esta manera se adquiere una visión global de la misma.
d) Aumentar gradualmente el *tempo,* a medida que las dificultades se vayan superando.
e) Estudiar la obra por fragmentos, en las presentes versiones, estos están delimitados por las letras de ensayos.
f) Prestar especial atención a la dinámica; ella está definida, en gran parte, por el rol de cada uno de los intérpretes.
g) Tomar conciencia del papel a interpretar en cada uno de los momentos de la obra.
h) Escuchar lo que se ejecuta tanto individual como colectivamente.
i) Trabajar las articulaciones, especialmente, en aquellos fragmentos homofónicos.
j) Verificar la afinación dada, de acuerdo con las características y propiedades de los metales; esta varía regularmente.
k) Durante los ensayos y presentaciones debe haber un constante contacto visual entre todos y cada uno de los intérpretes.
l) Mantener, en todo momento, la referencia del director y estar atento a sus señales.
m) Ensayar y revisar constantemente los fragmentos musicales de complejidad, estos son los principales medios para alcanzar una buena interpretación.
n) Disfrutar de la música, es el principal fin.

DE REGRESO
(Porro)

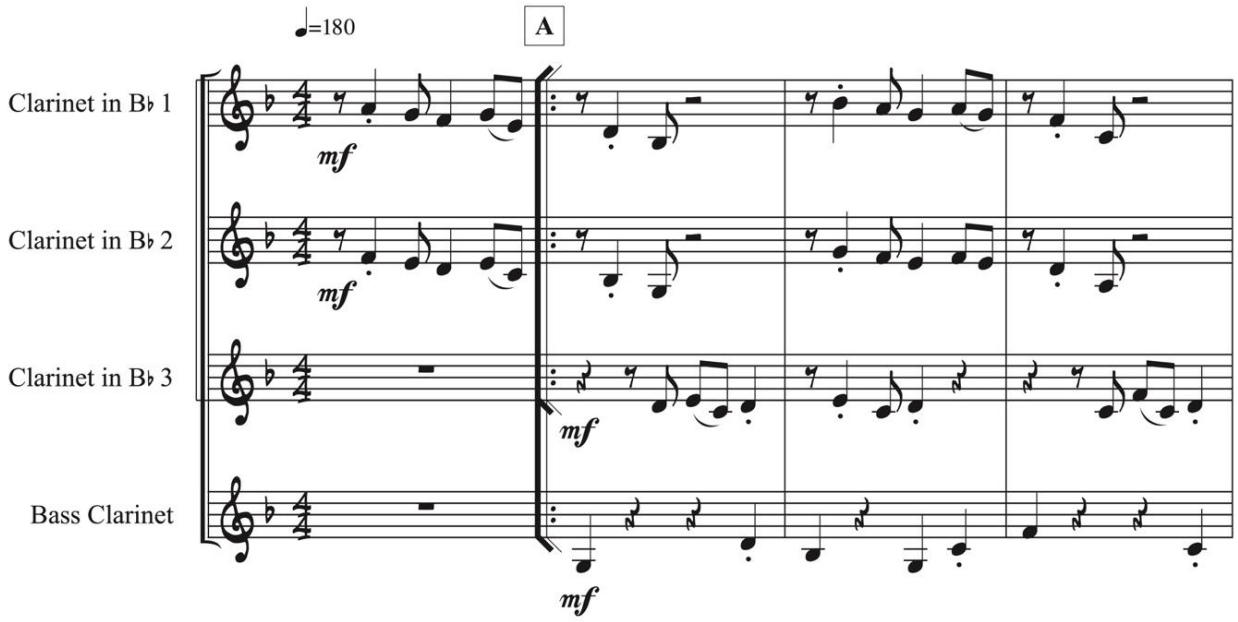
DE REGRESO

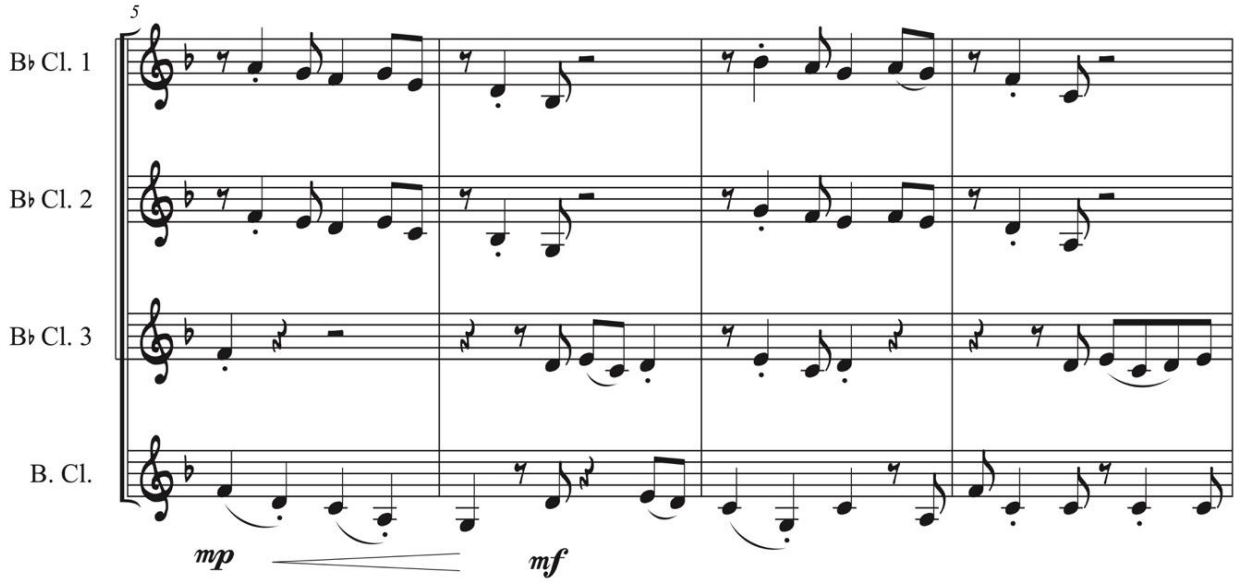
(Porro)

1’59’’

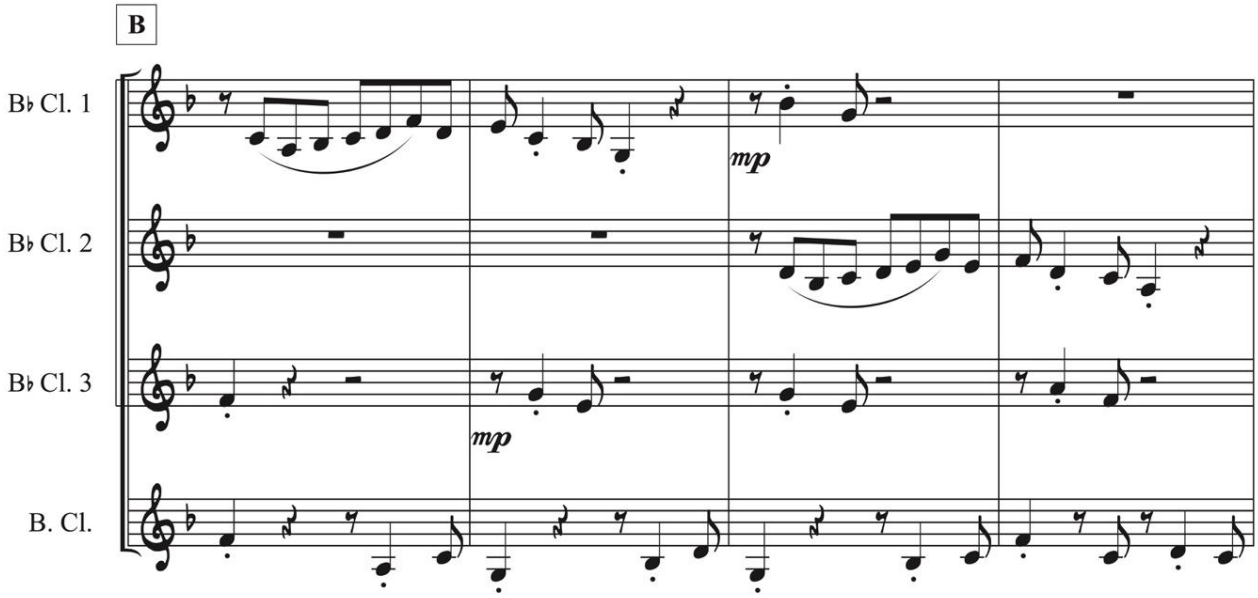
Julio Castillo

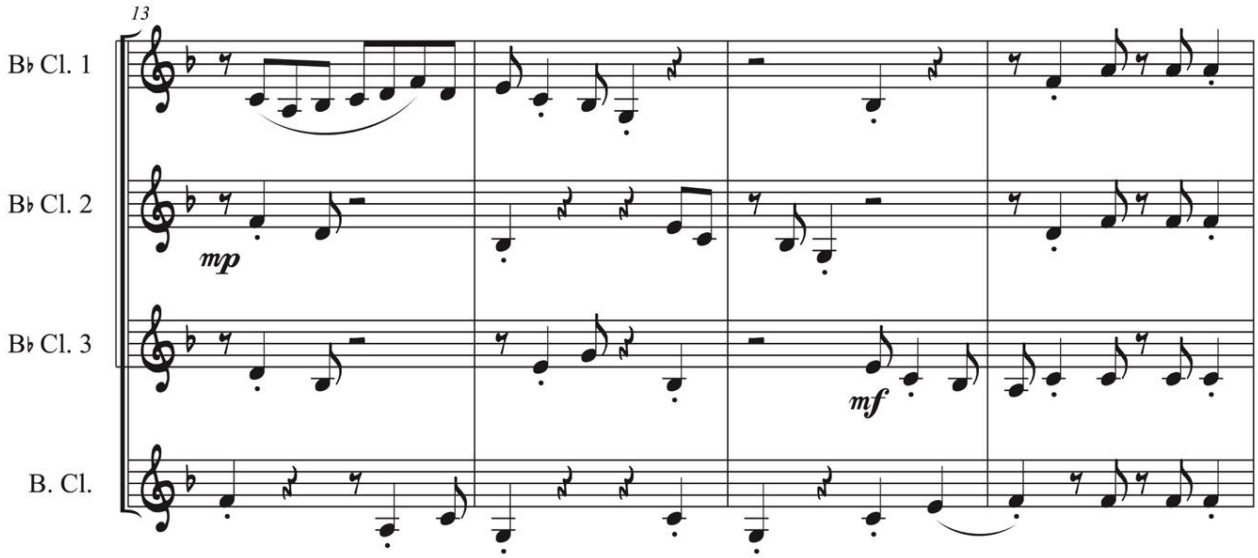
Score



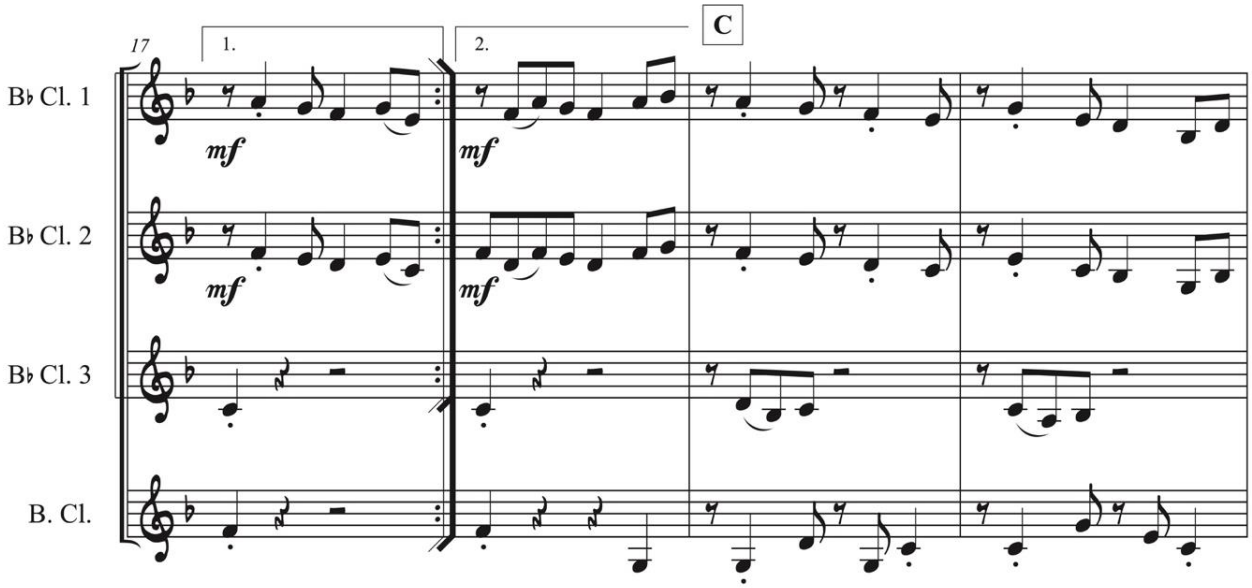


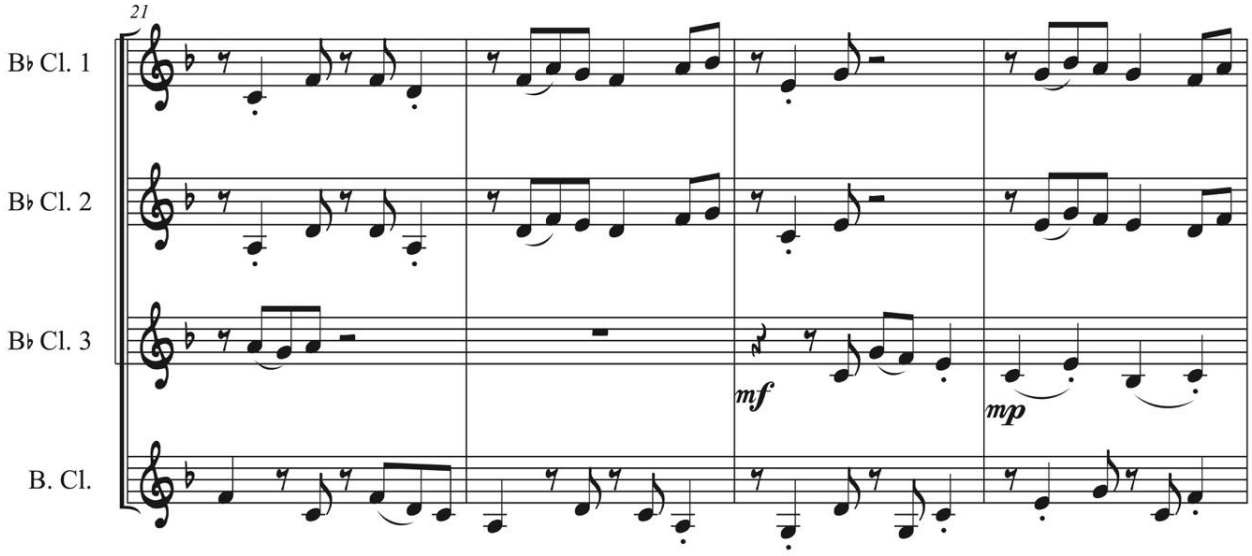
DE REGRESO



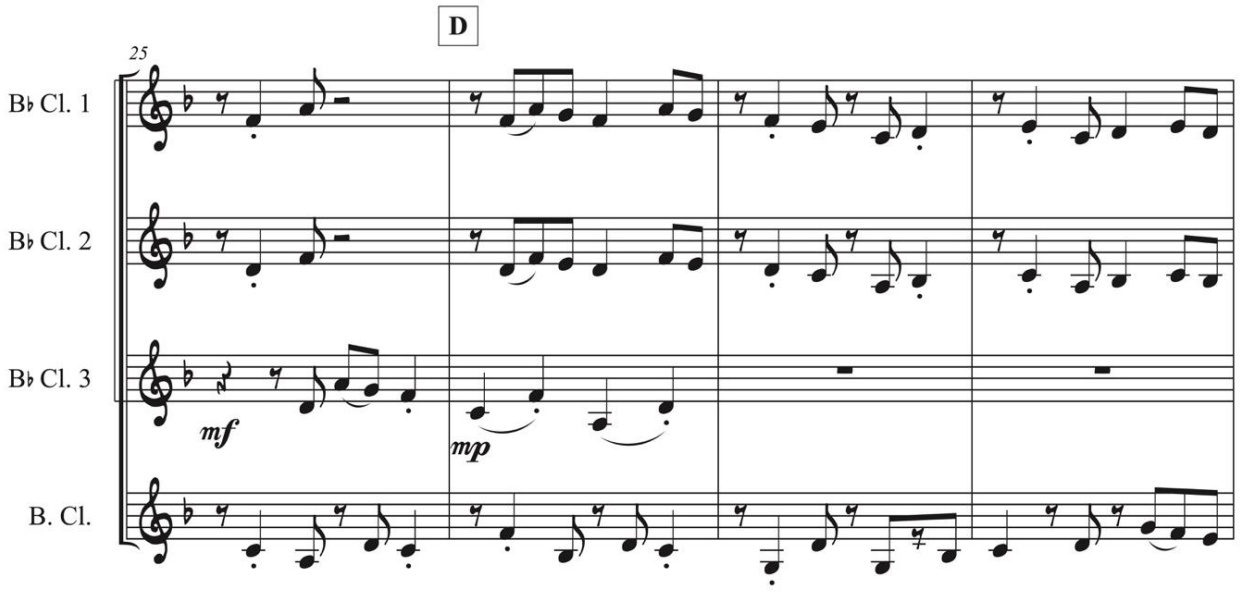


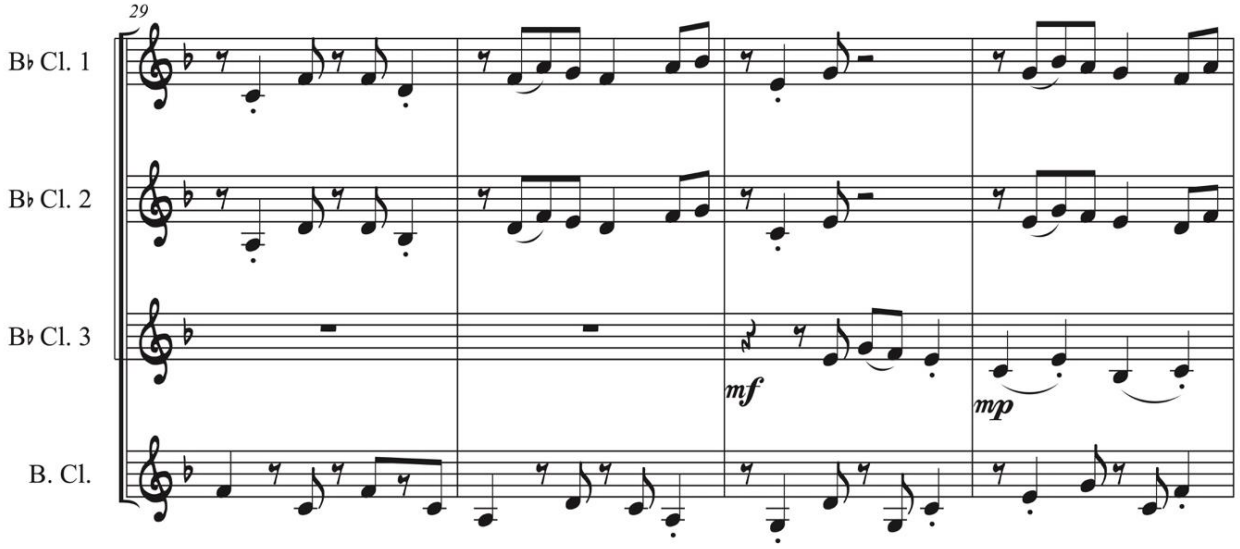
DE REGRESO



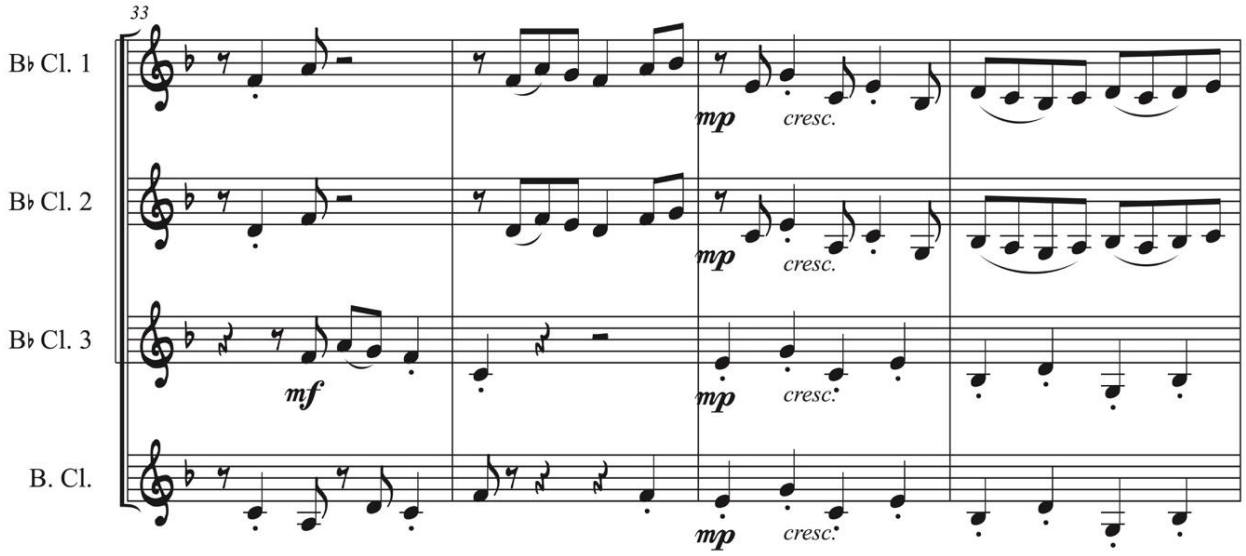


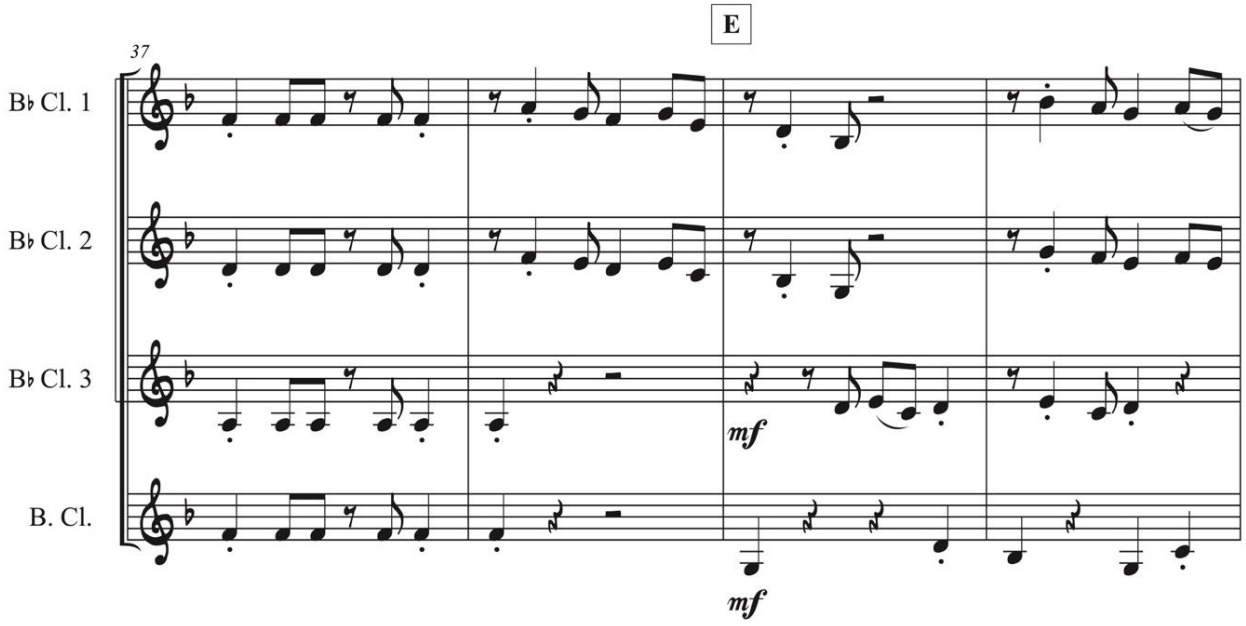
DE REGRESO



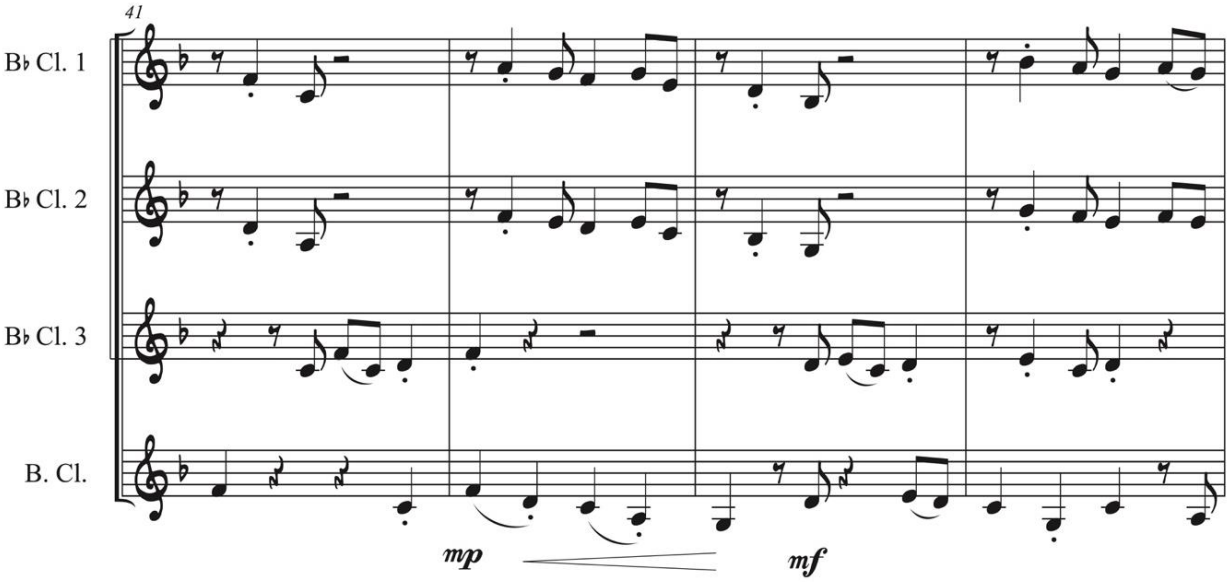


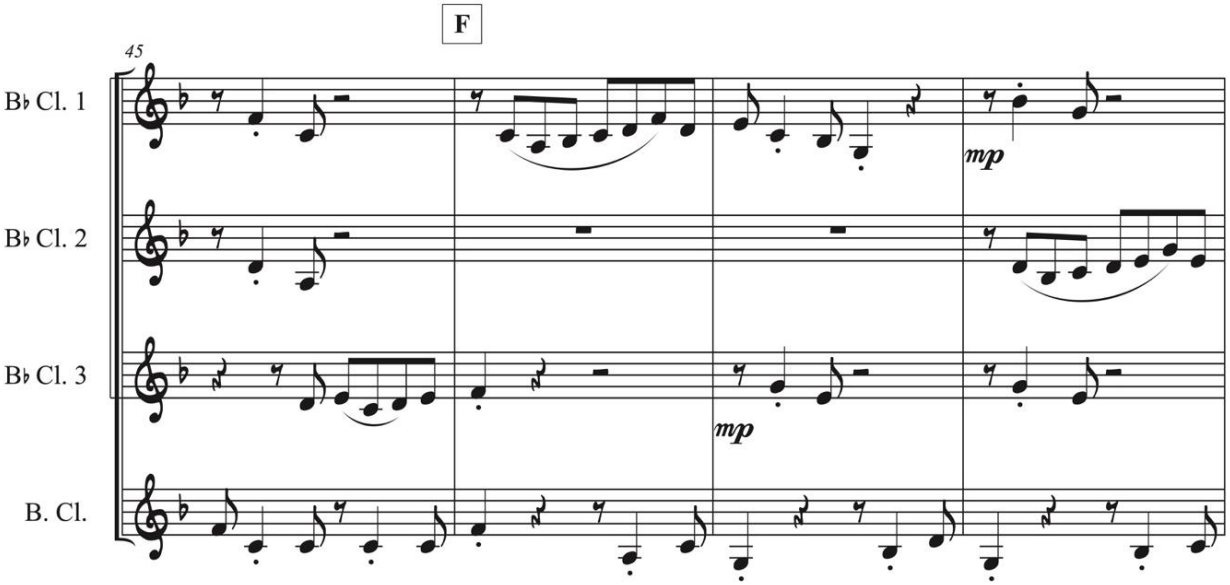
DE REGRESO



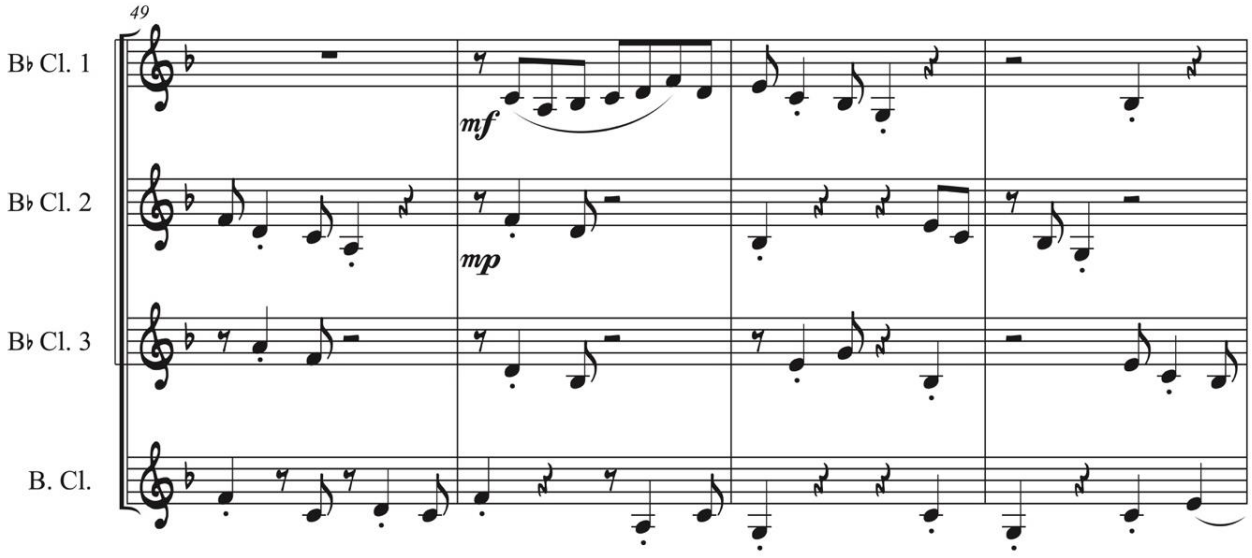


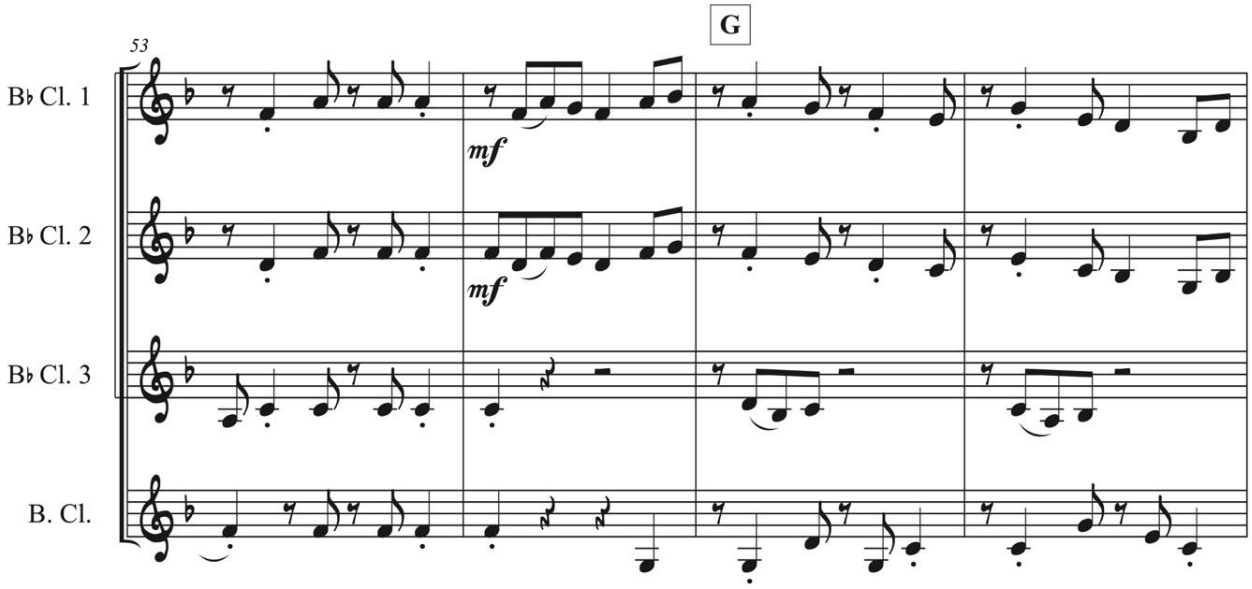
DE REGRESO



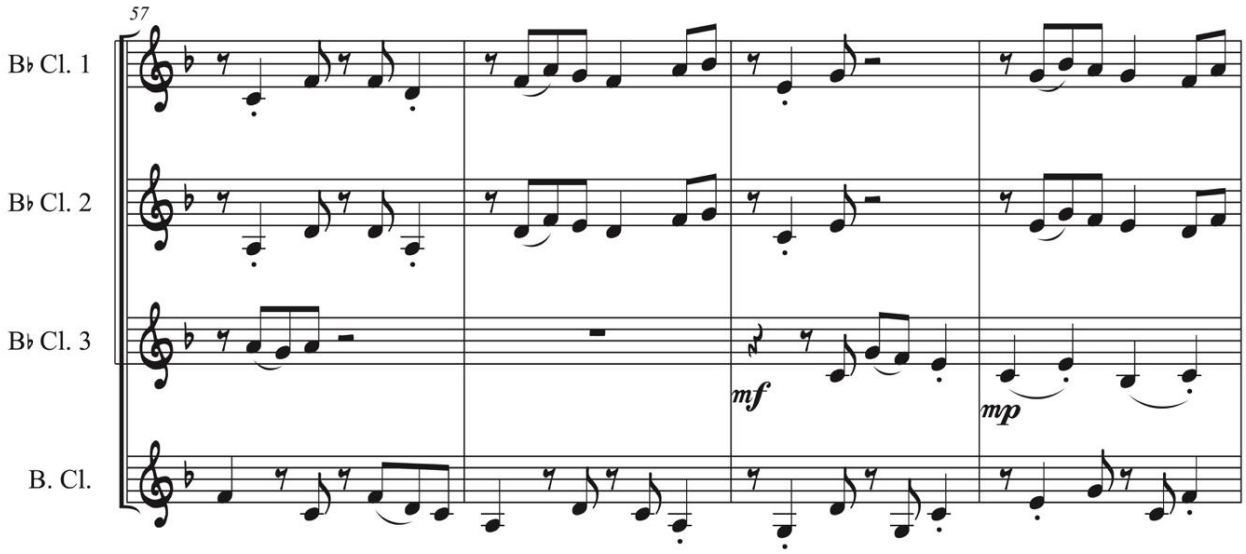


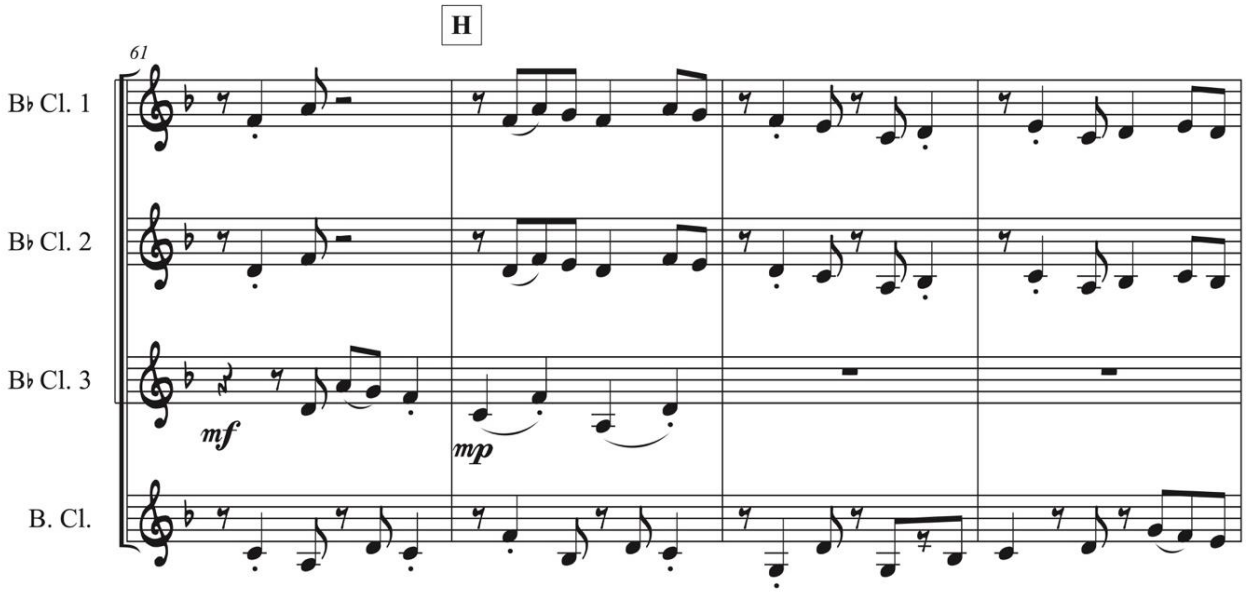
DE REGRESO



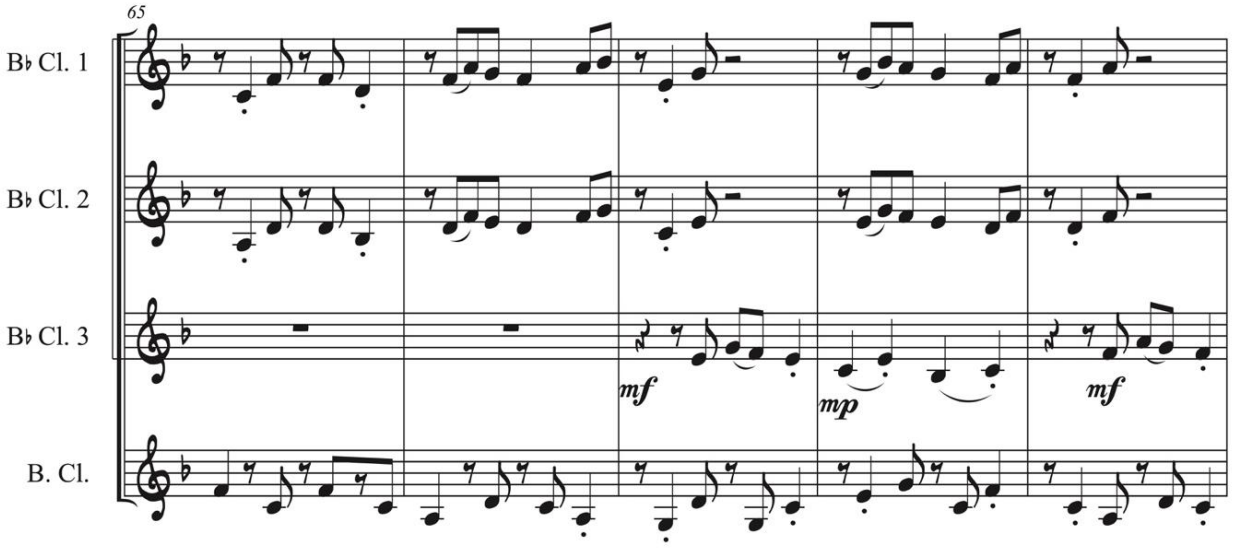


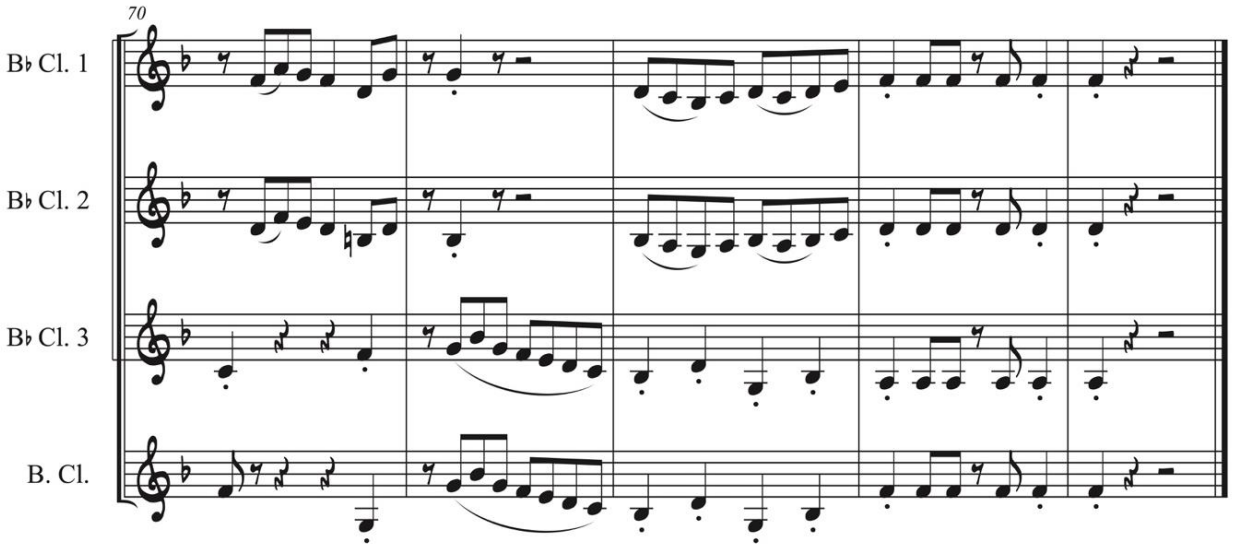
DE REGRESO





DE REGRESO





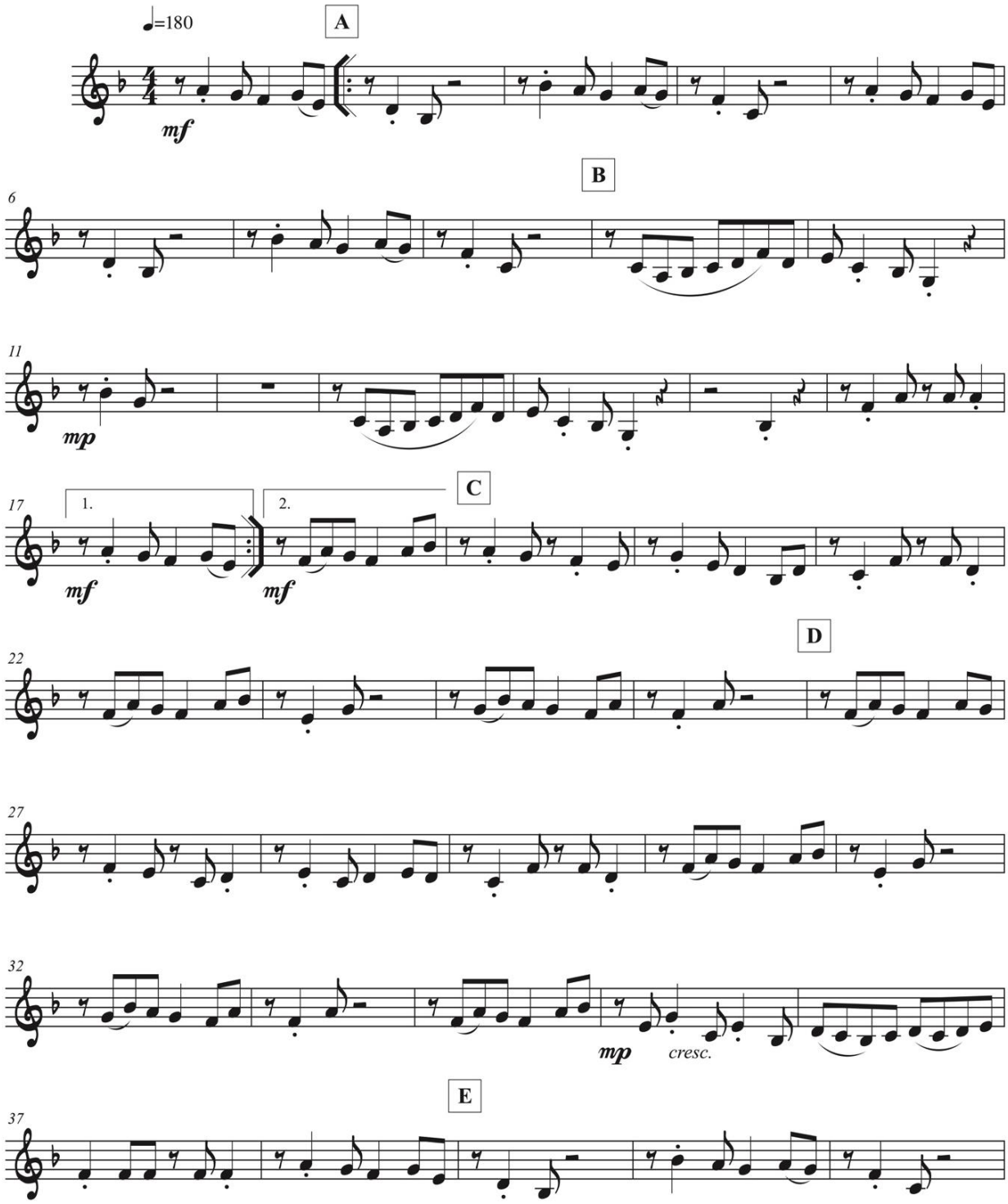
DE REGRESO

(Porro)

1’59’’

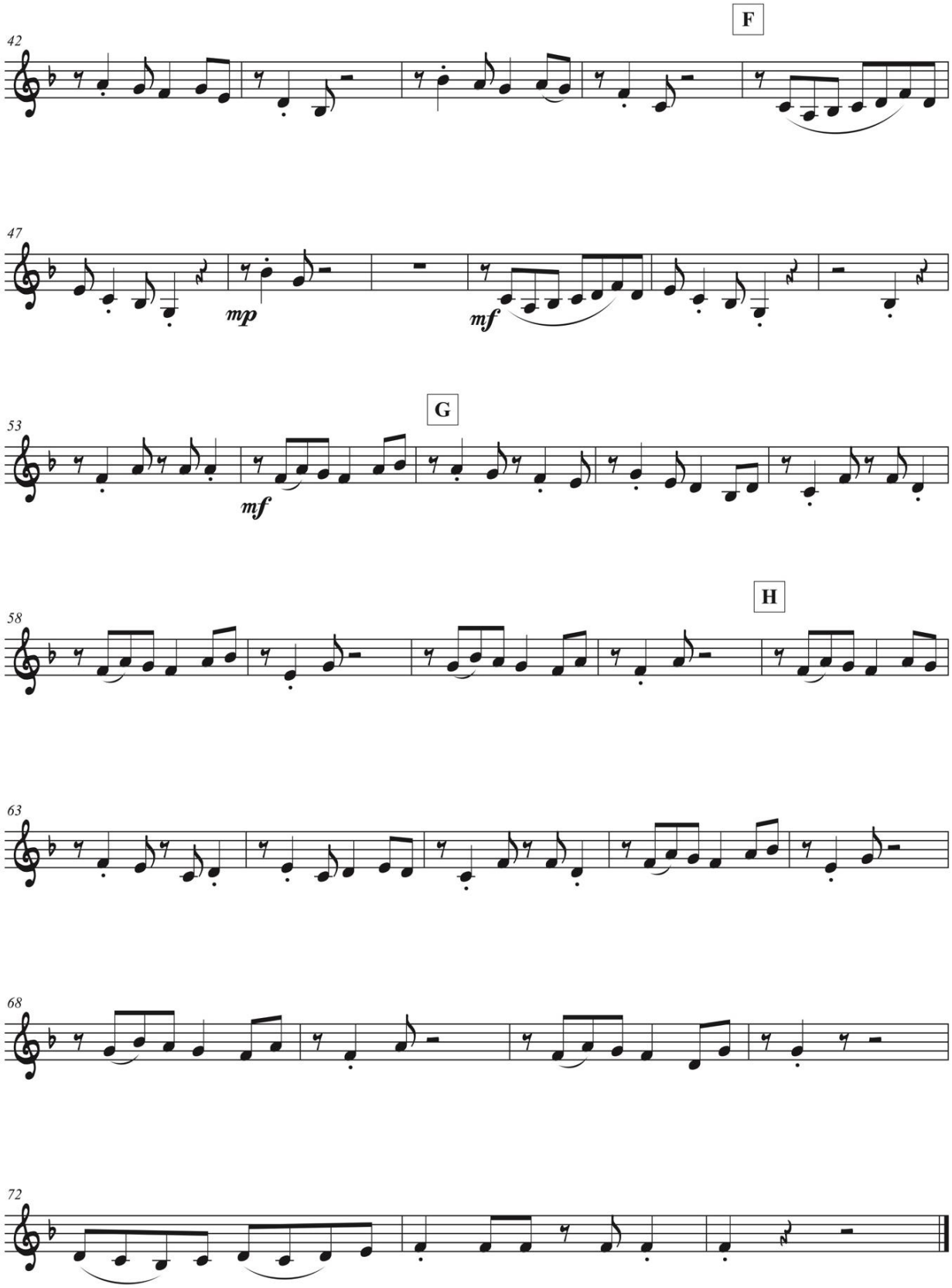
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 1



DE REGRESO

Clarinet in B♭ 1



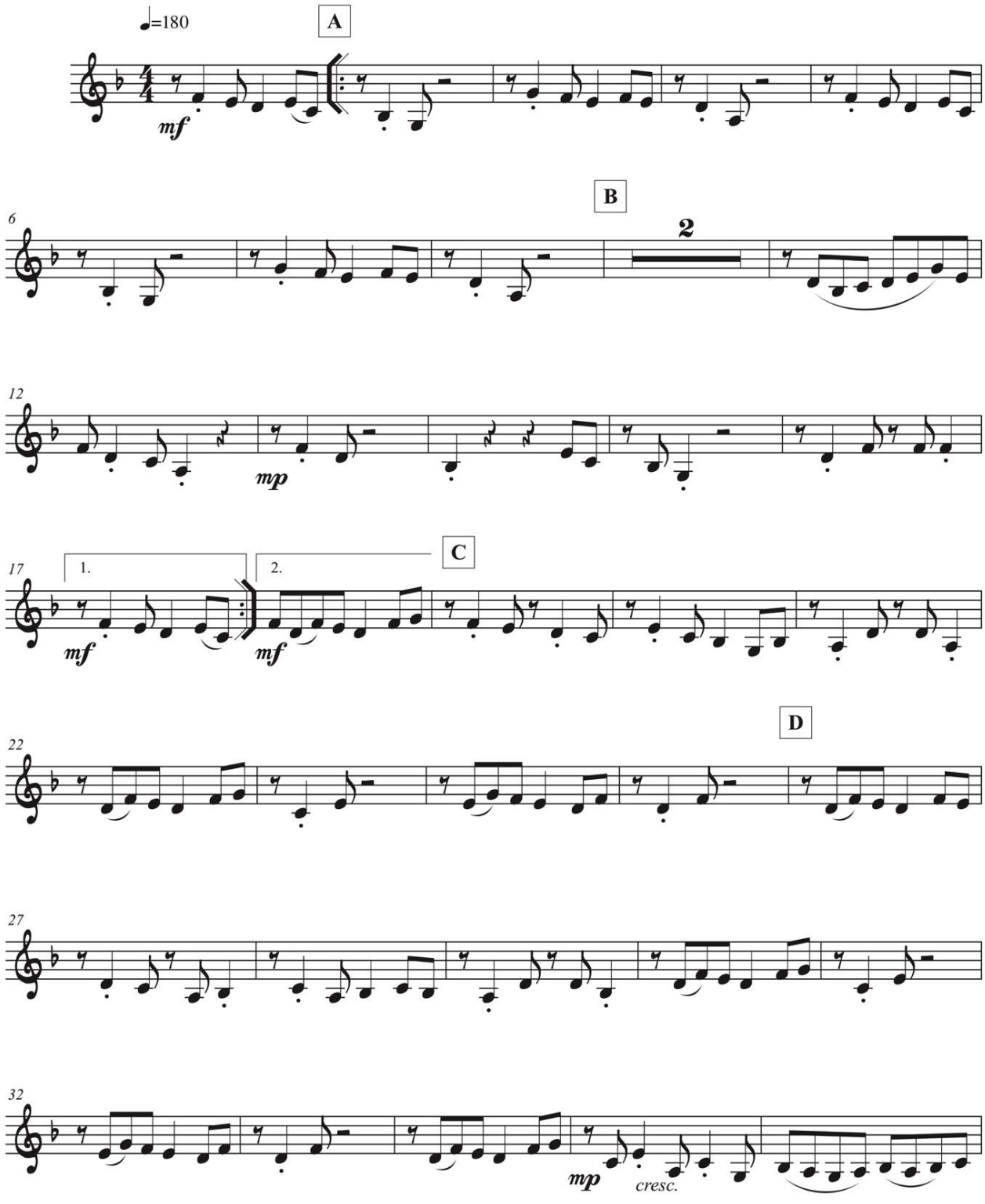
DE REGRESO

(Porro)

1’59’’

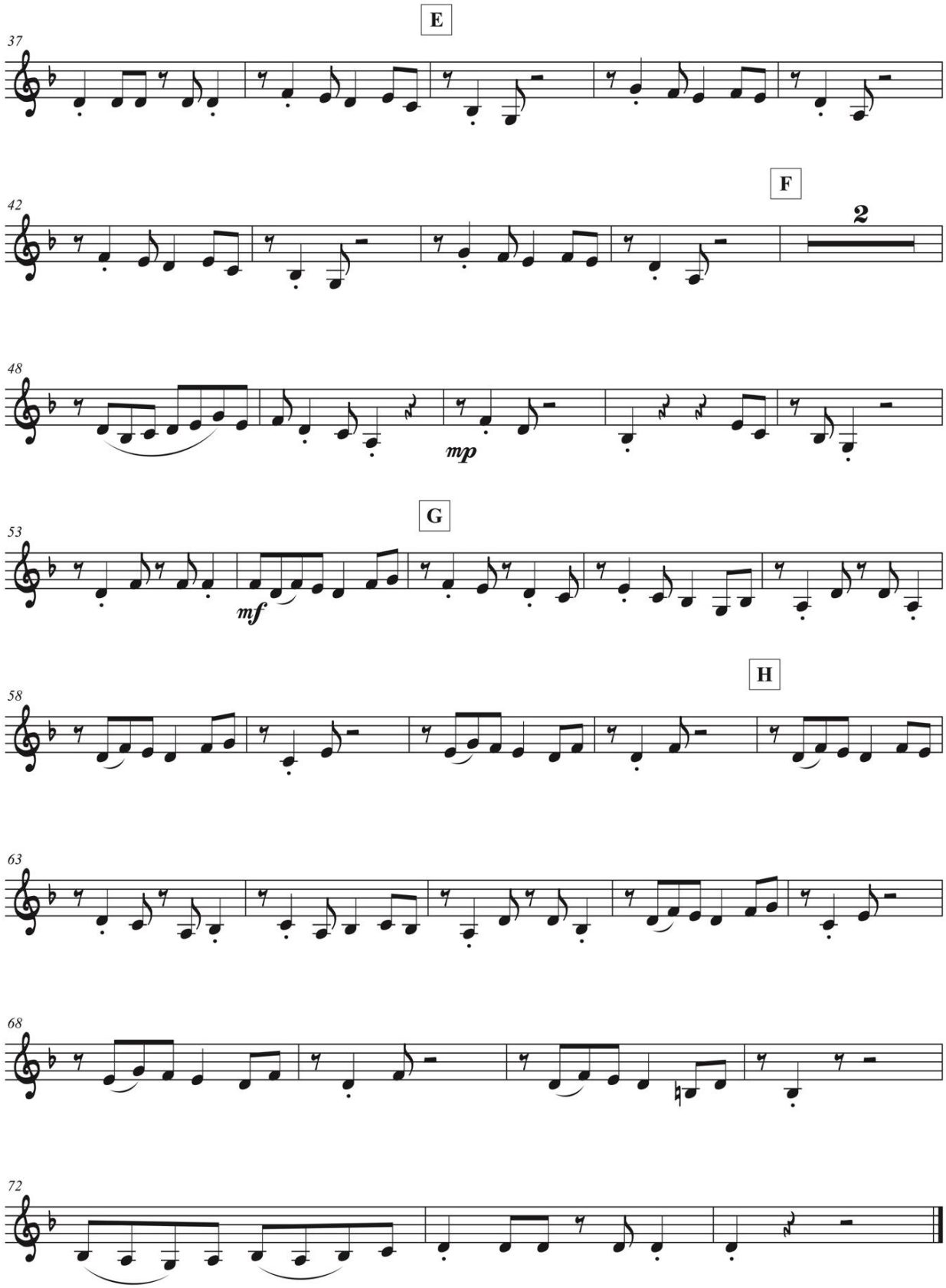
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 2



DE REGRESO

Clarinet in B♭ 2



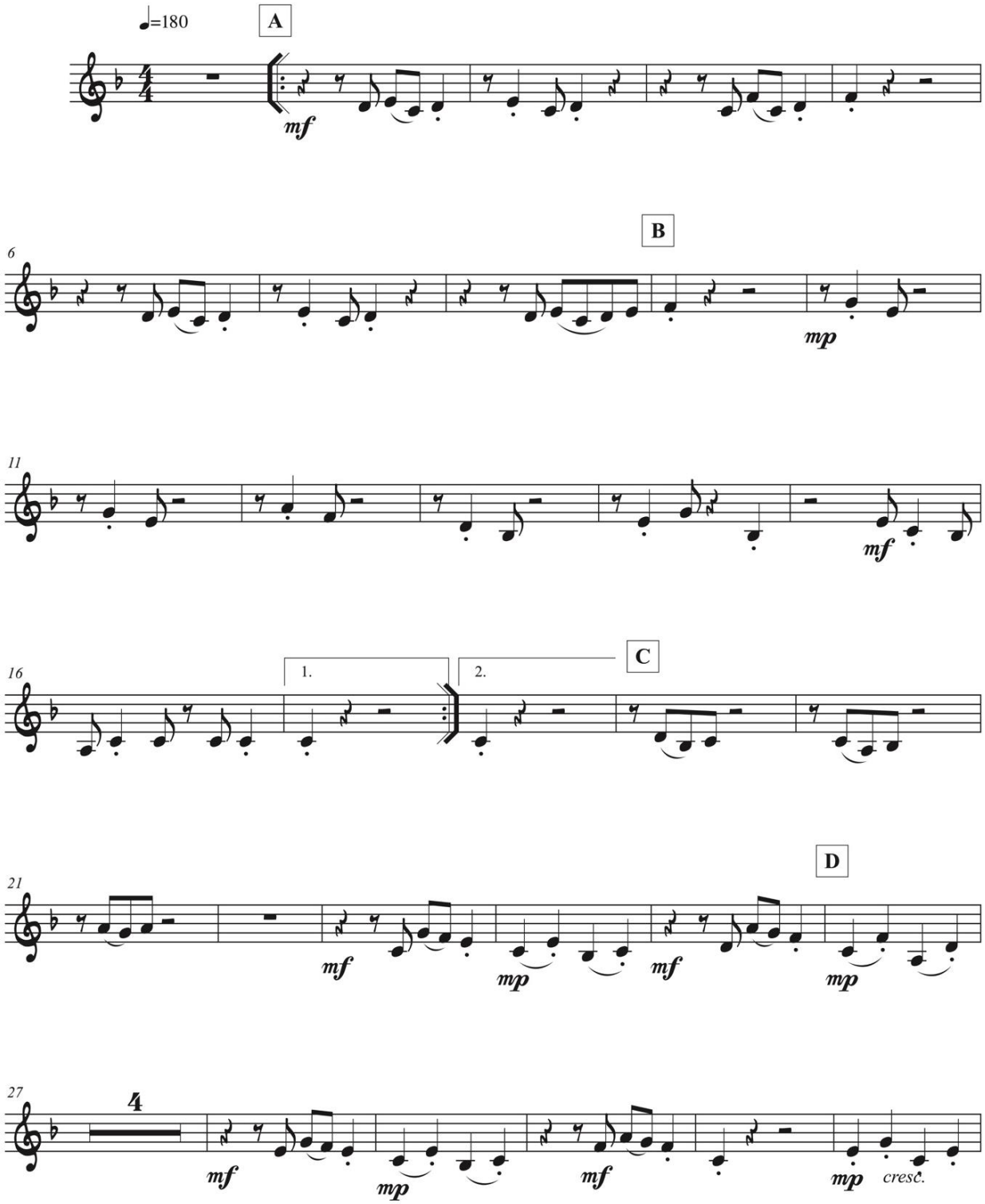
DE REGRESO

(Porro)

1’59’’

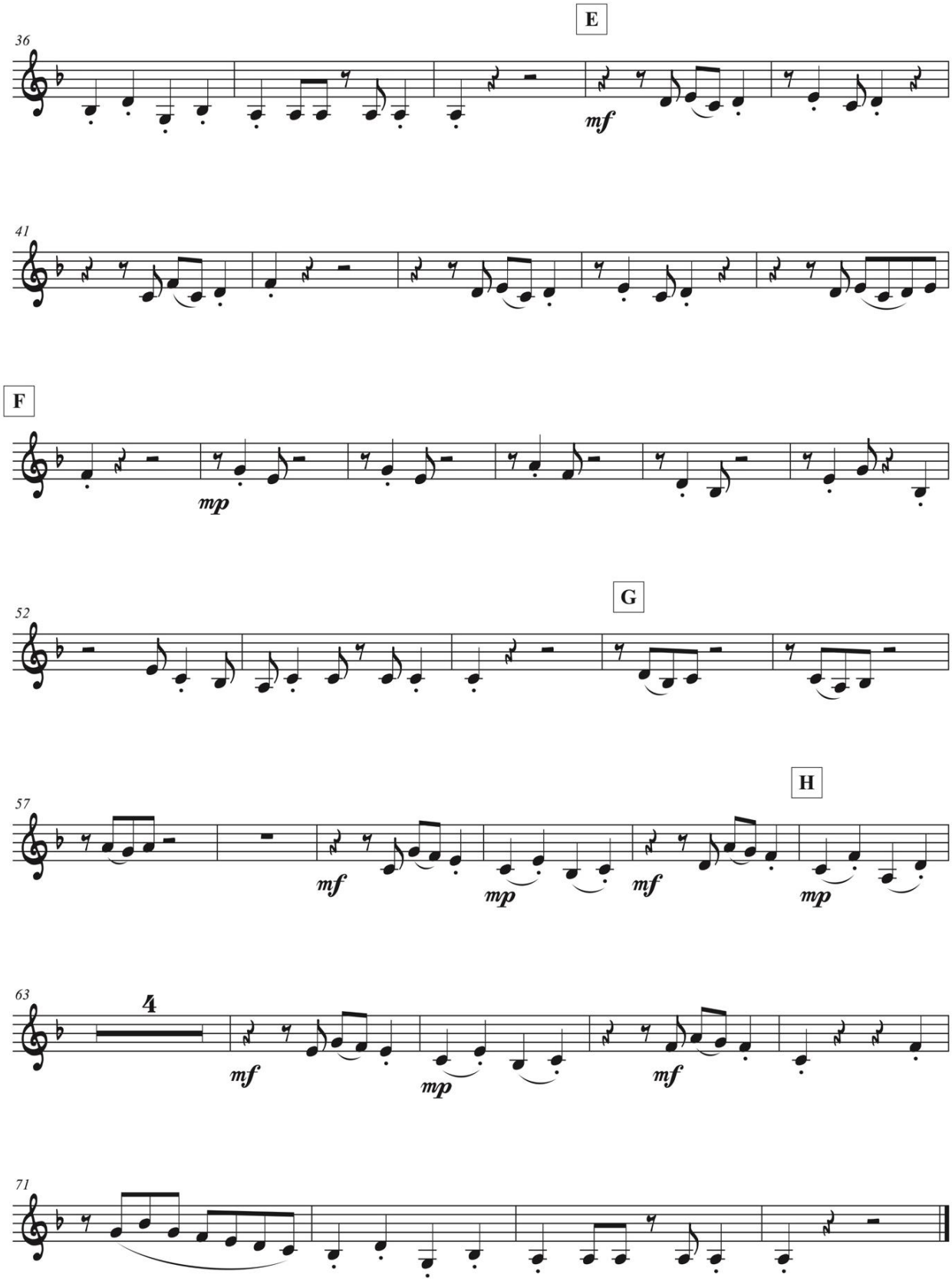
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 3



DE REGRESO

Clarinet in B♭ 3



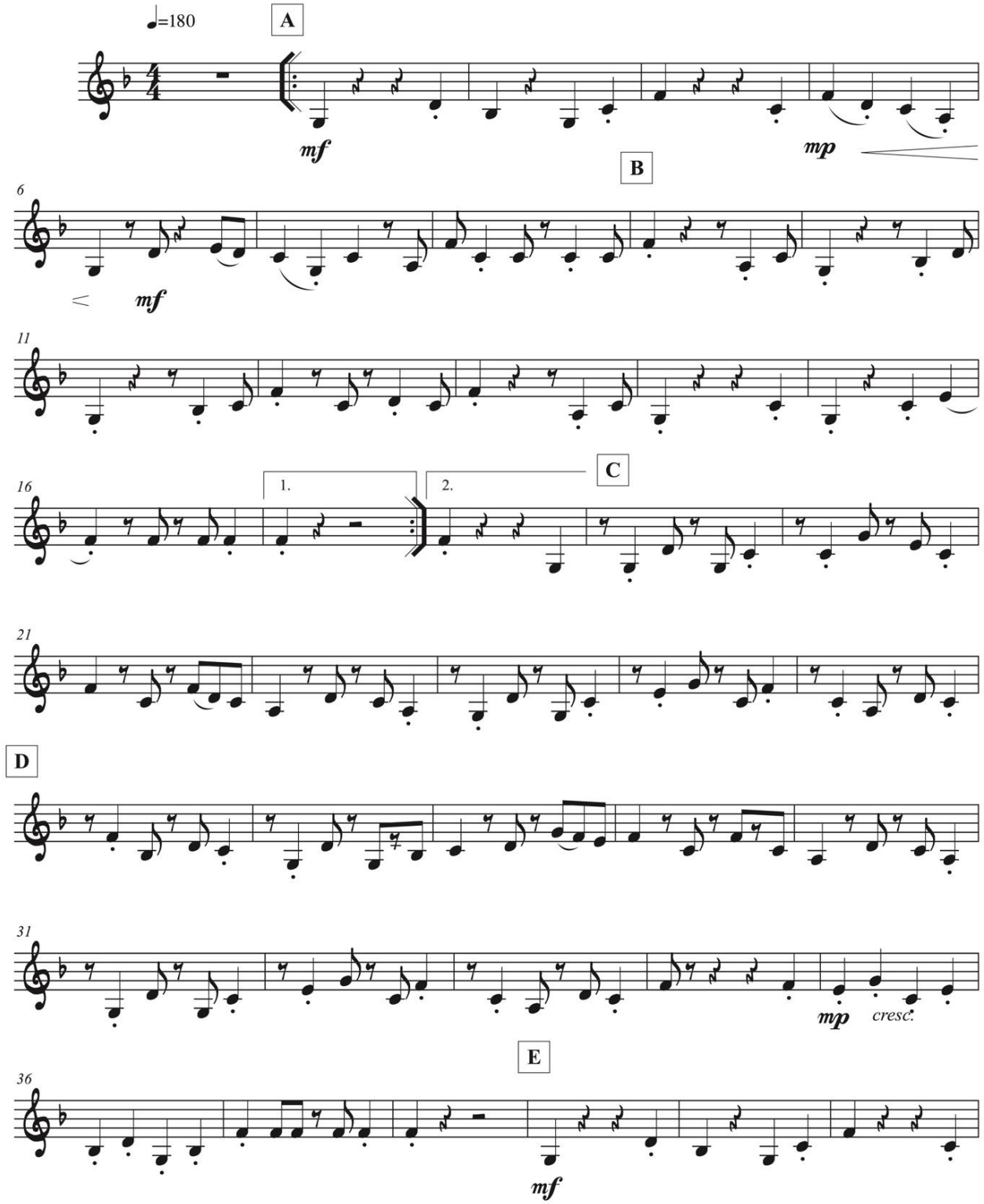
DE REGRESO

(Porro)

1’59’’

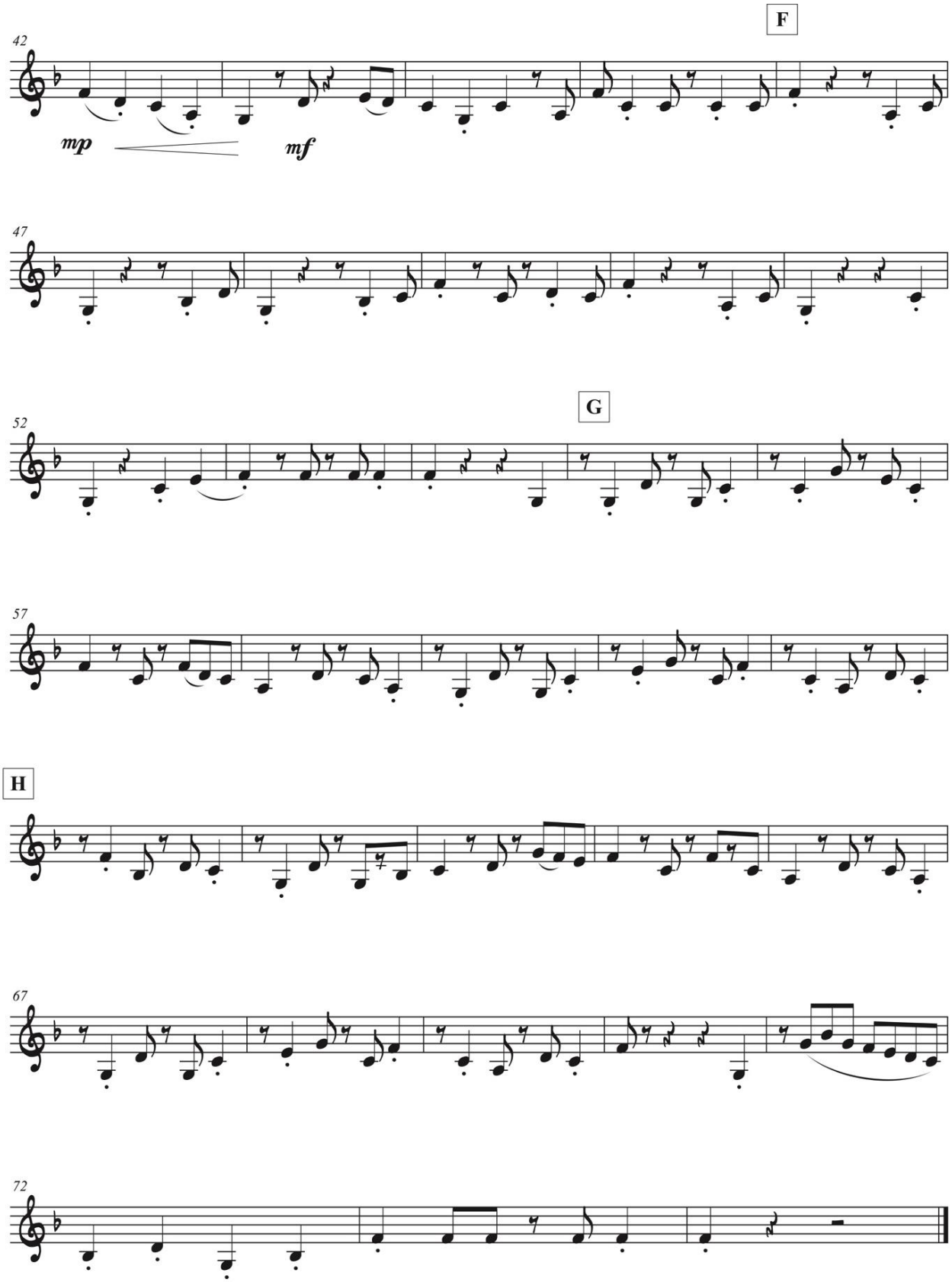
Julio Castillo

Bass clarinet



DE REGRESO

Bass clarinet



GARZAS EN EL RÍO
(Cumbia)

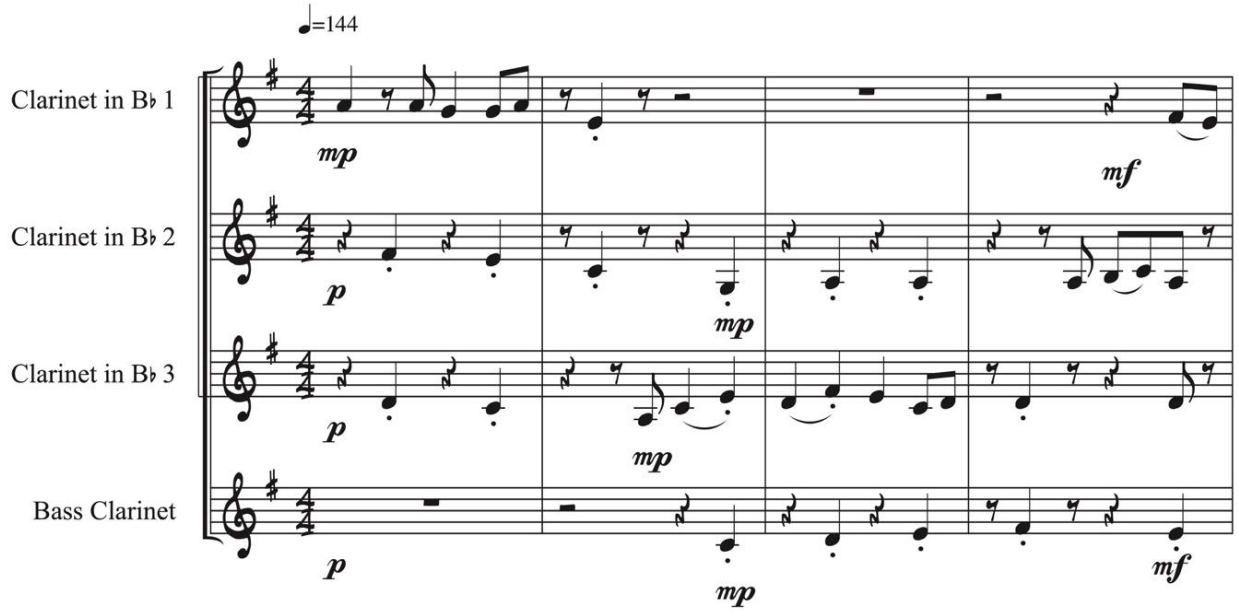
GARZAS EN EL RÍO

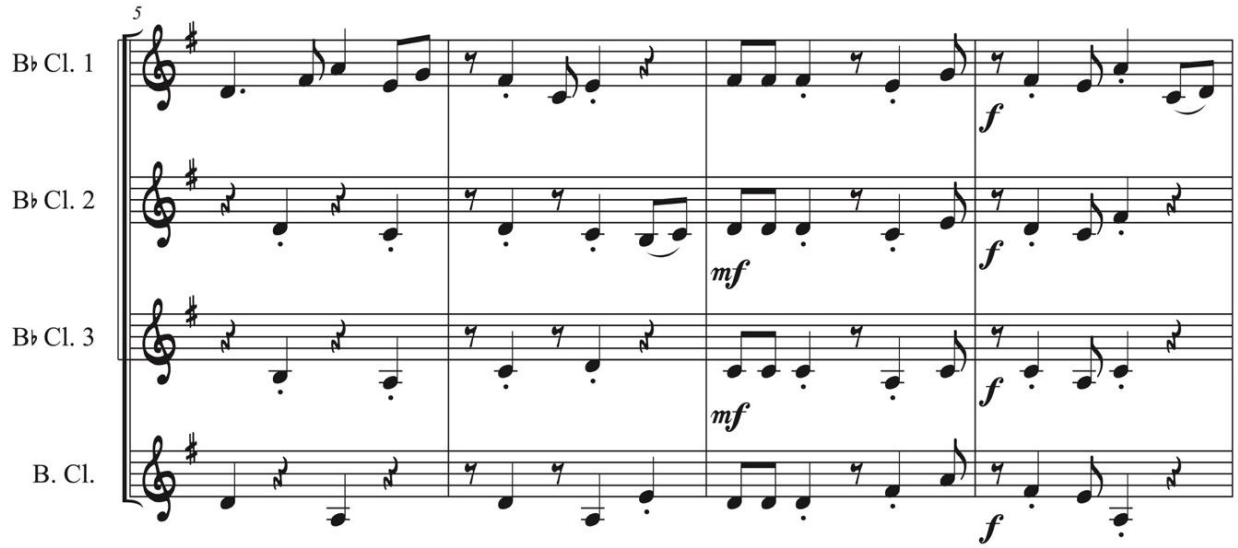
(Cumbia)

2’12’’

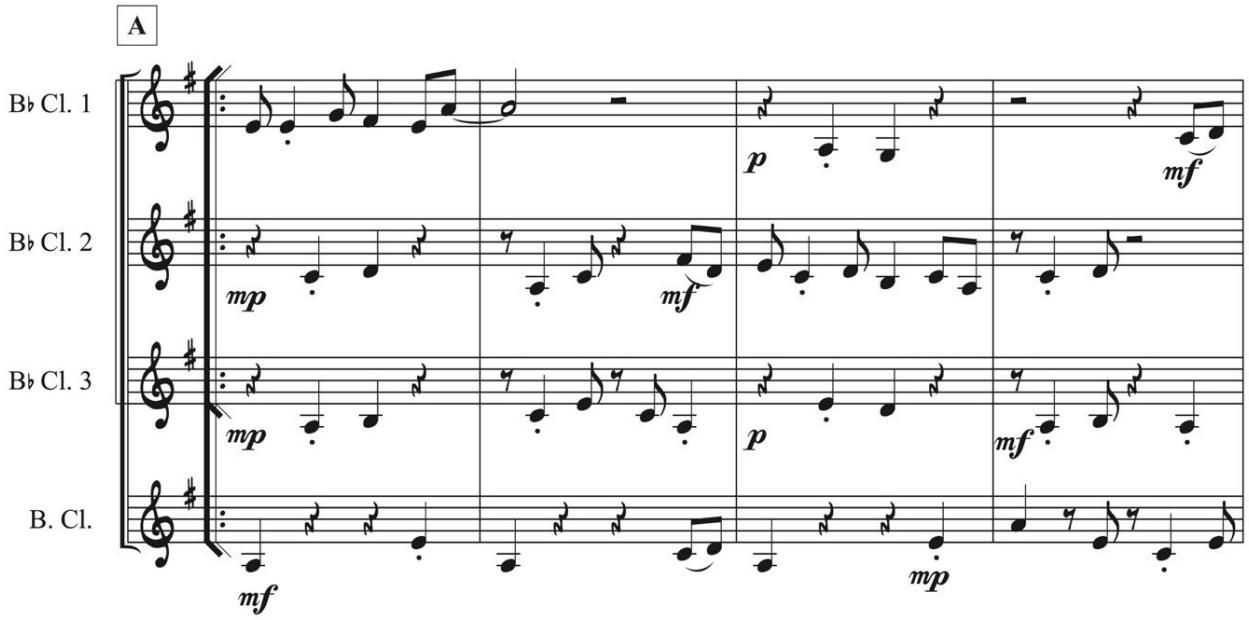
Julio Castillo

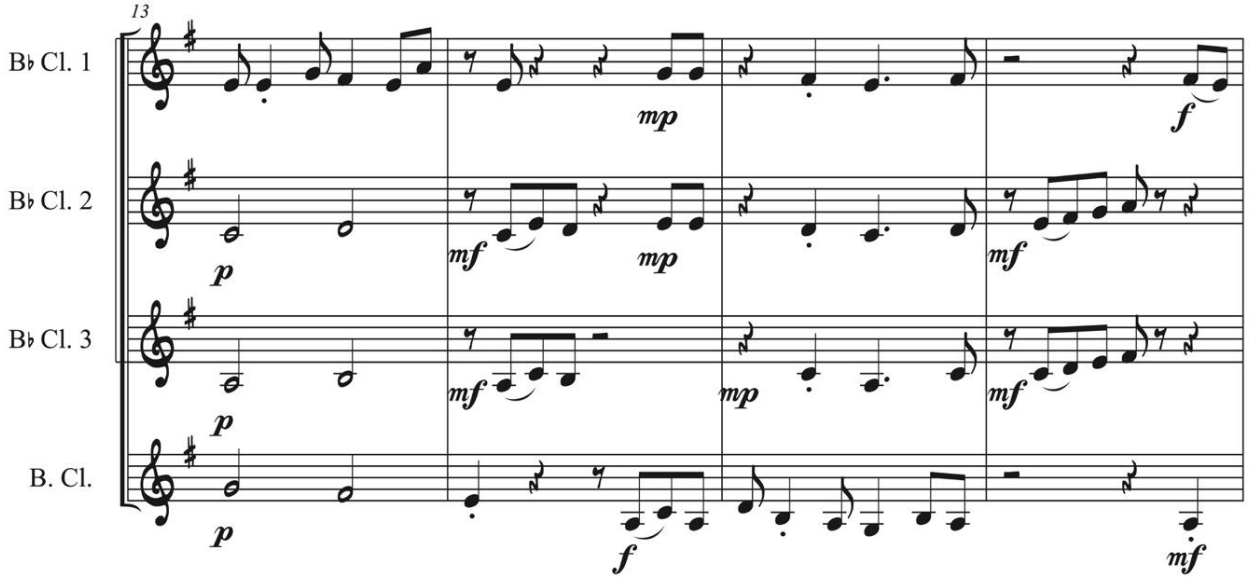
Score



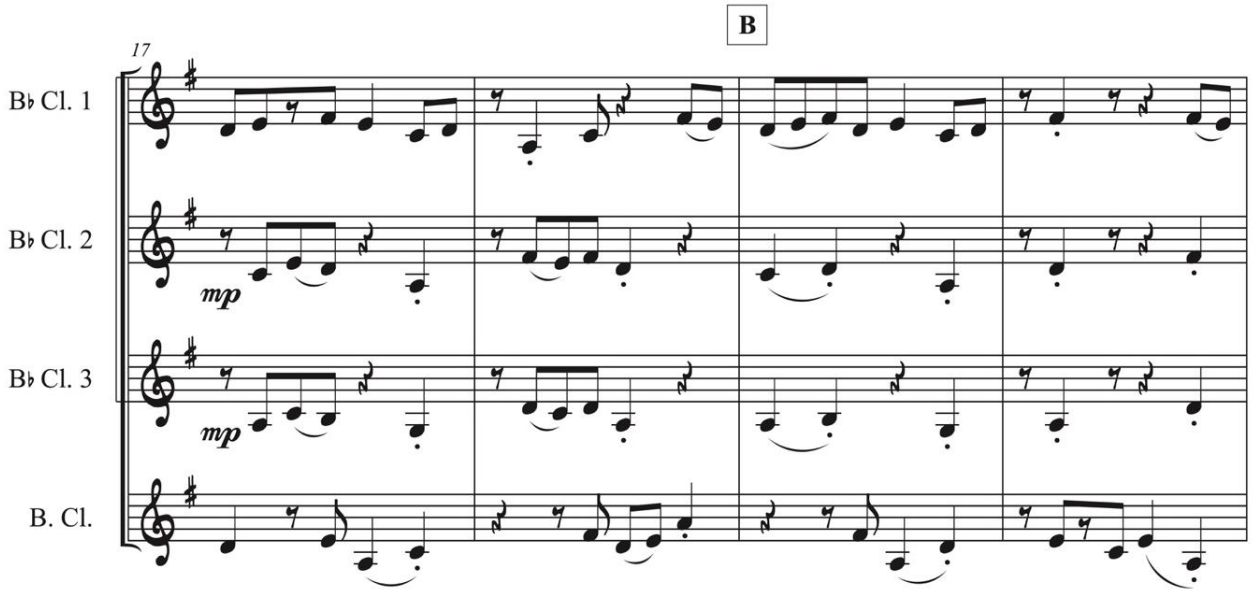


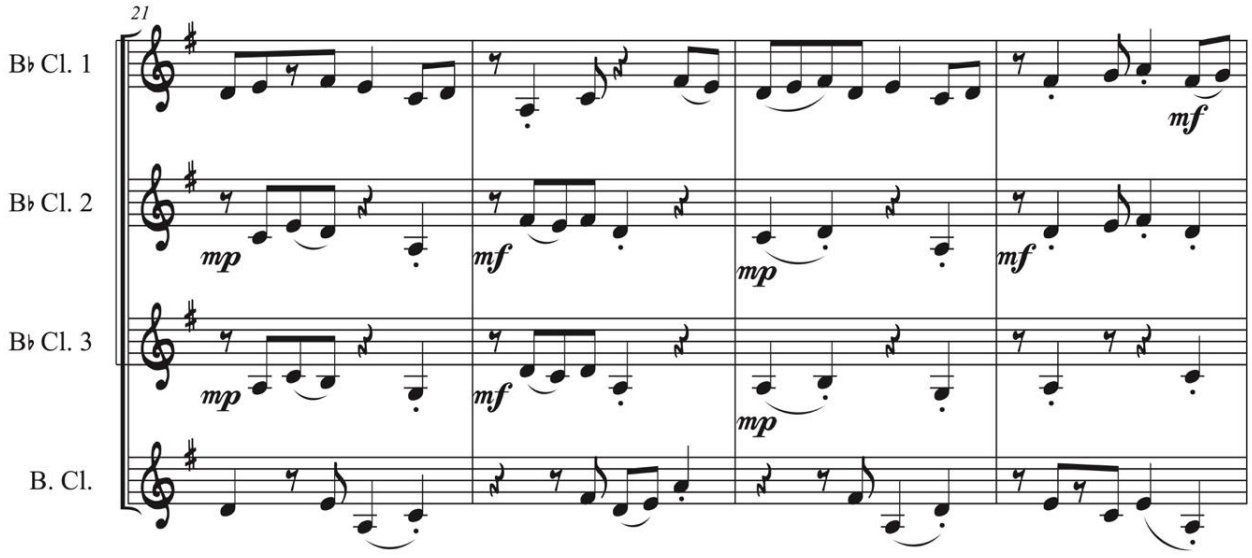
GARZAS EN EL RÍO



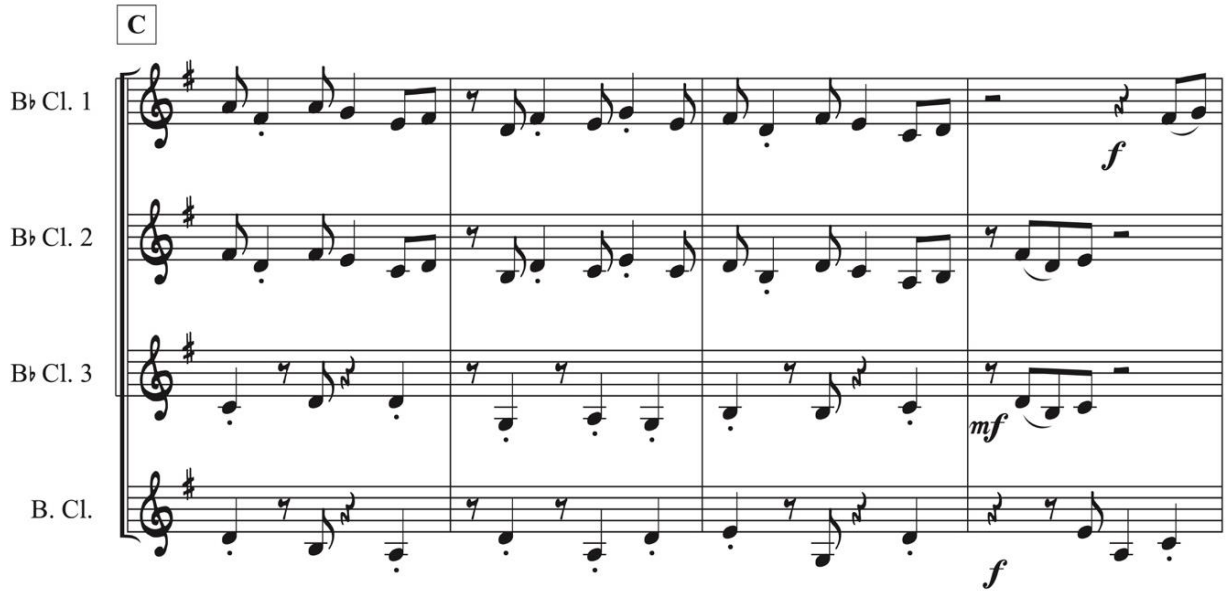


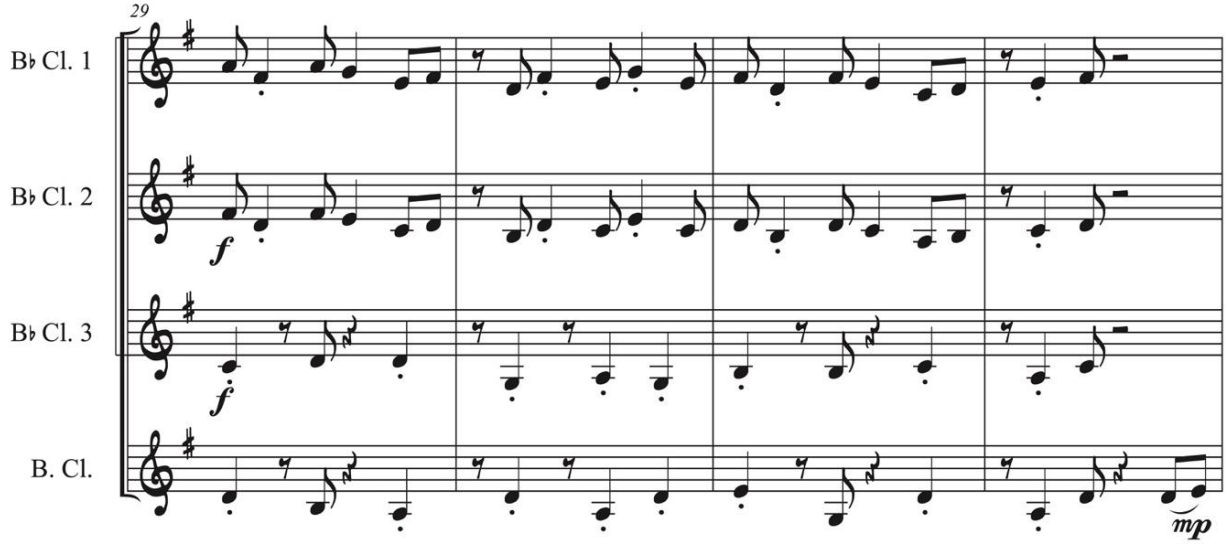
GARZAS EN EL RÍO



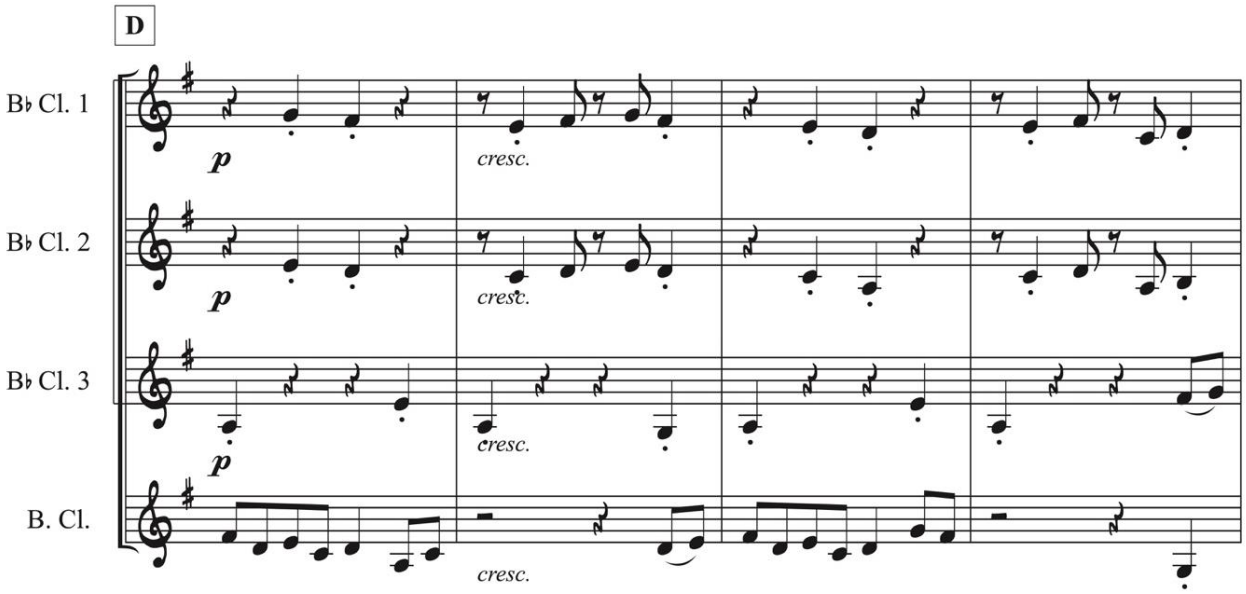


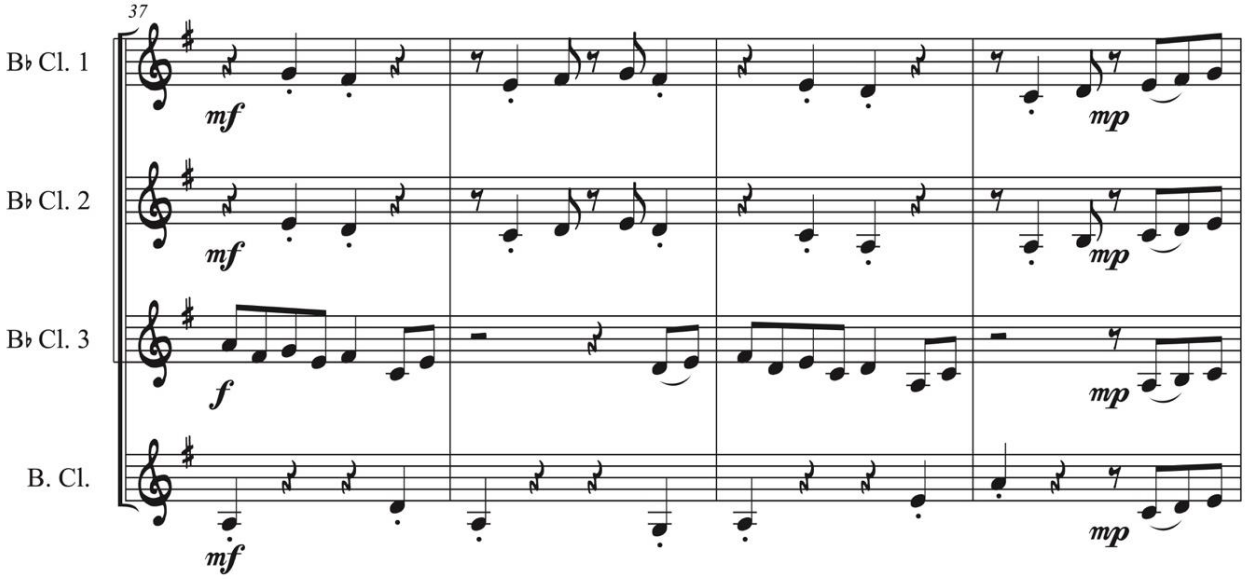
GARZAS EN EL RÍO



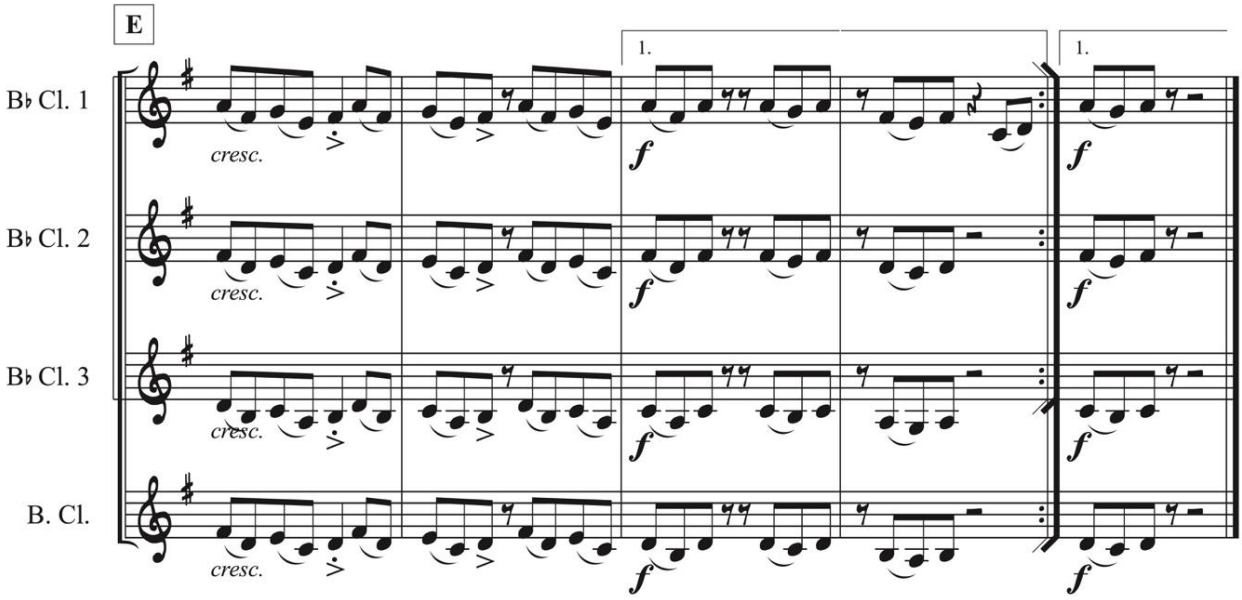


GARZAS EN EL RÍO





GARZAS EN EL RÍO



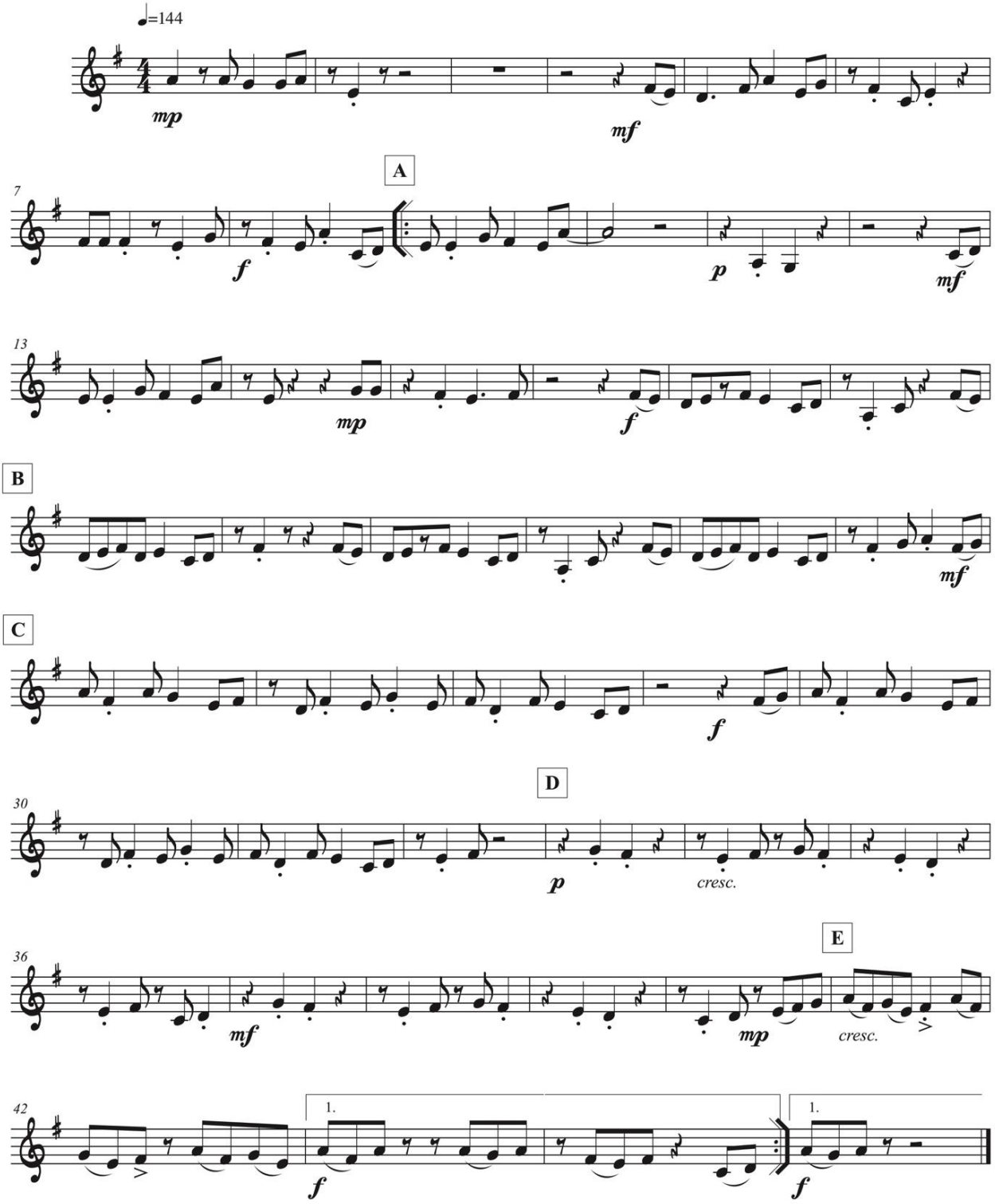
GARZAS EN EL RÍO

(Cumbia)

2’05’’

Julio Castillo

Clarinet in B♭ 1



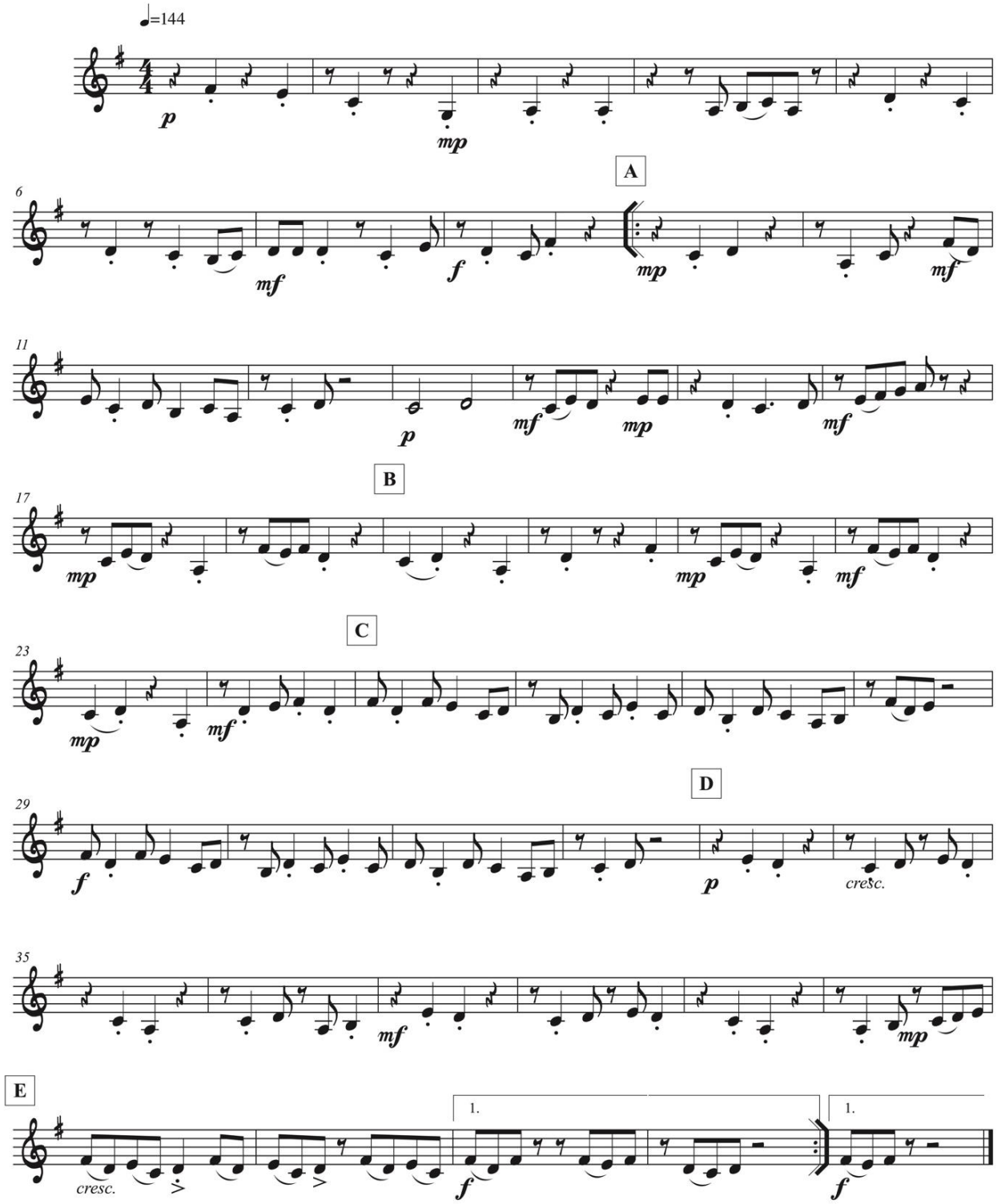
GARZAS EN EL RÍO

(Cumbia)

2’05’’

Julio Castillo

Clarinet in B♭ 2



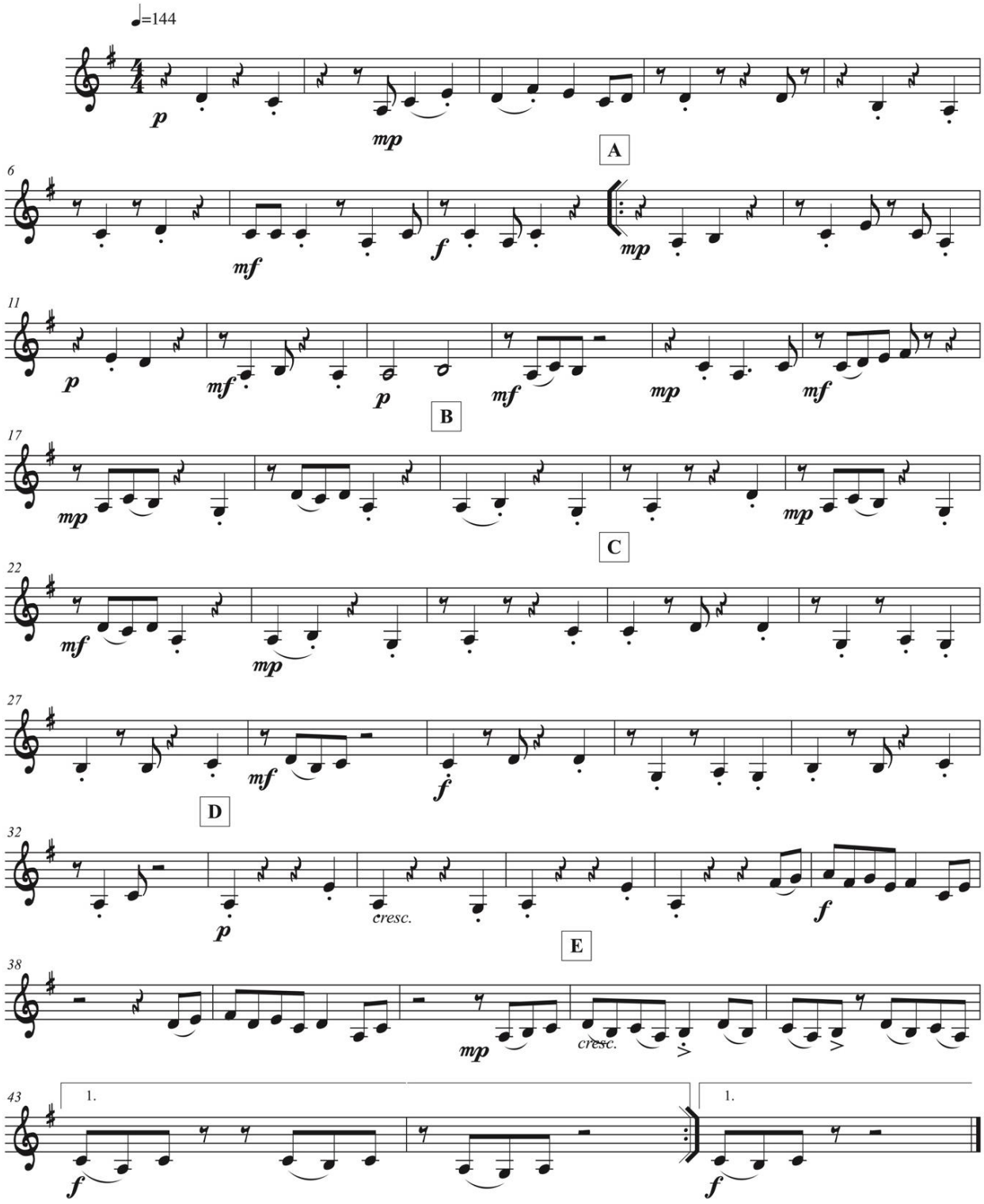
GARZAS EN EL RÍO

(Cumbia)

2’05’’

Julio Castillo

Clarinet in B♭ 3



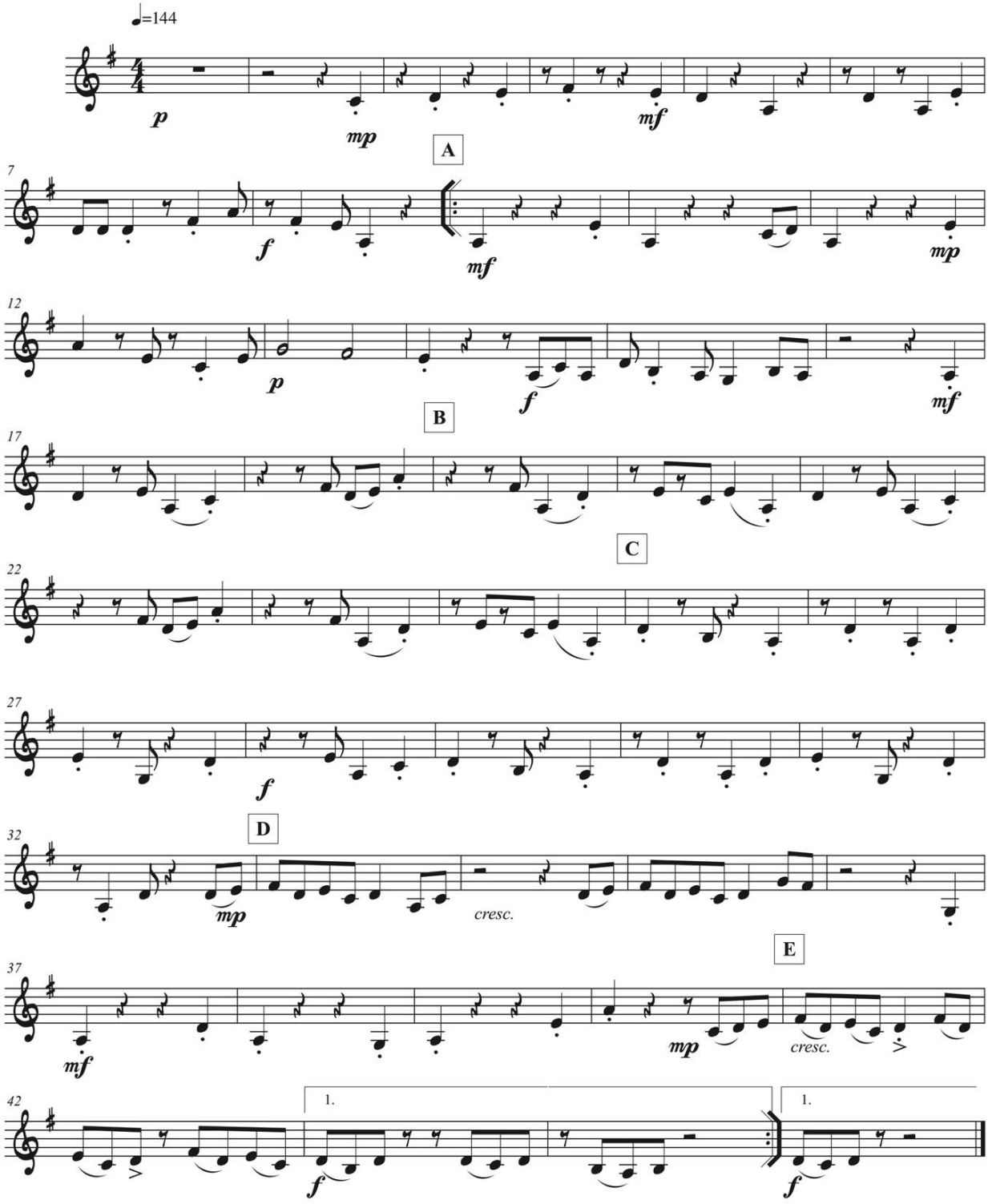
GARZAS EN EL RÍO

(Cumbia)

2’05’’

Julio Castillo

Bass clarinet



EN PLANCHÓN
(Fandango)

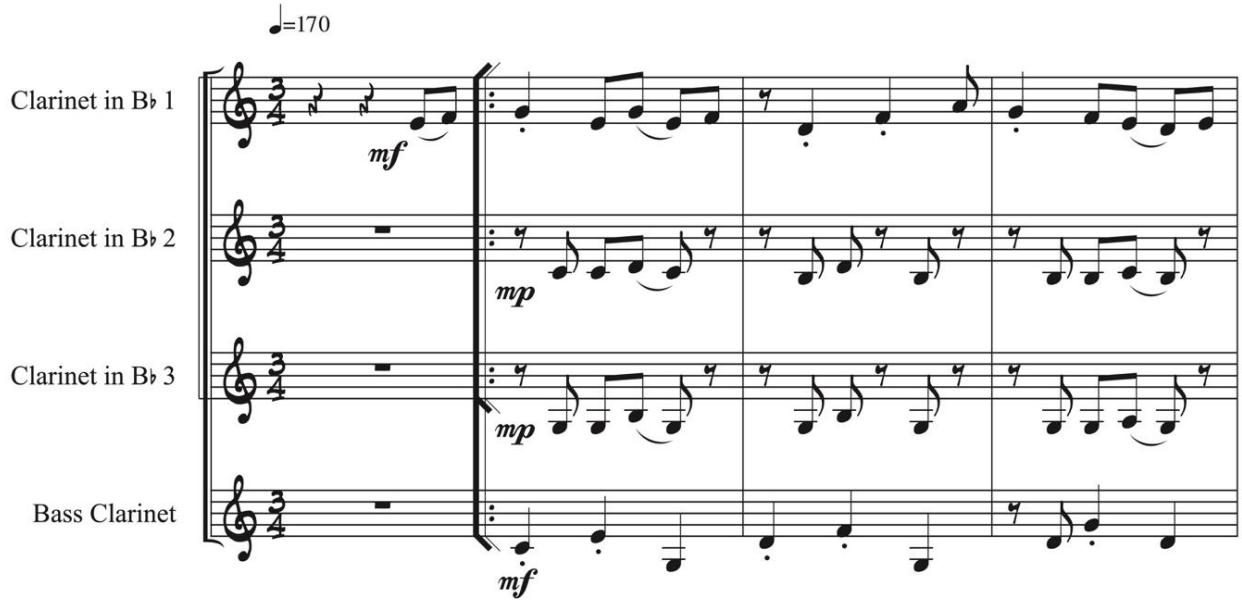
EN PLANCHÓN

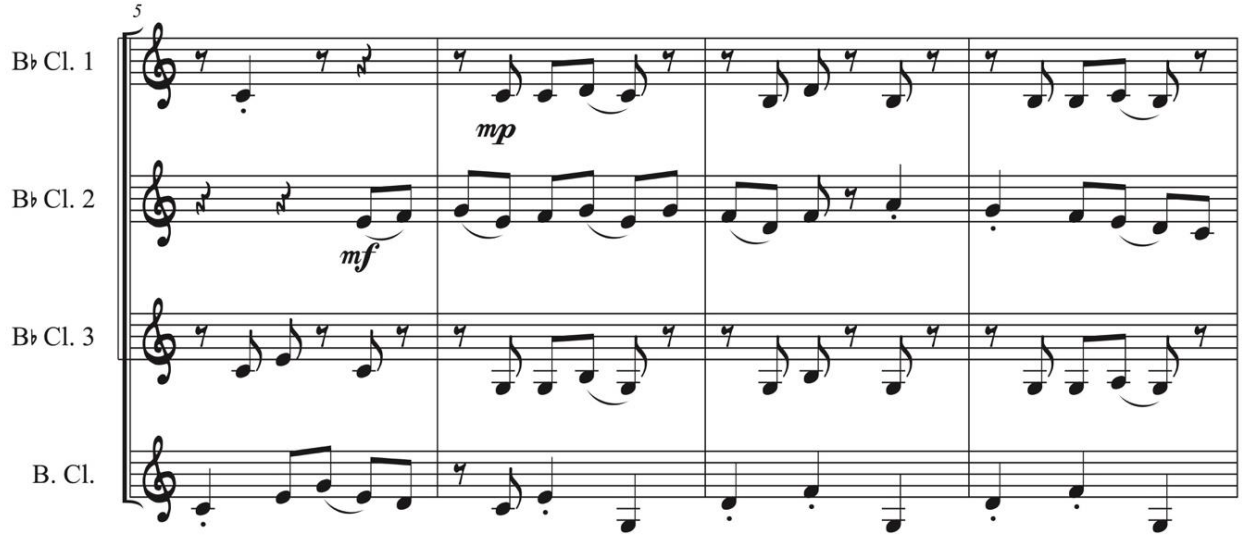
(Fandango)

2’02’’

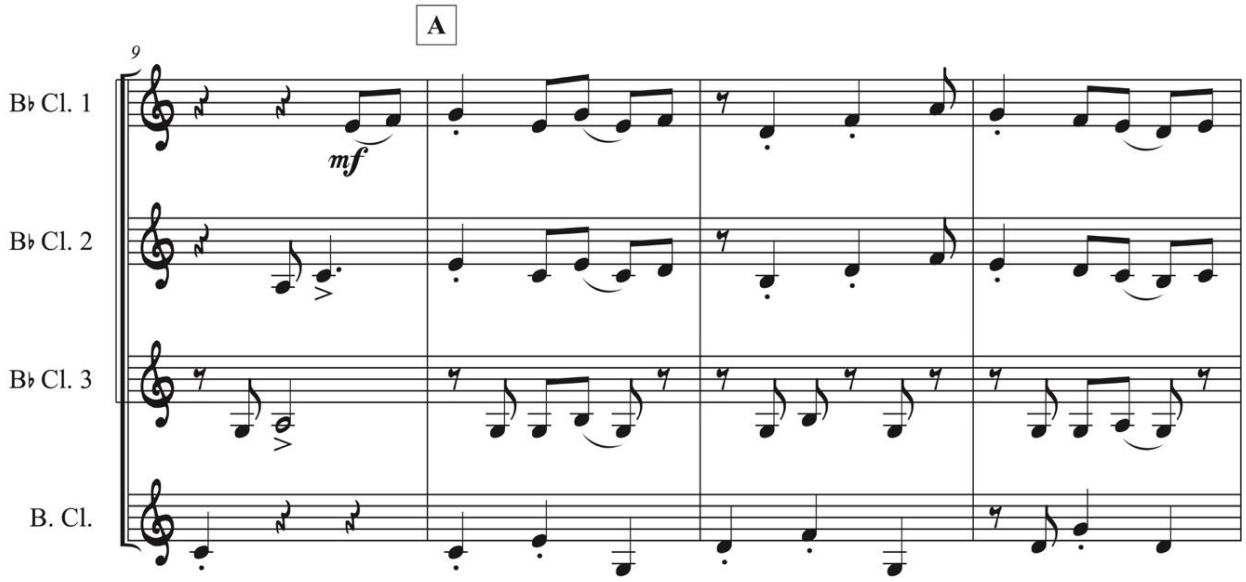
Julio Castillo

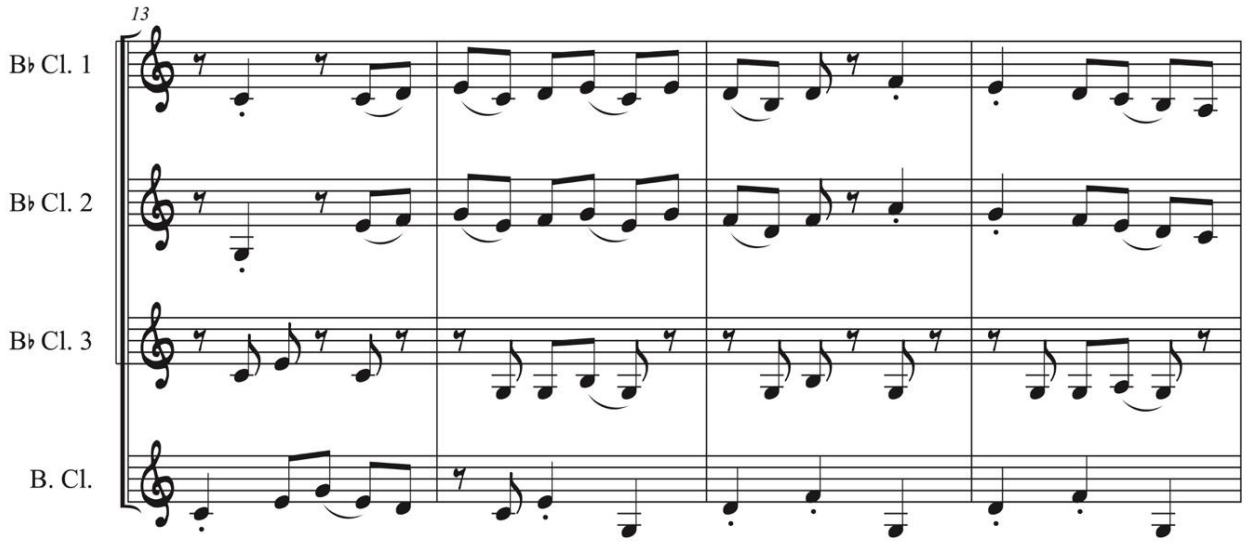
Score



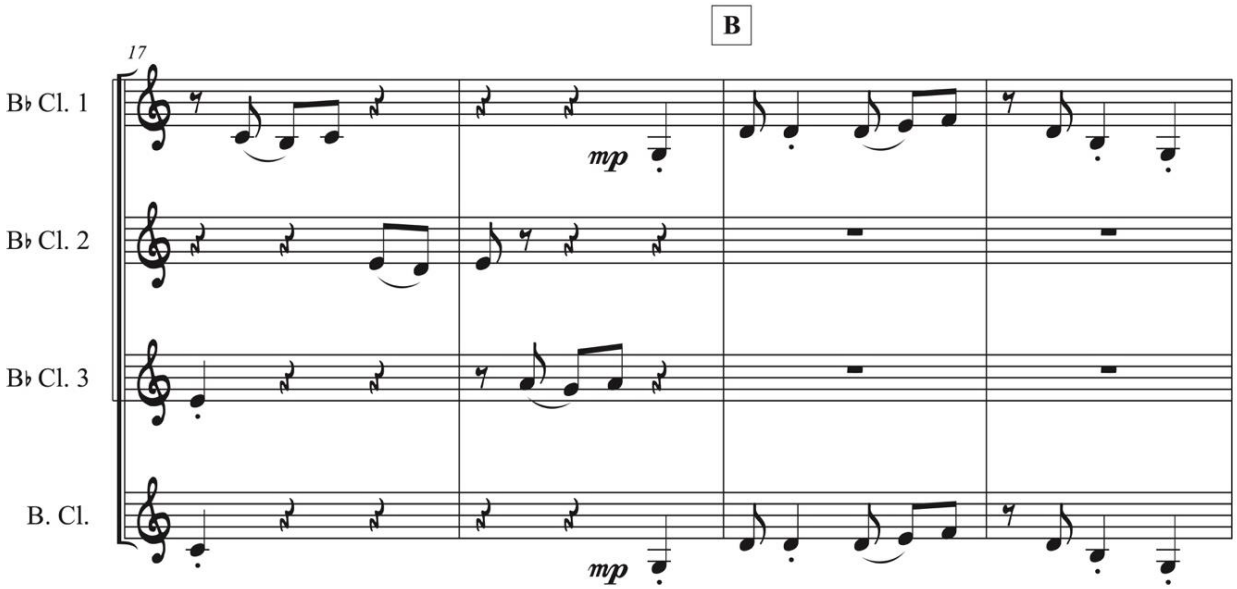


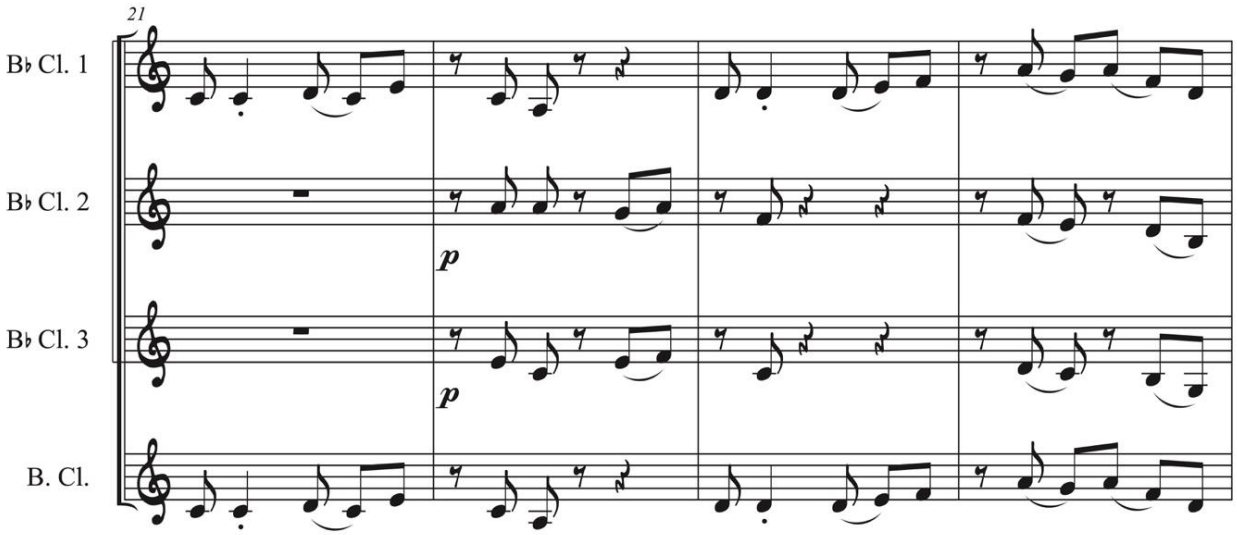
EN PLANCHÓN



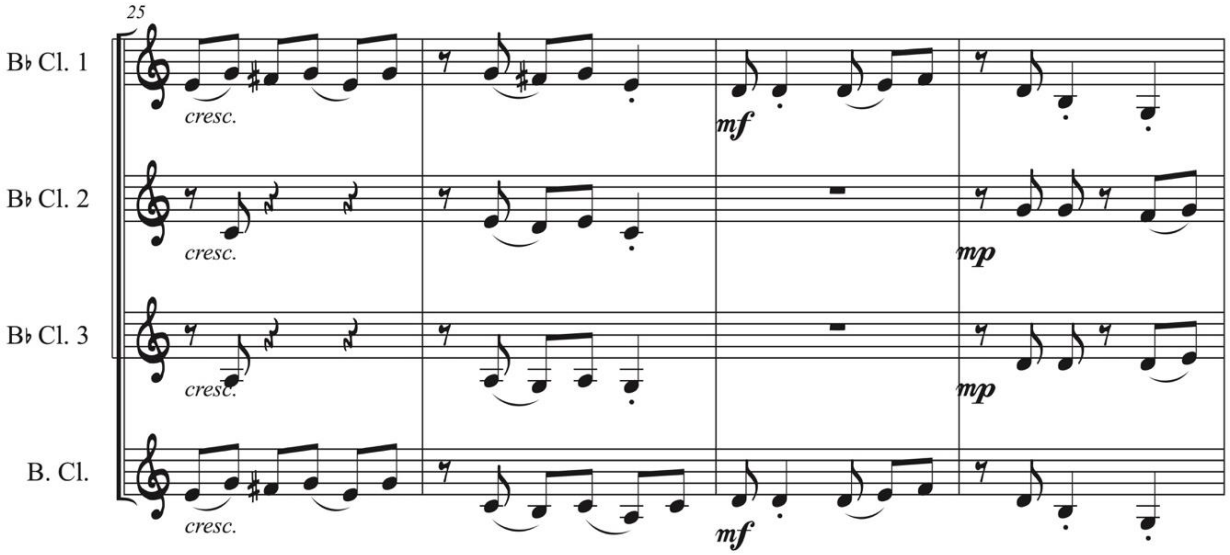


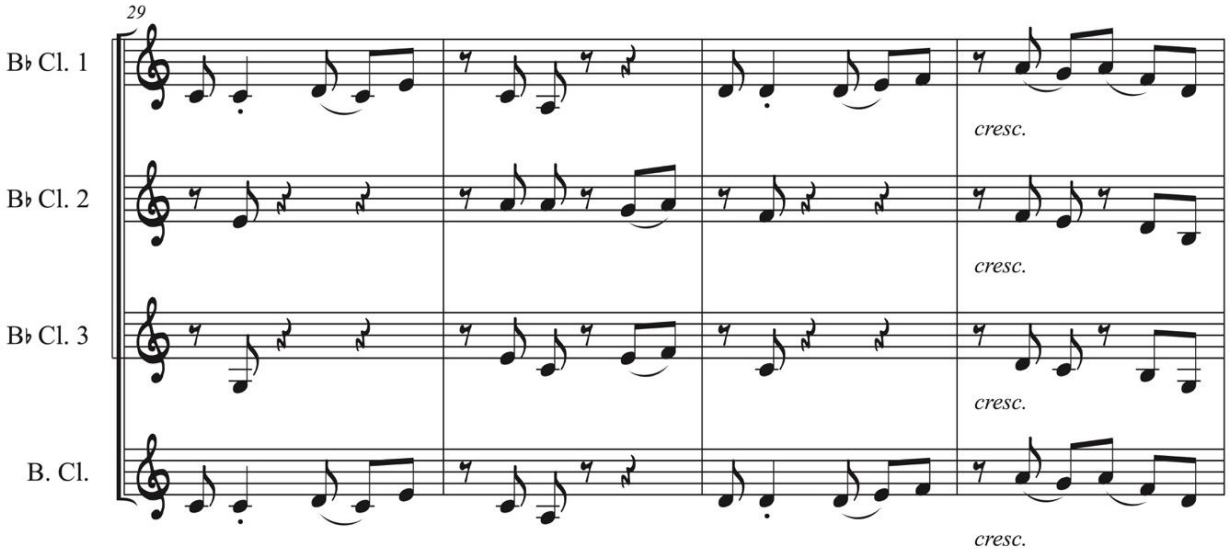
EN PLANCHÓN



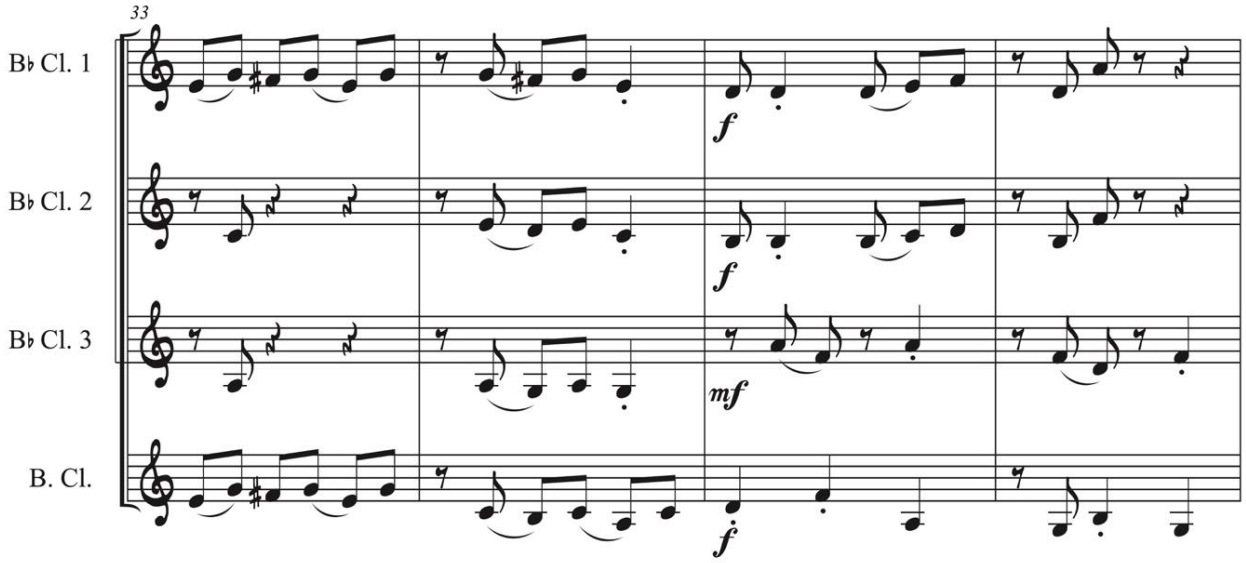


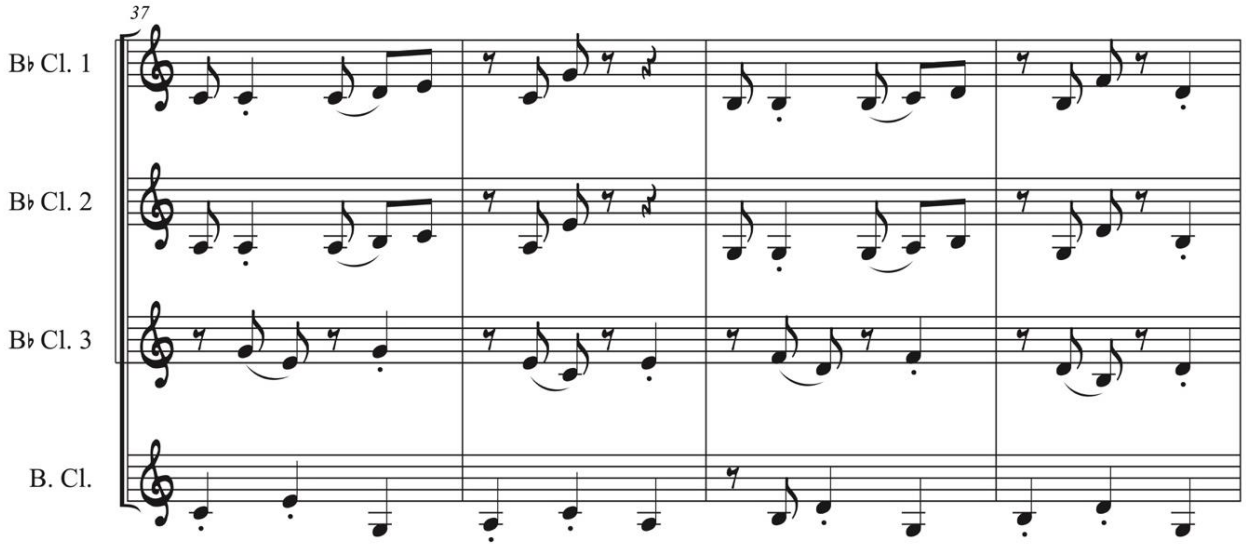
EN PLANCHÓN



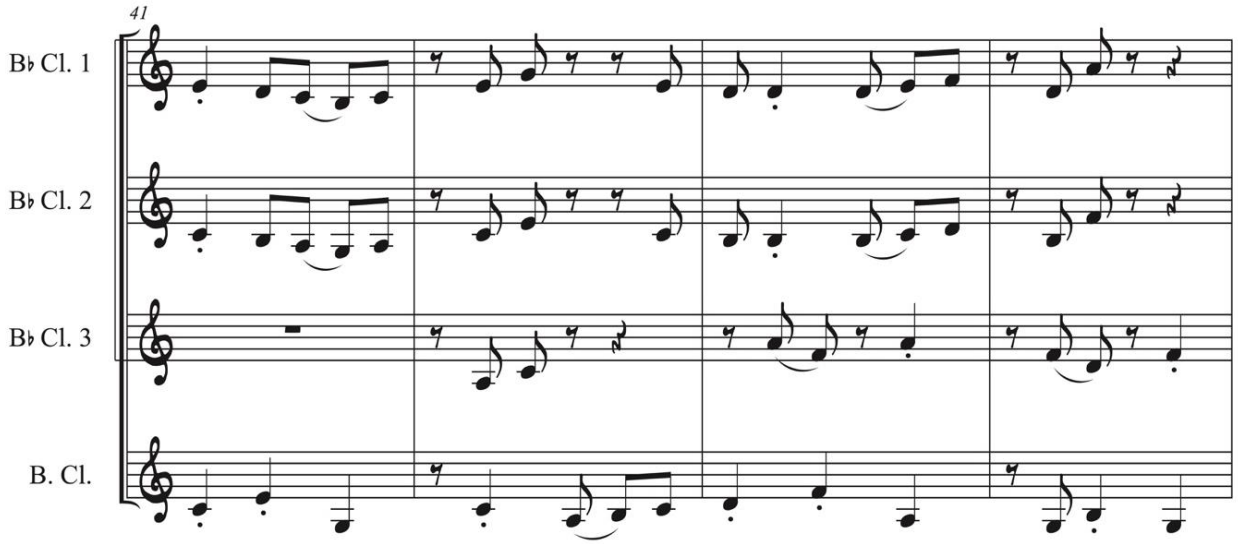


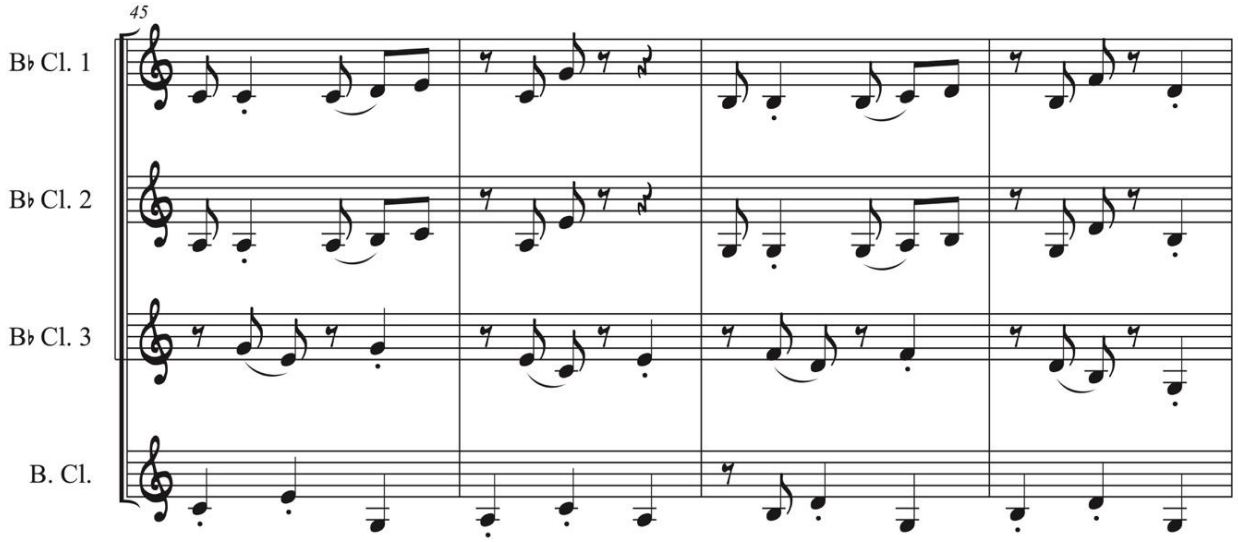
EN PLANCHÓN



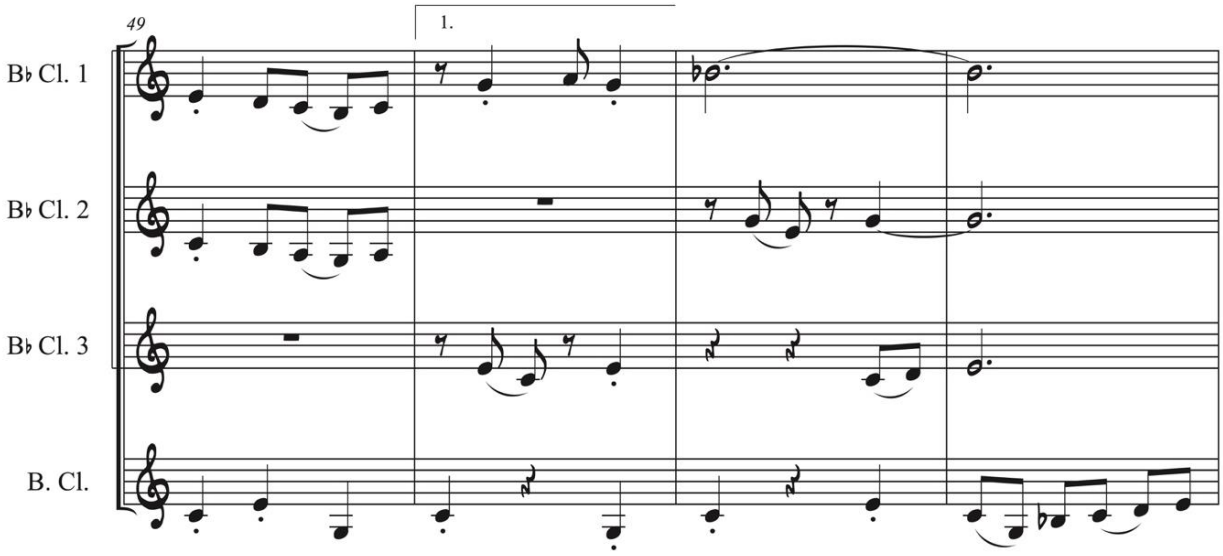


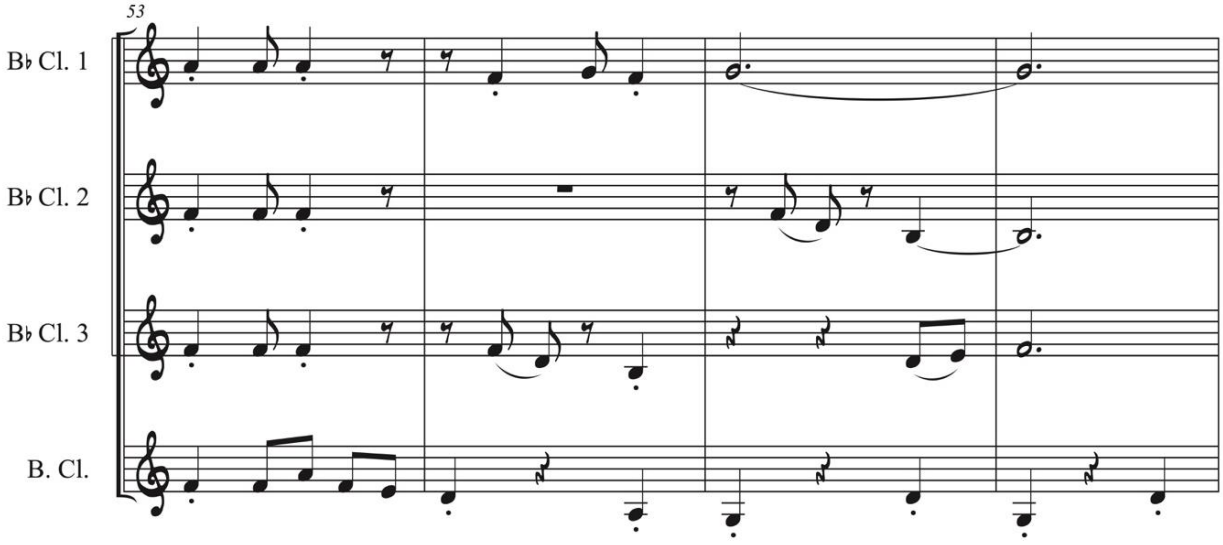
EN PLANCHÓN



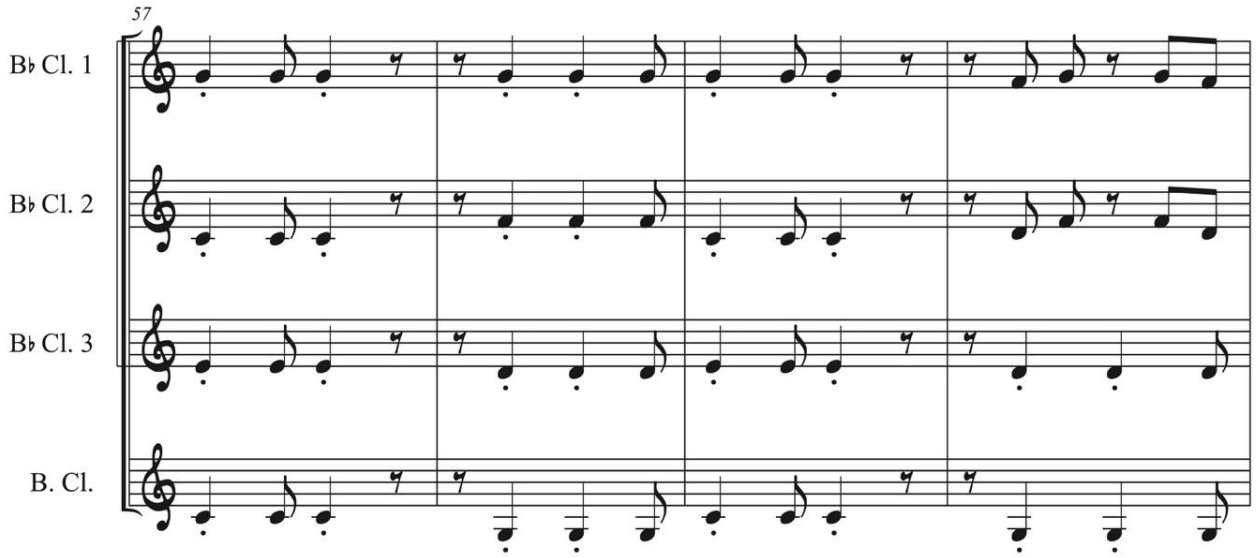


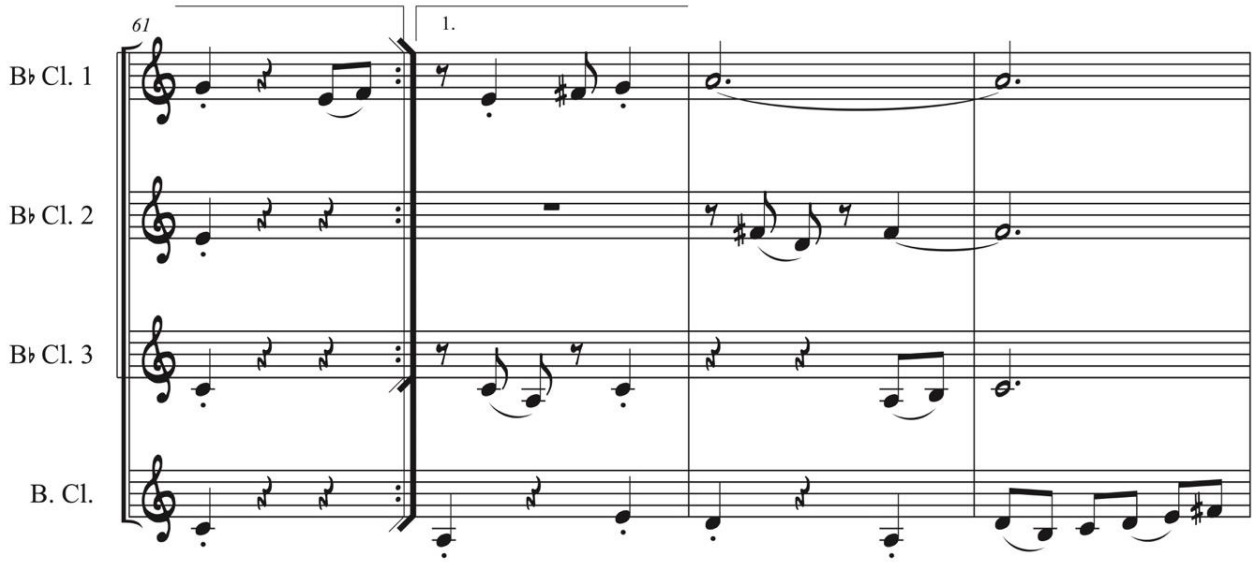
EN PLANCHÓN



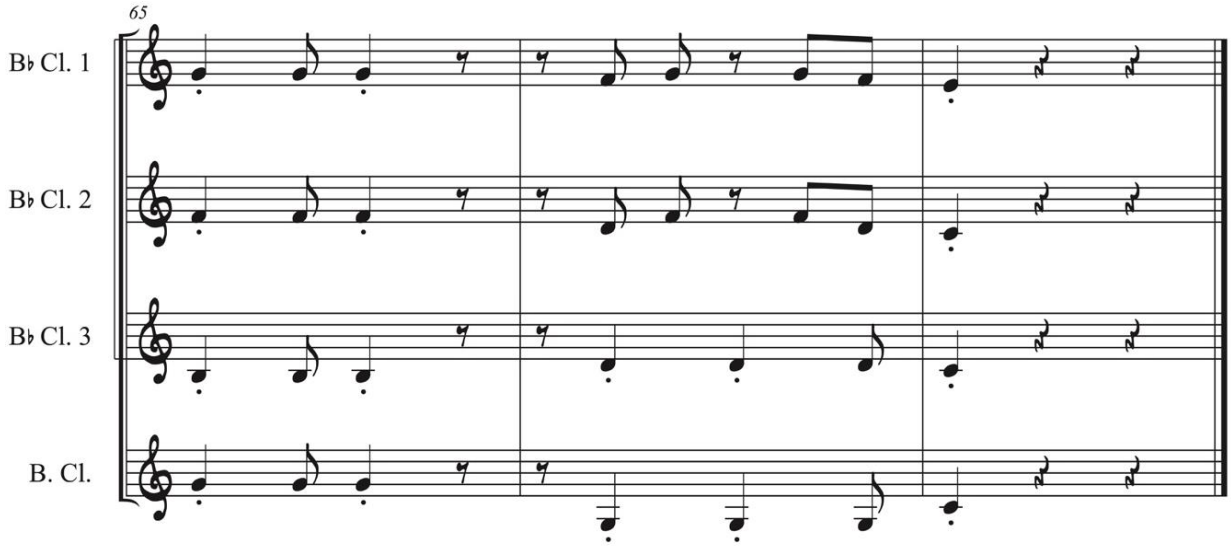


EN PLANCHÓN





EN PLANCHÓN



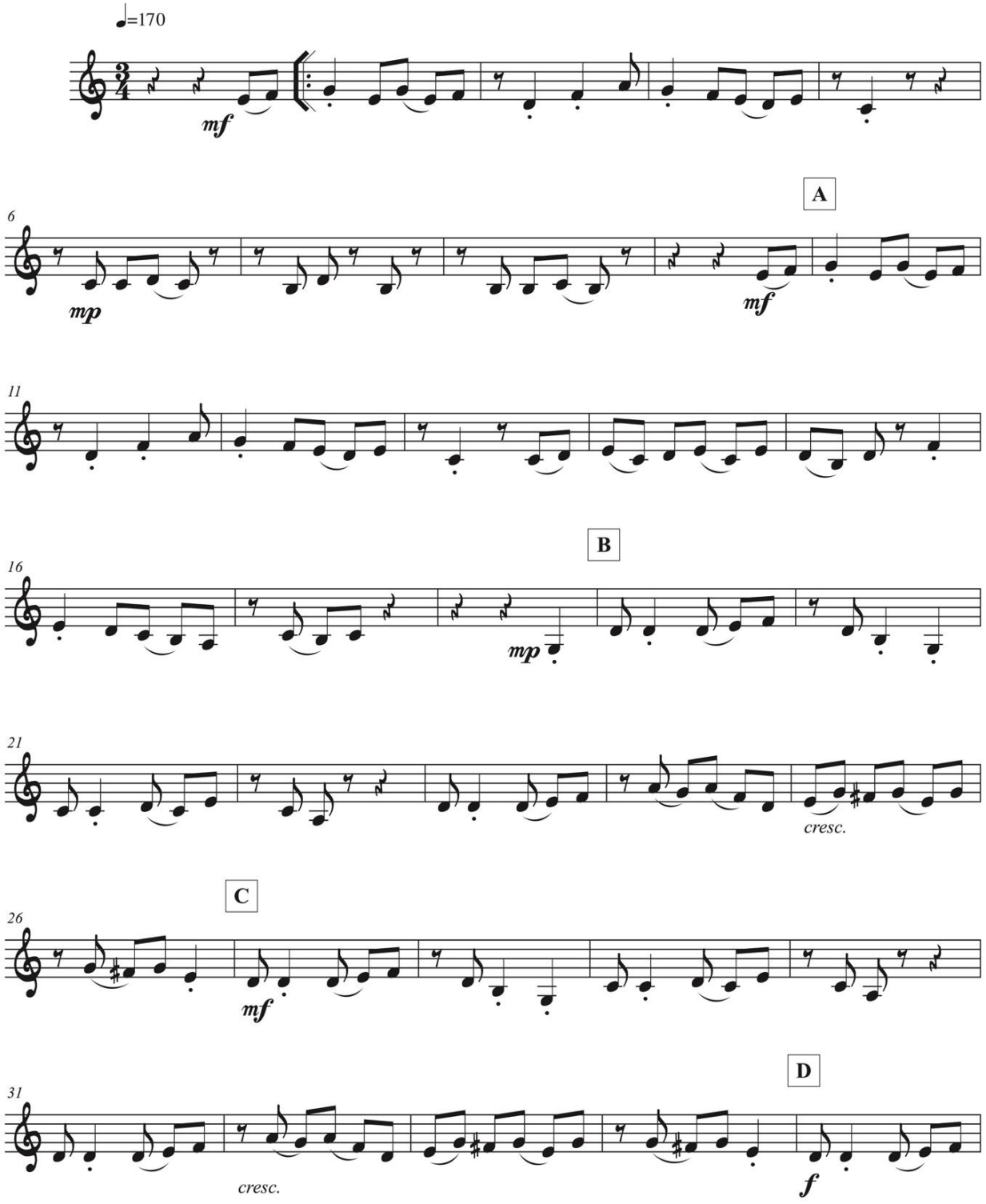
EN PLANCHÓN

(Fandango)

2’02’’

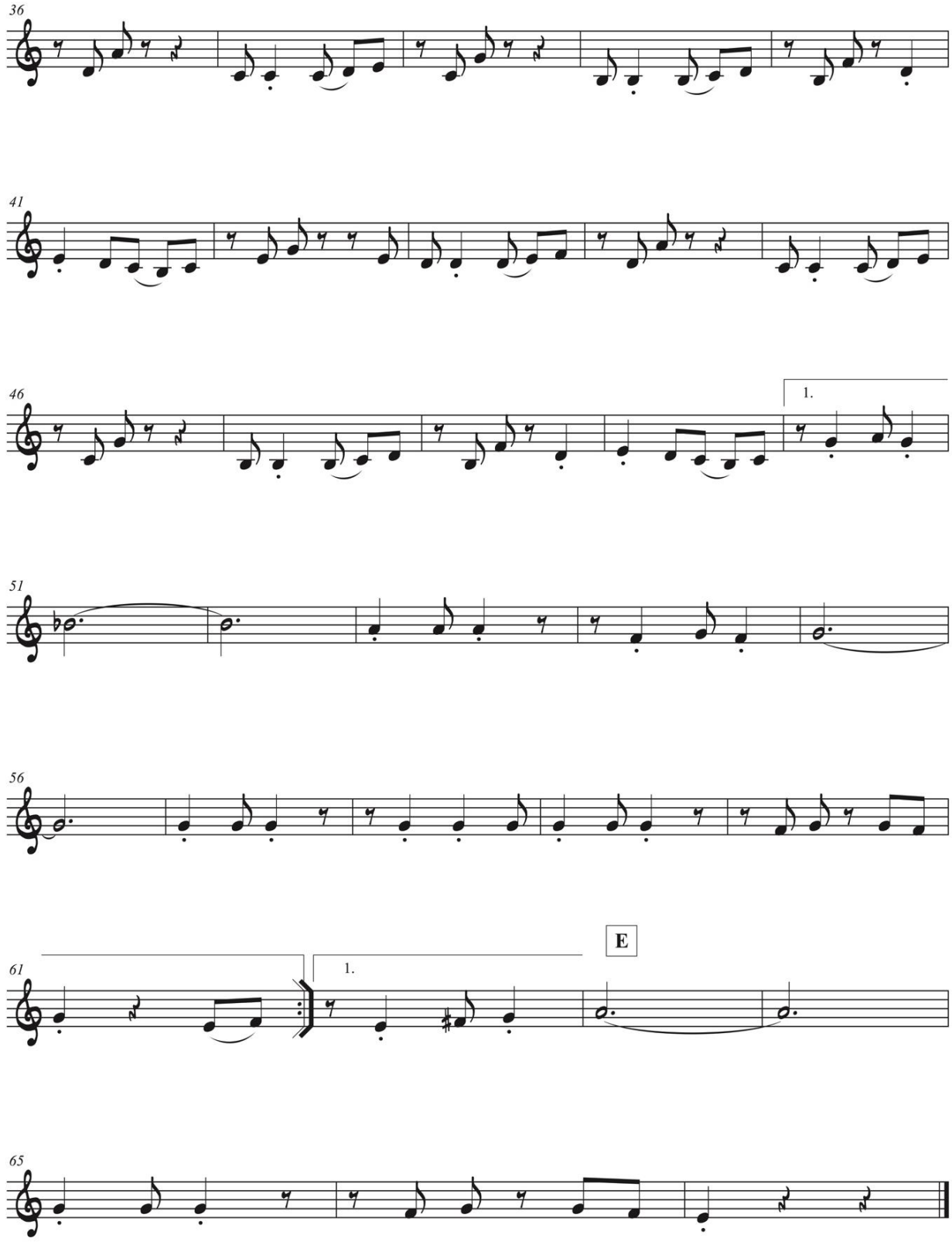
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 1



EN PLANCHÓN

Clarinet in B♭ 1



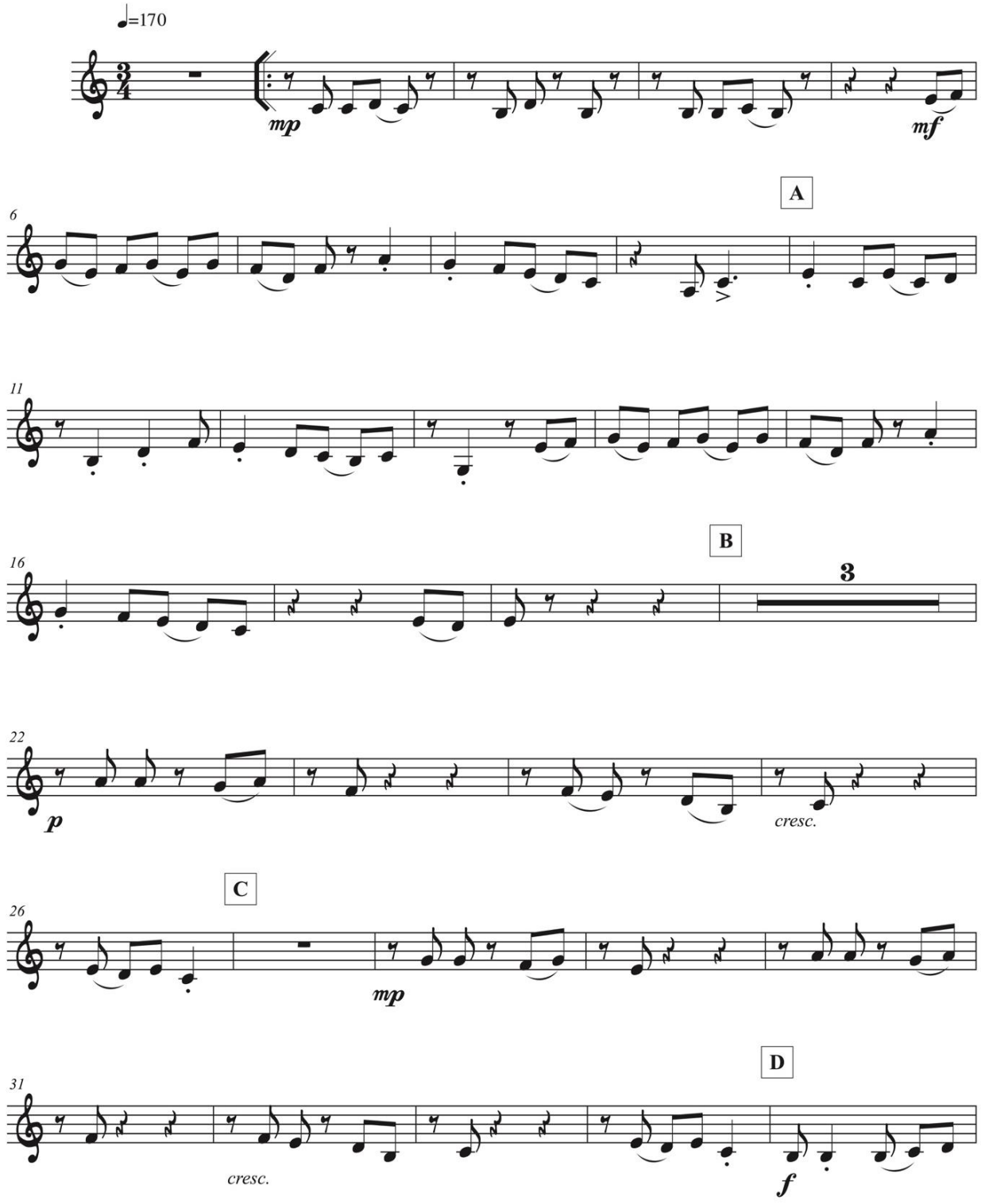
EN PLANCHÓN

(Fandango)

2’02’’

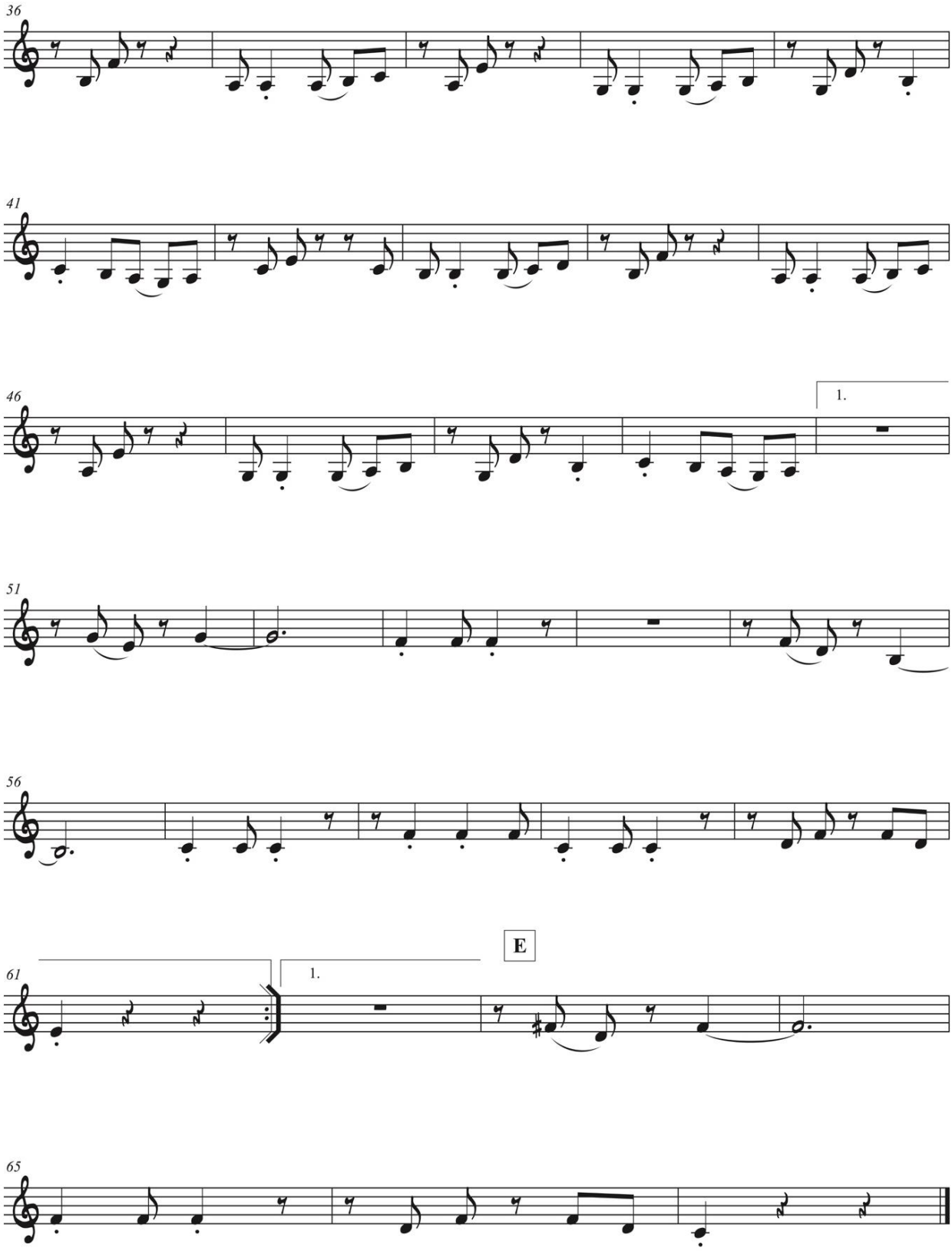
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 2



EN PLANCHÓN

Clarinet in B♭ 2



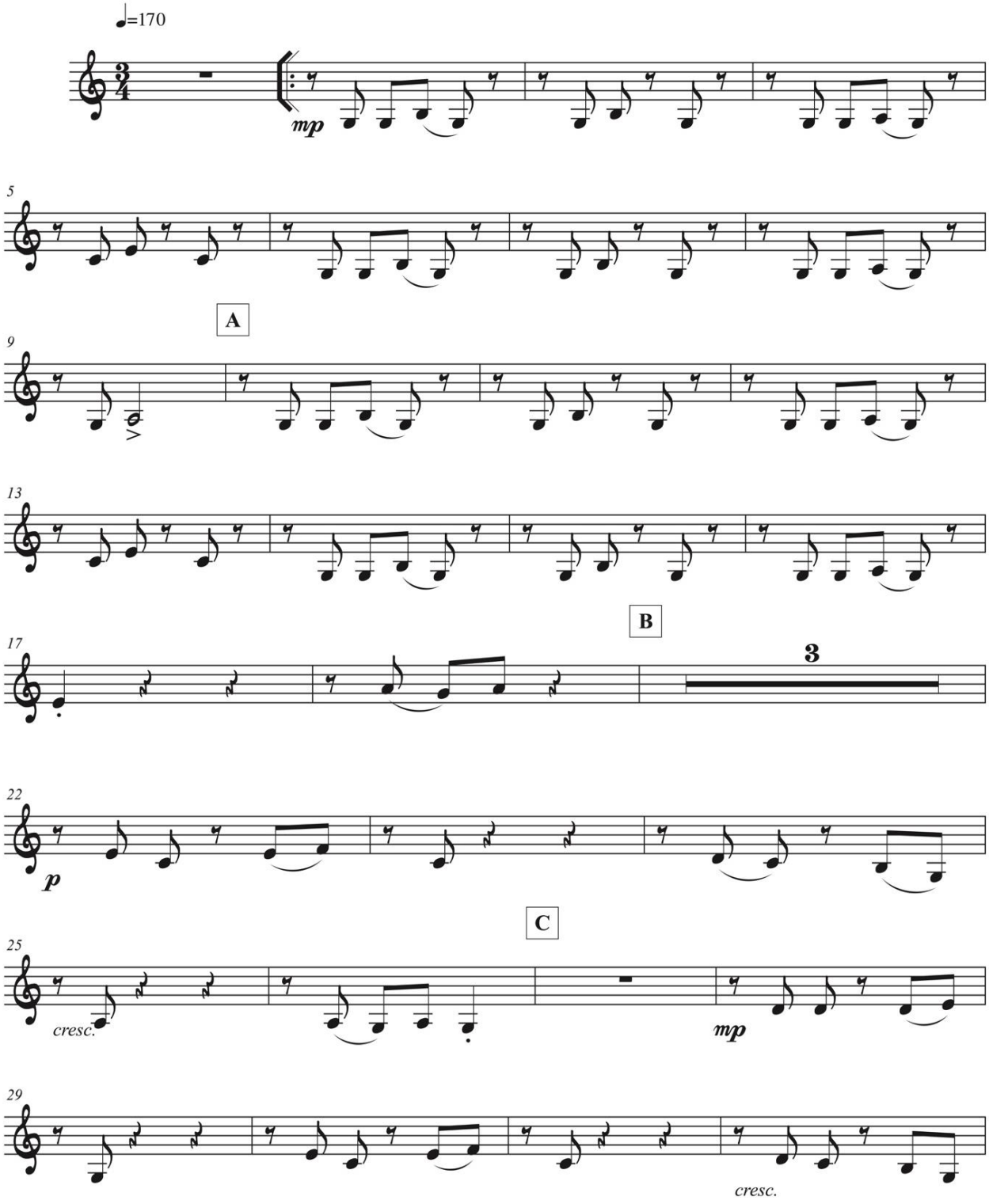
EN PLANCHÓN

(Fandango)

2’02’’

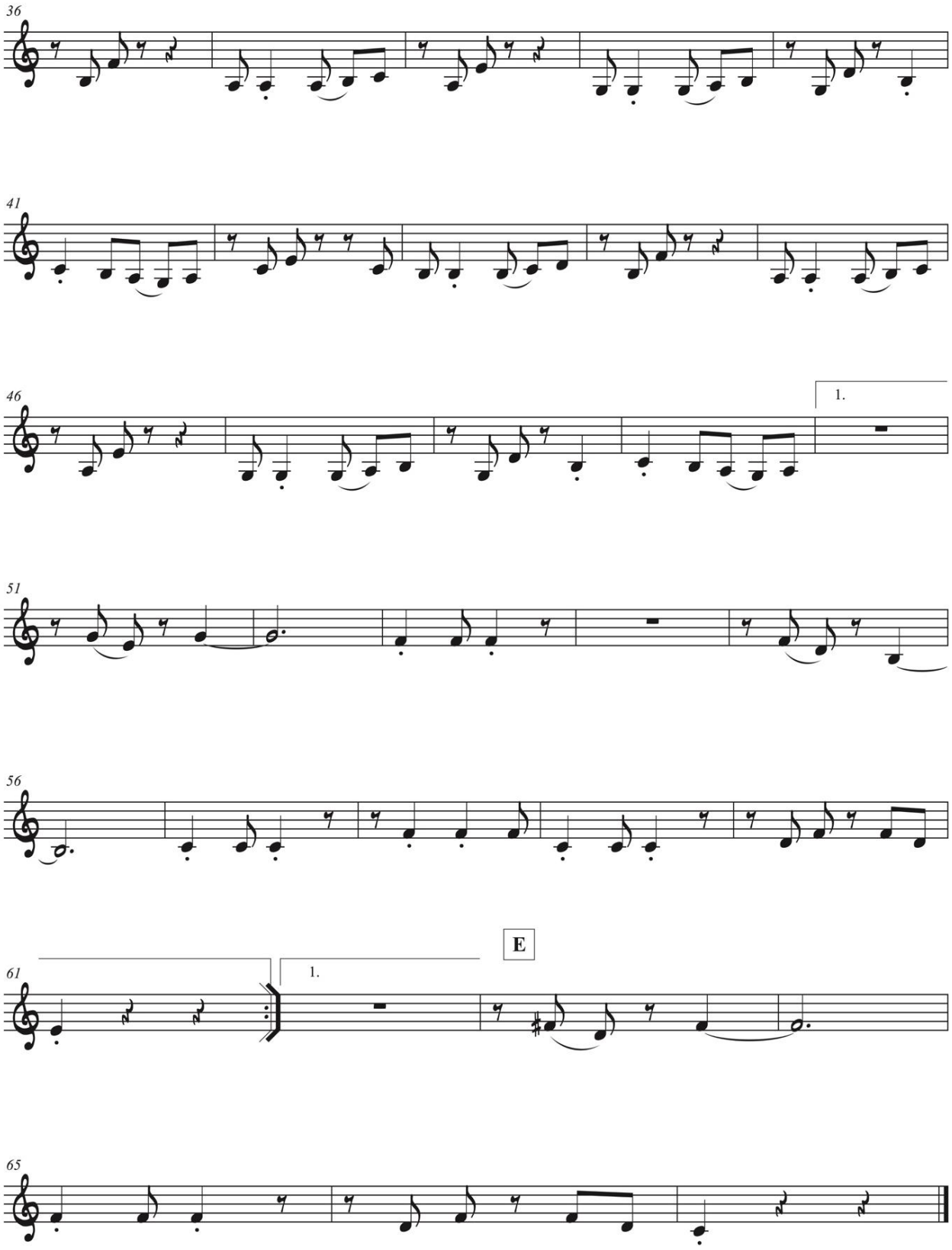
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 3



EN PLANCHÓN

Clarinet in B♭ 3



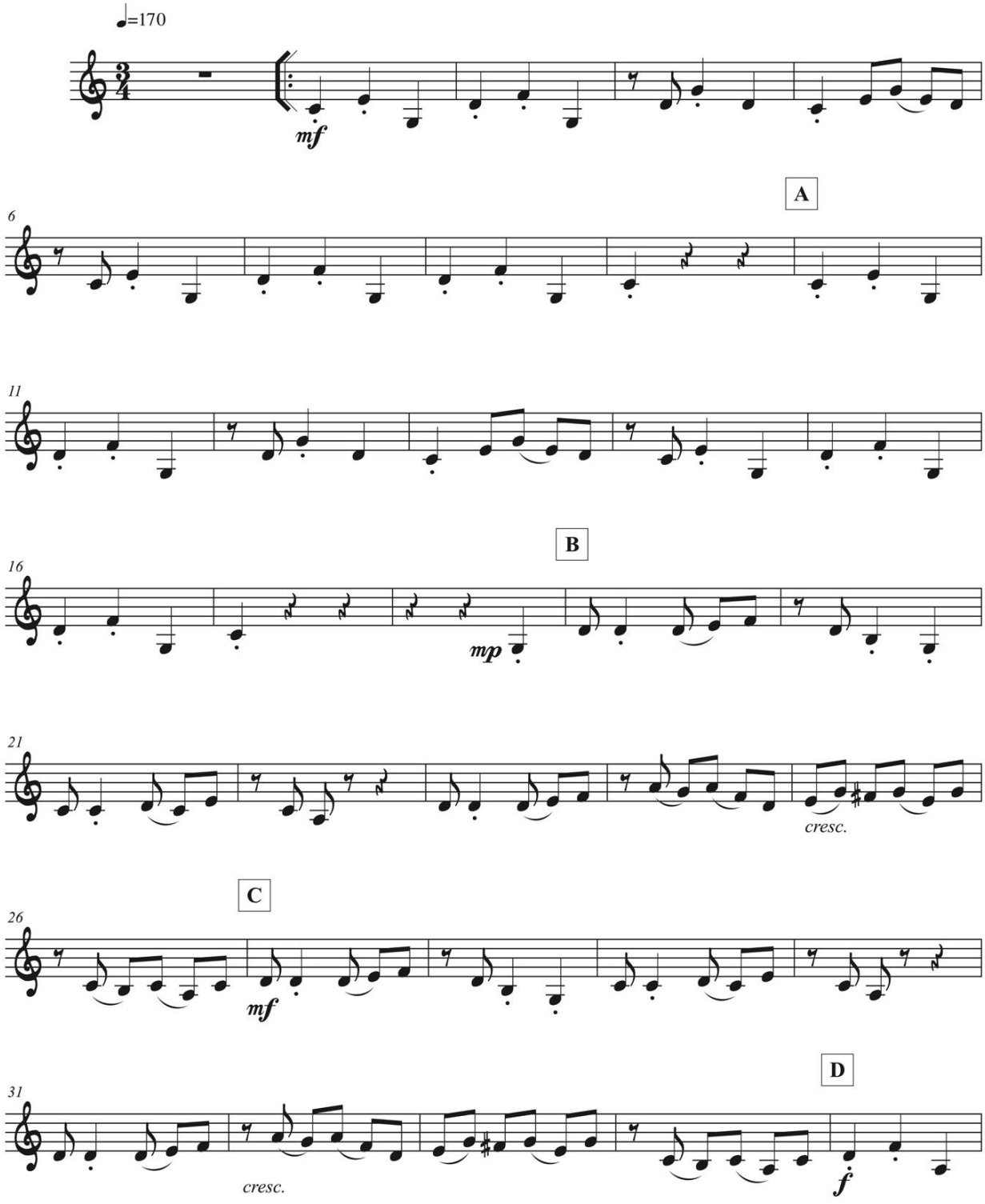
EN PLANCHÓN

(Fandango)

2’02’’

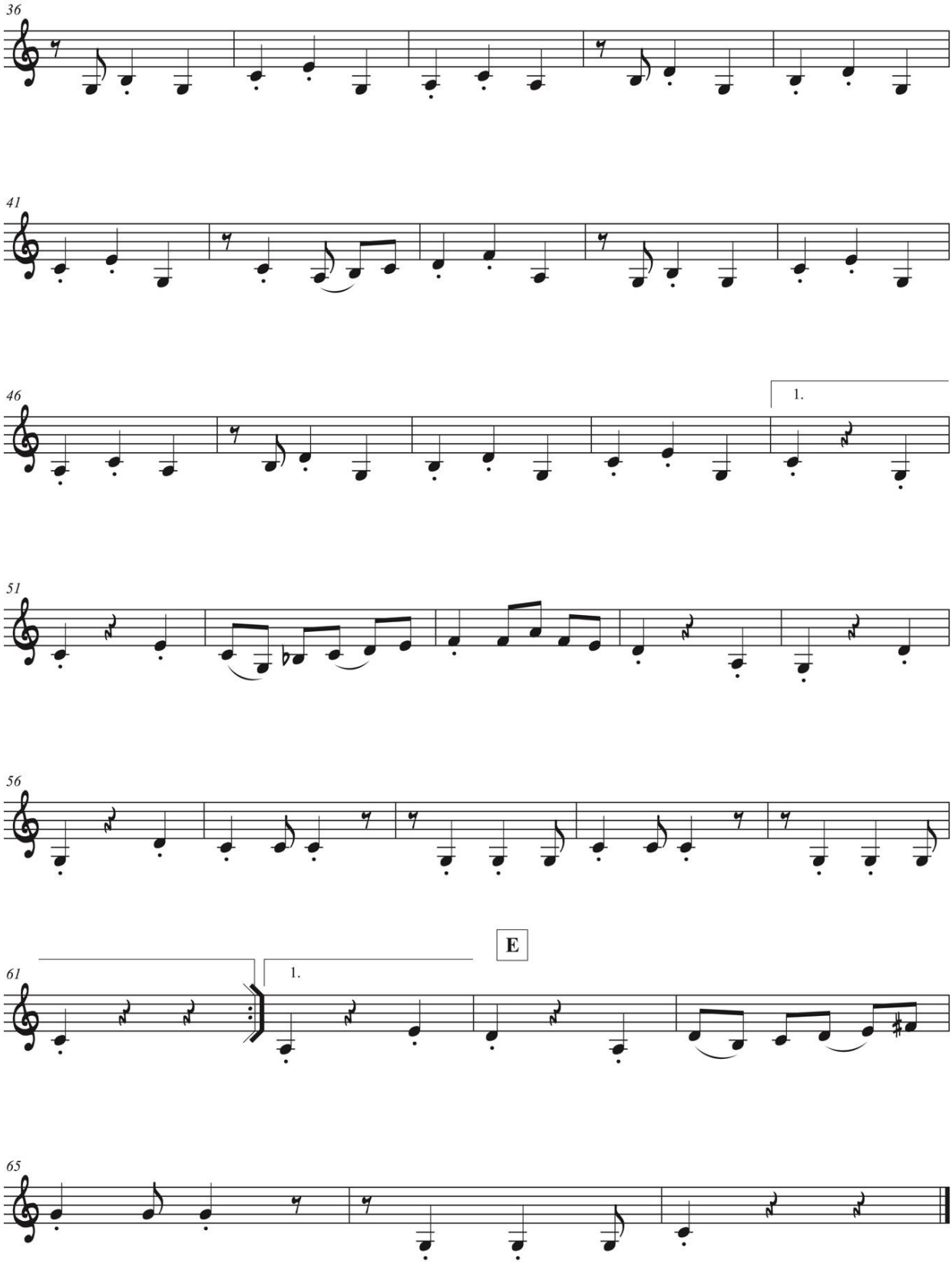
Julio Castillo

Bass clarinet♭



EN PLANCHÓN

Bass clarinet♭



PESCADORES
(Paseo)

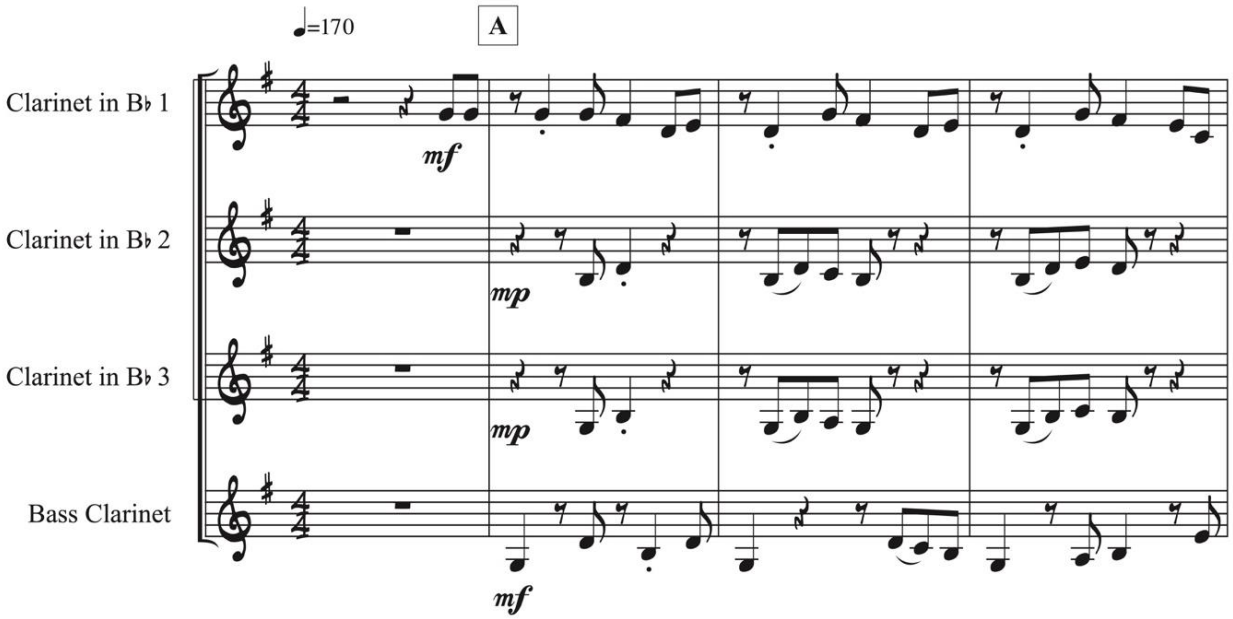
PESCADORES

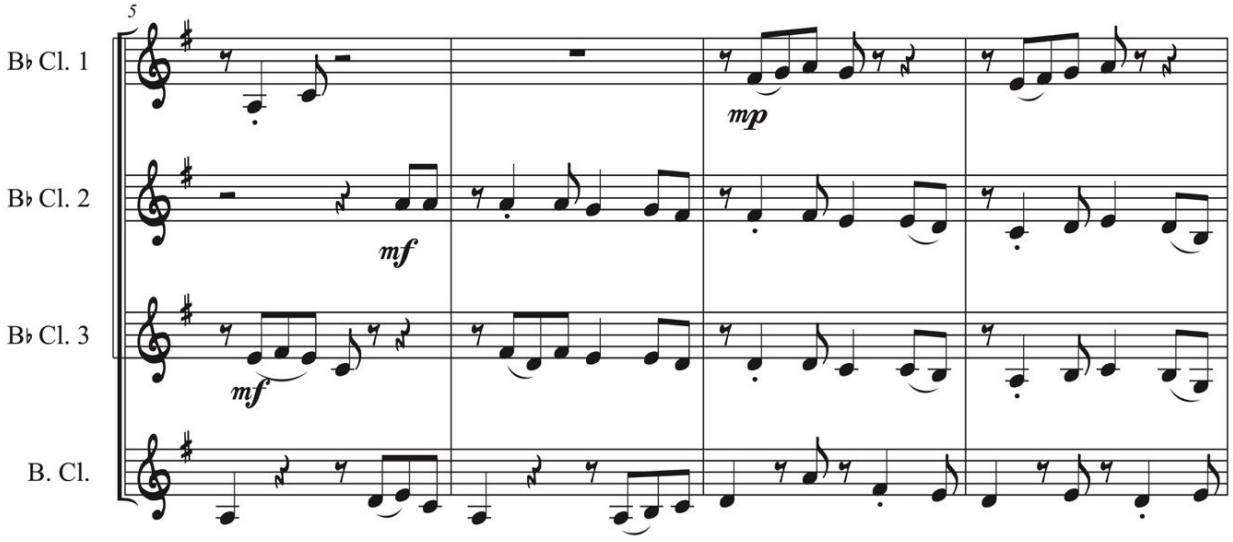
(Paseo)

2’04’’

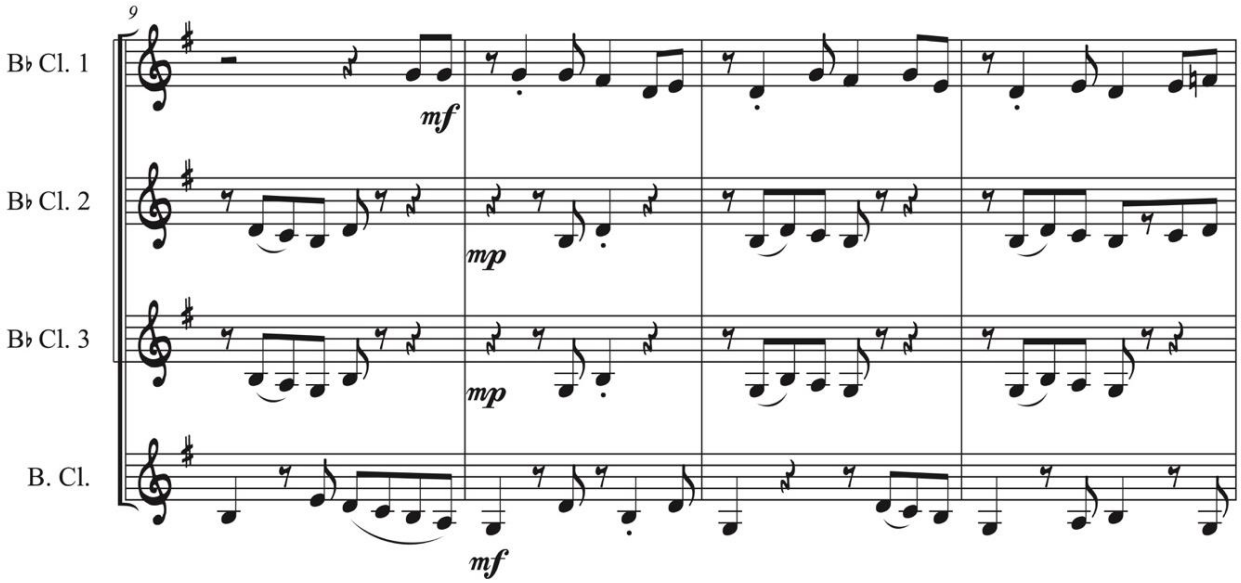
Julio Castillo

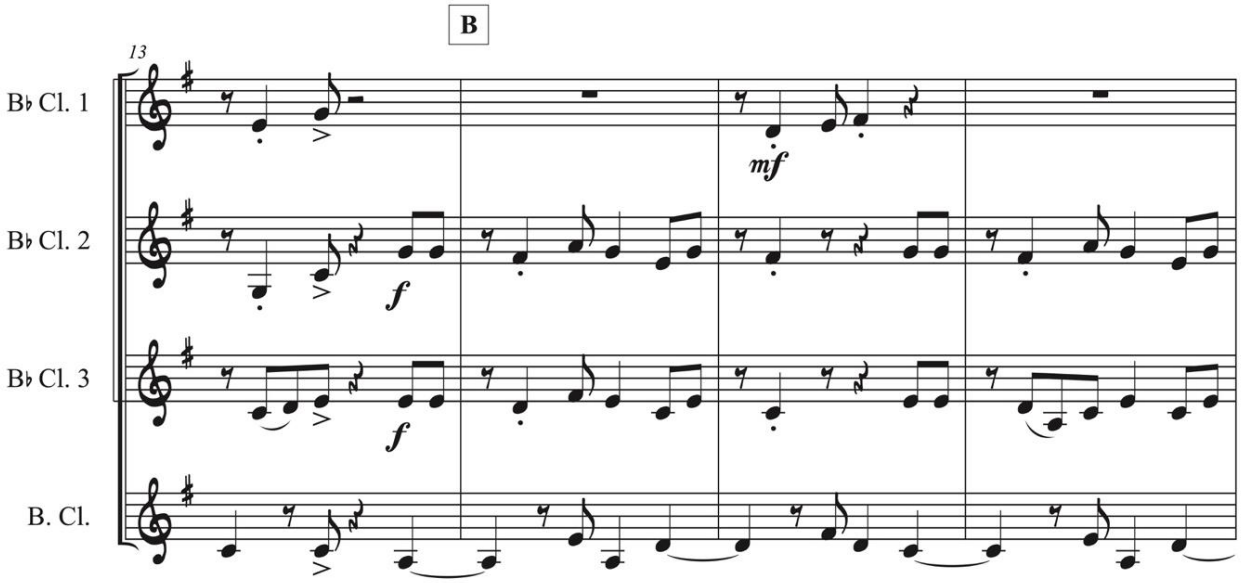
Score



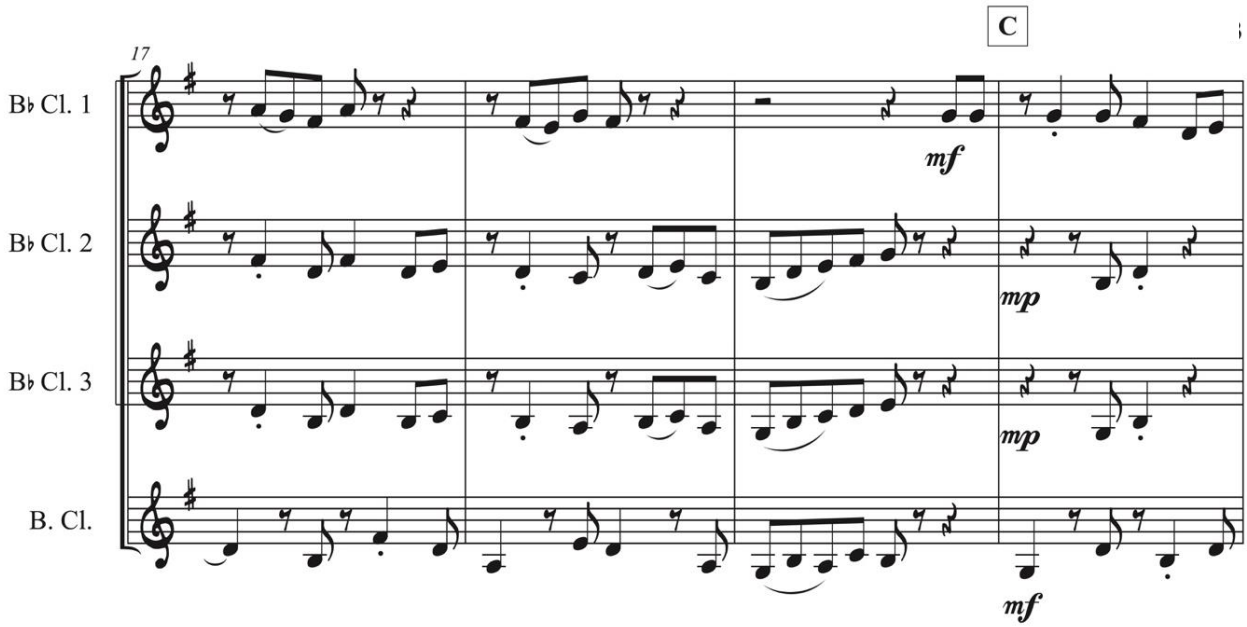


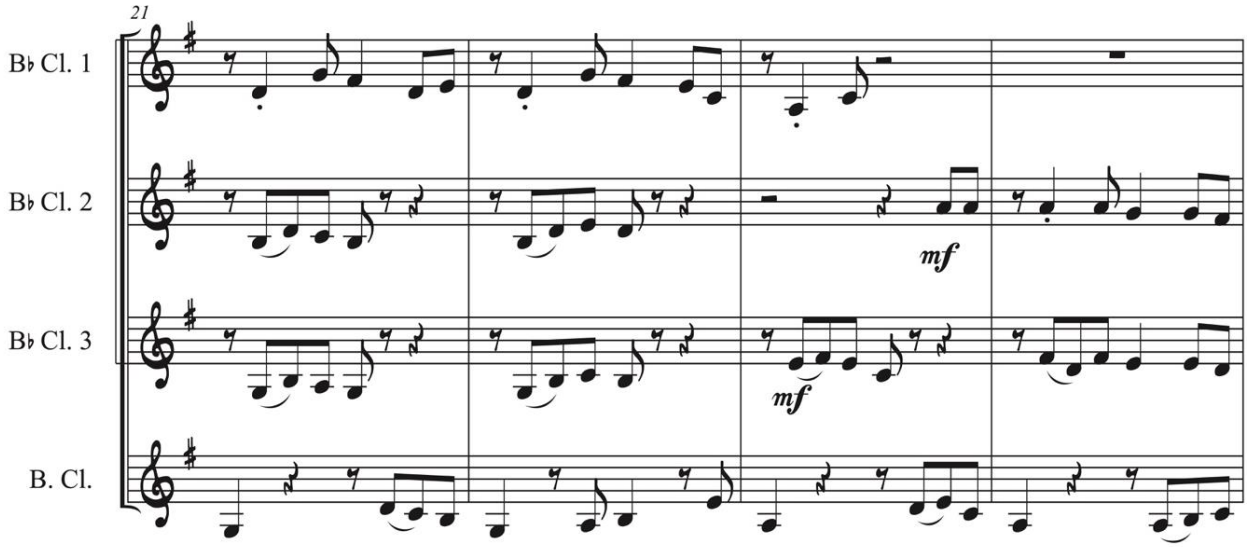
PESCADORES



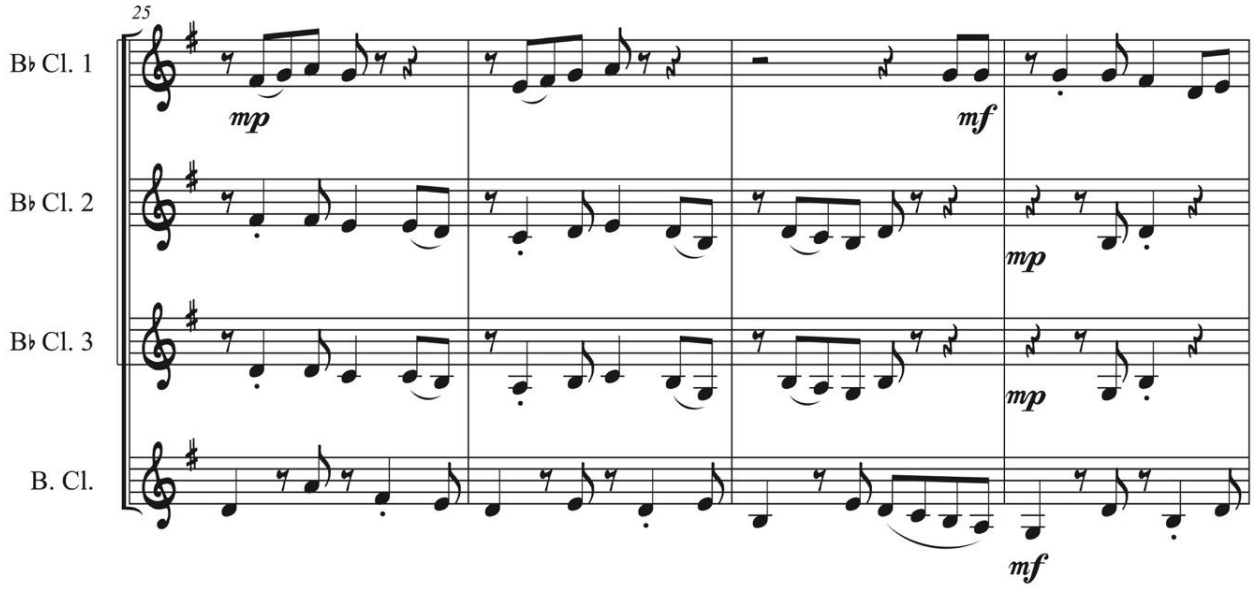


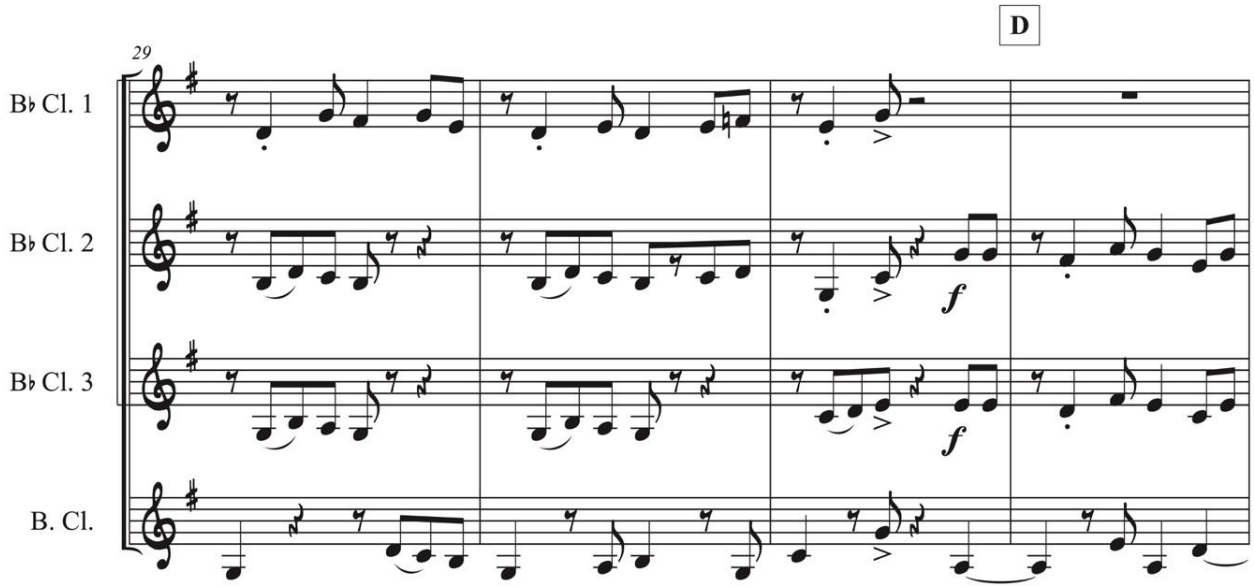
PESCADORES



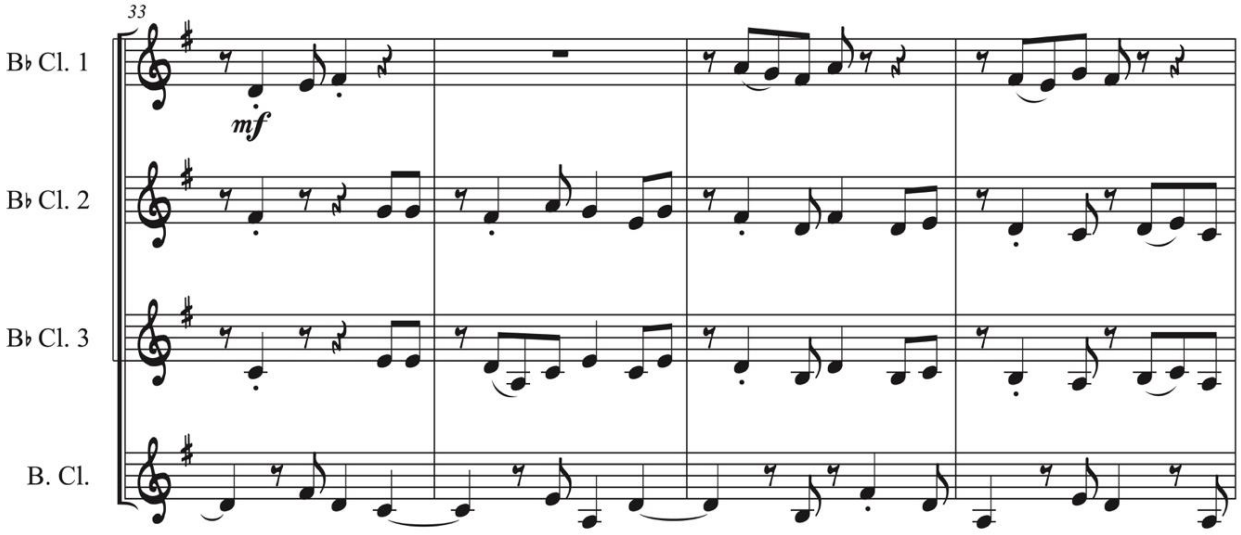


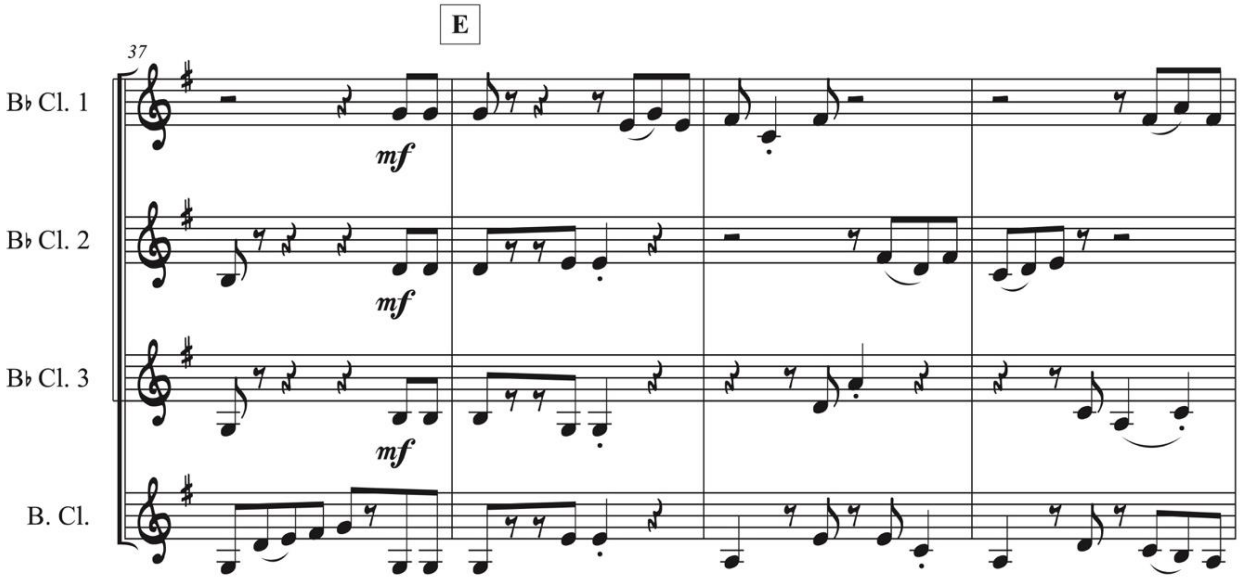
PESCADORES



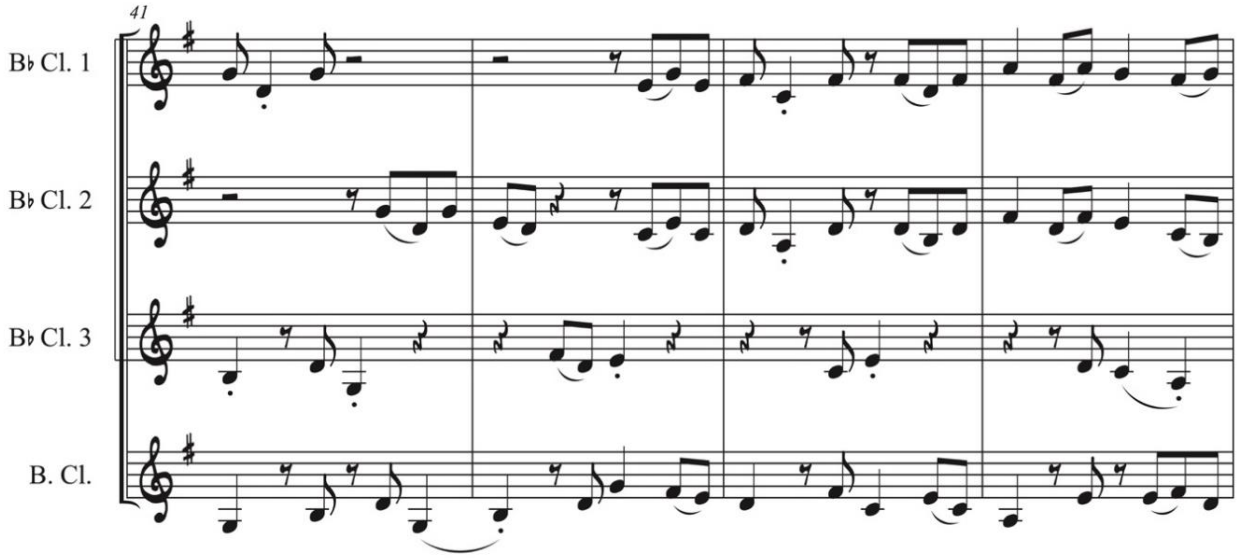


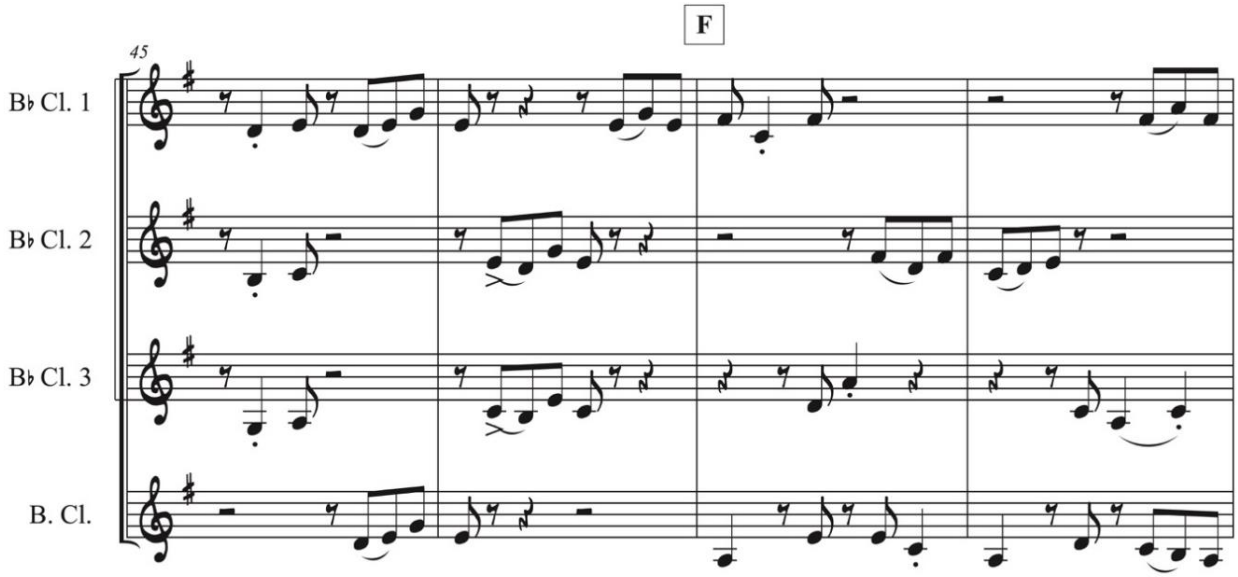
PESCADORES



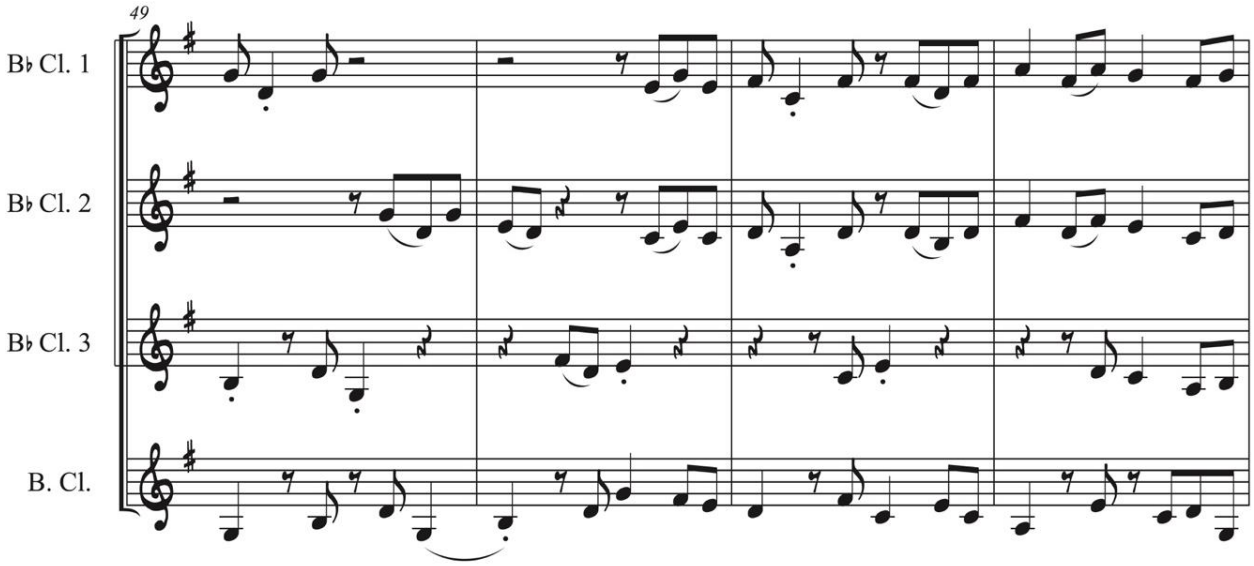


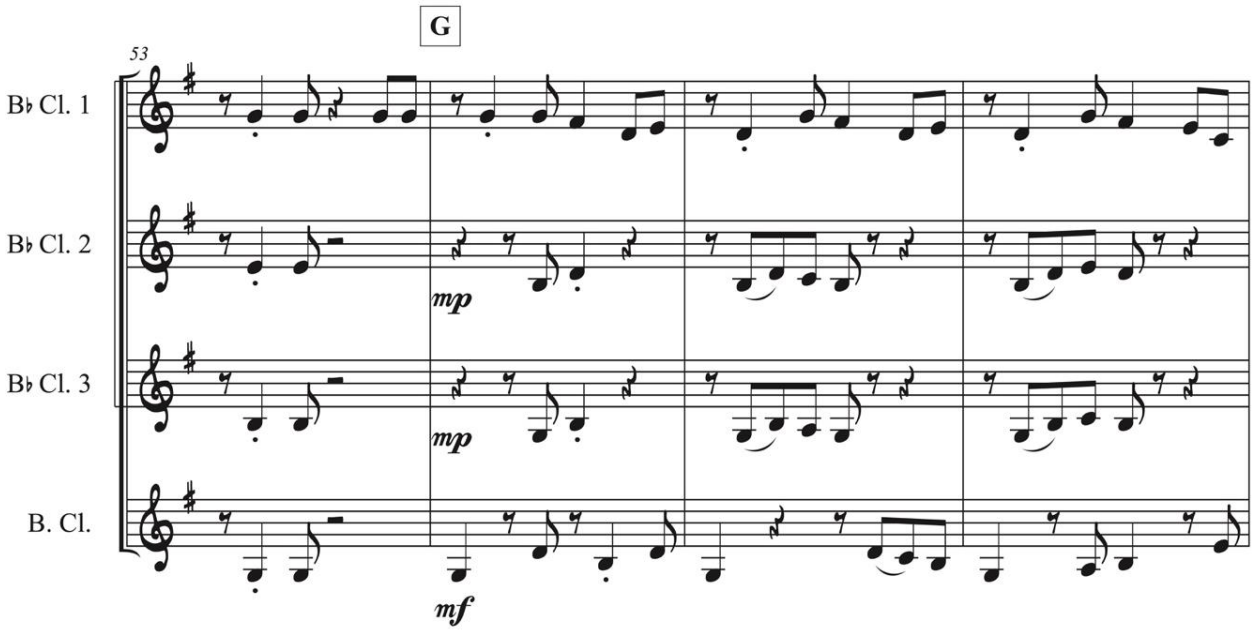
PESCADORES



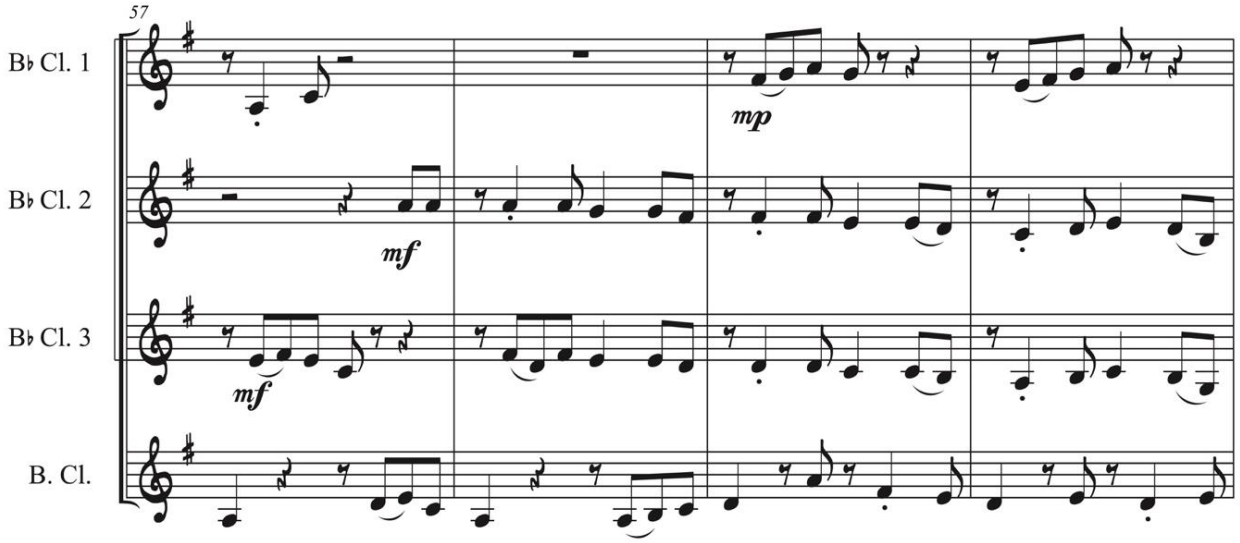


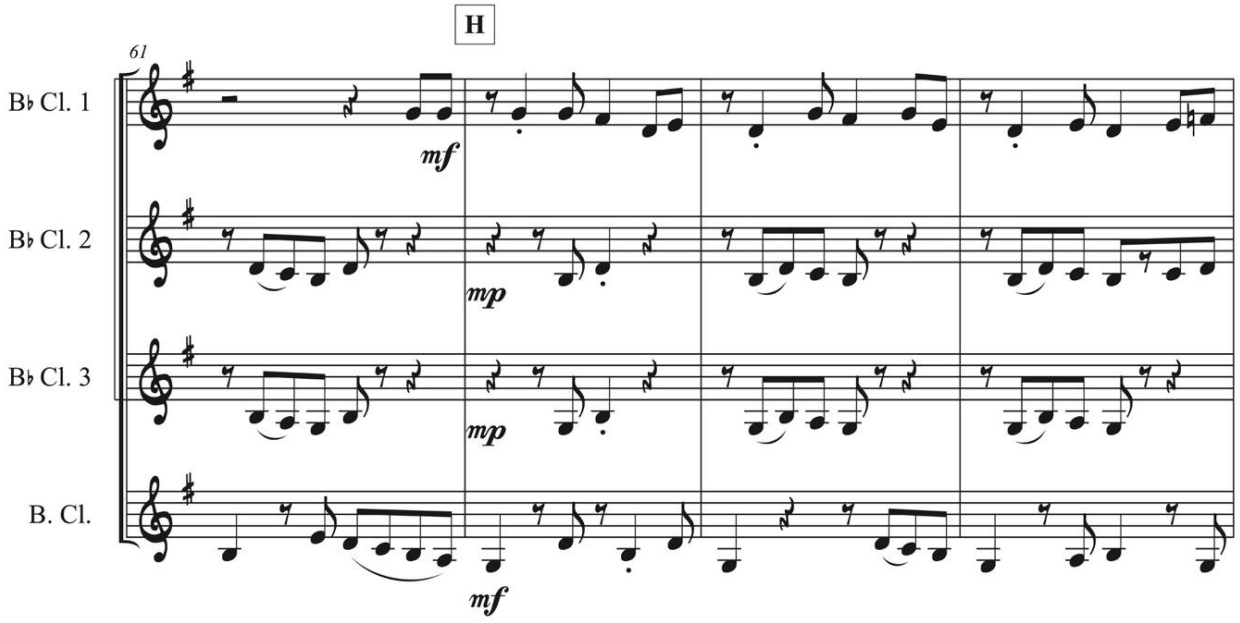
PESCADORES



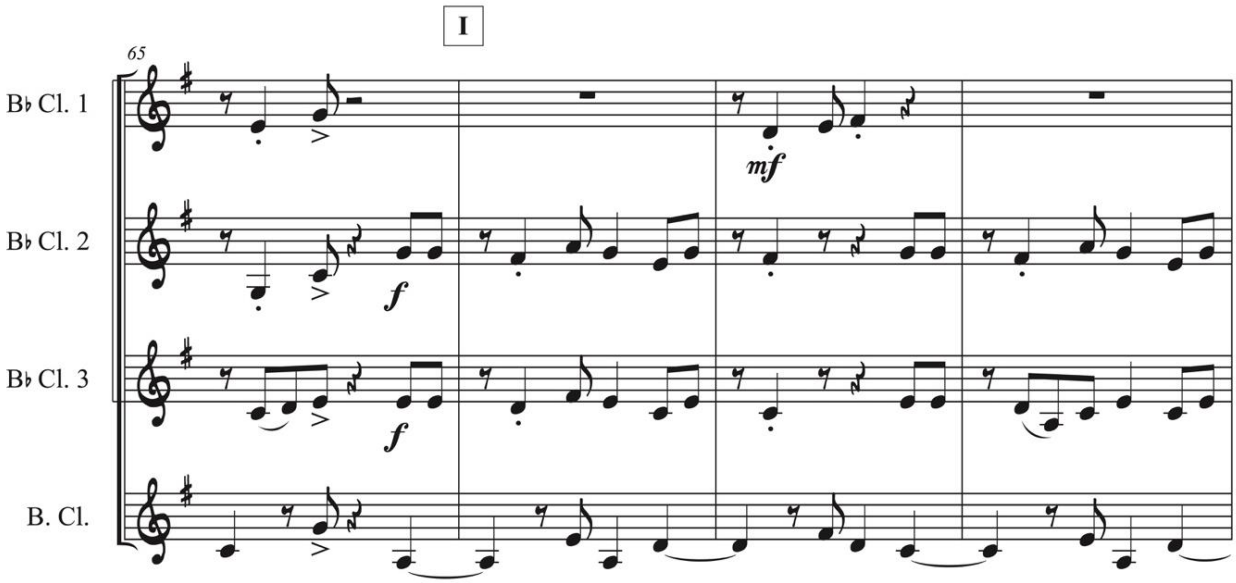


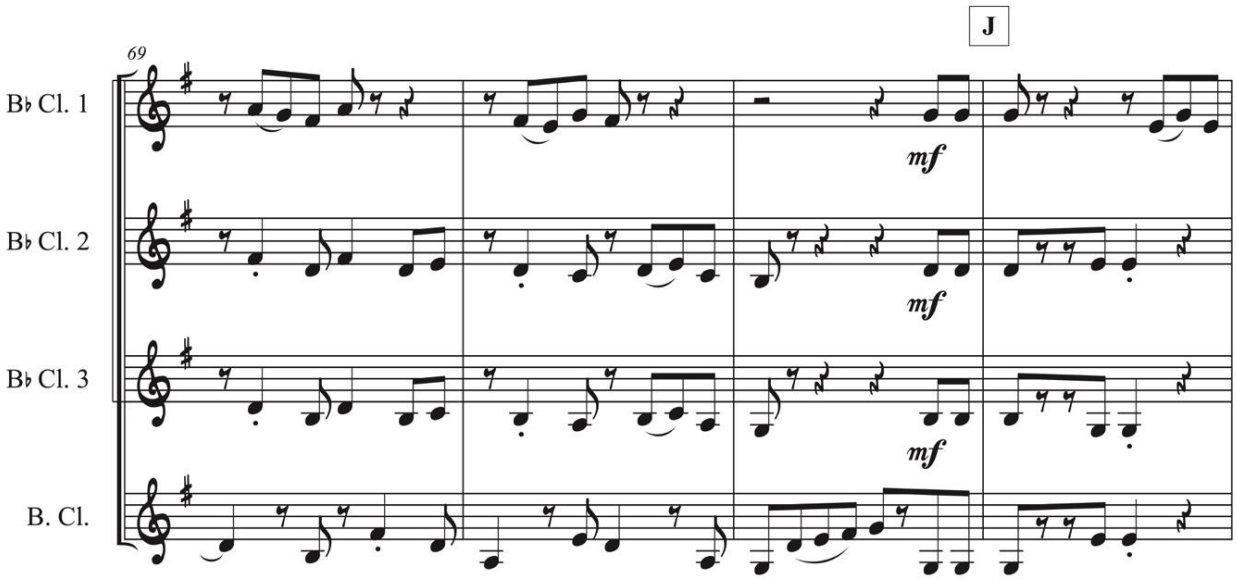
PESCADORES



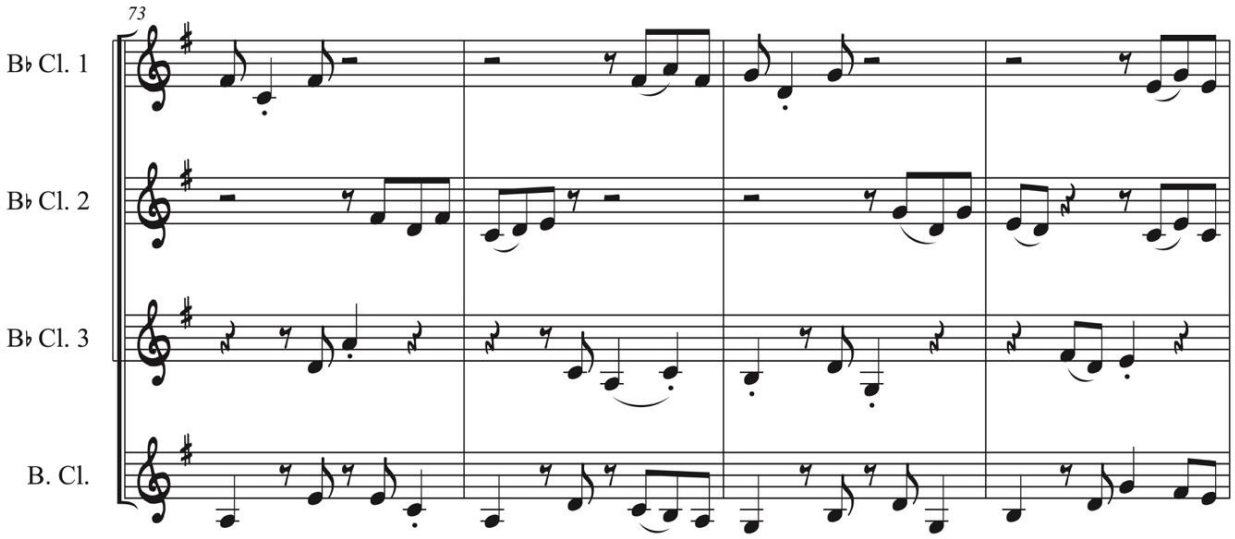


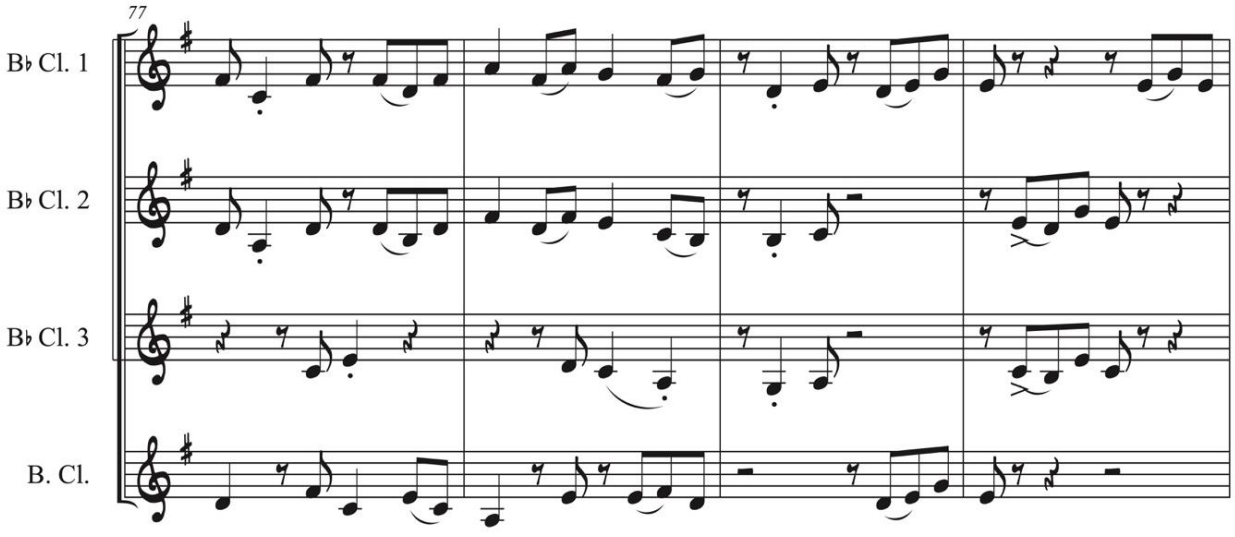
PESCADORES



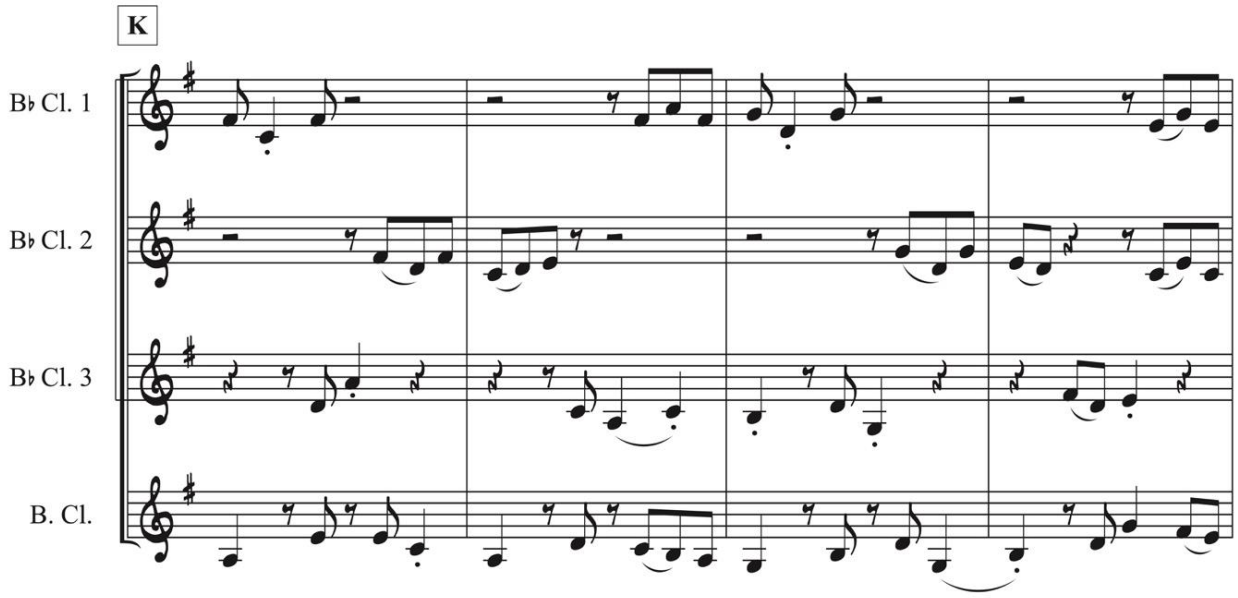


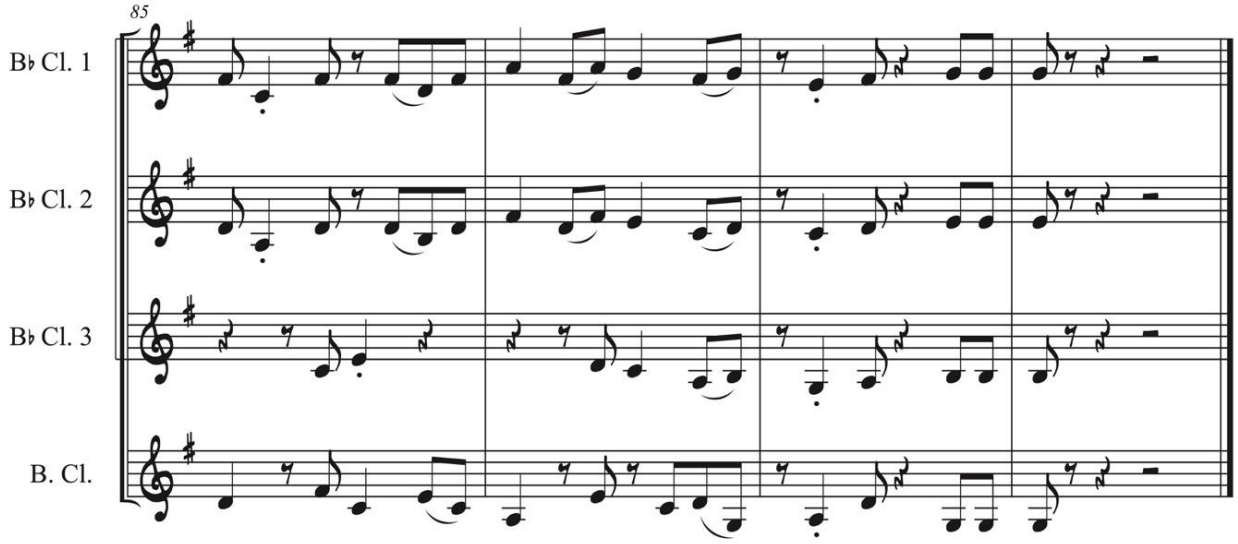
PESCADORES





PESCADORES

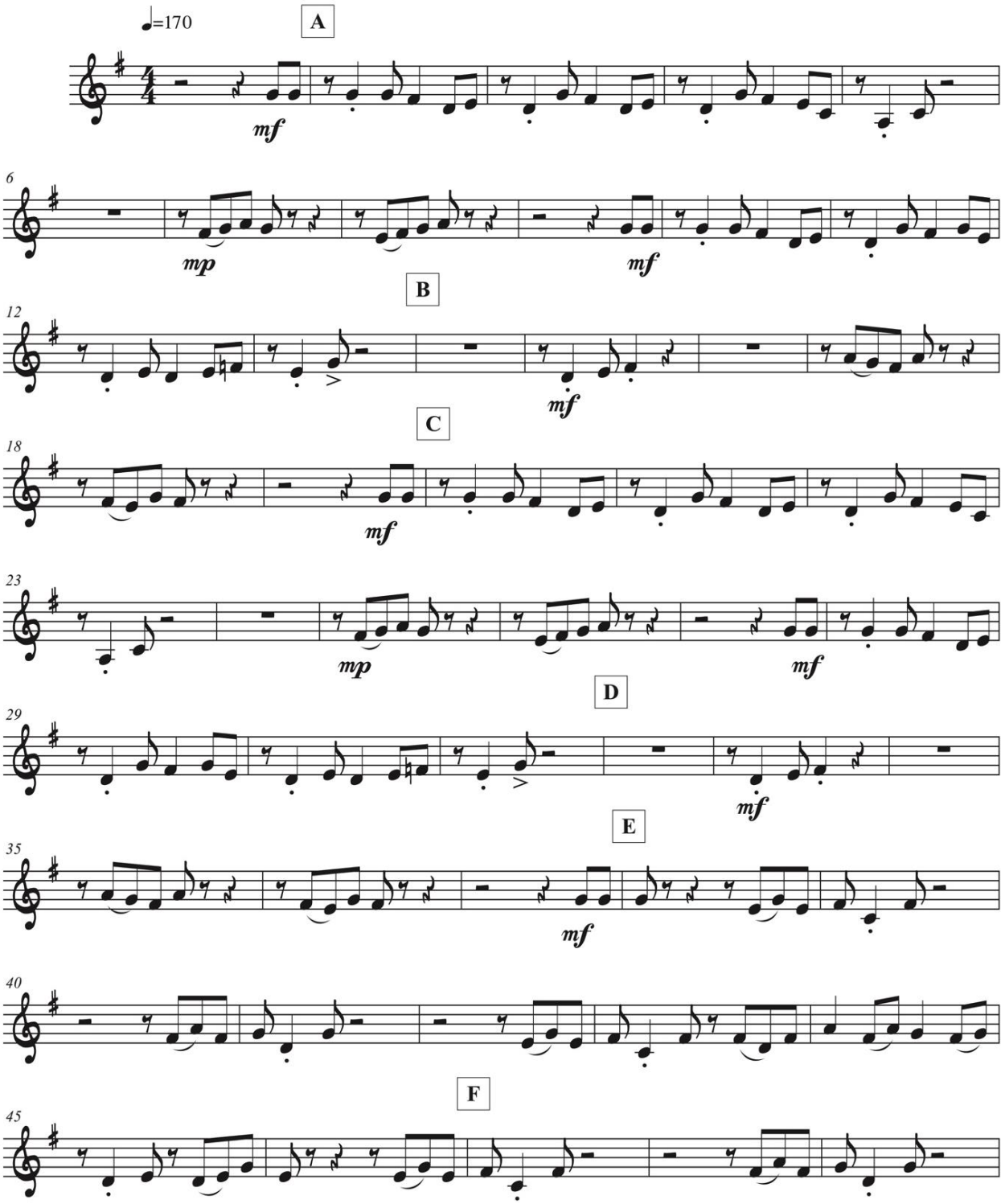




PESCADORES
(Paseo)
2’04’’

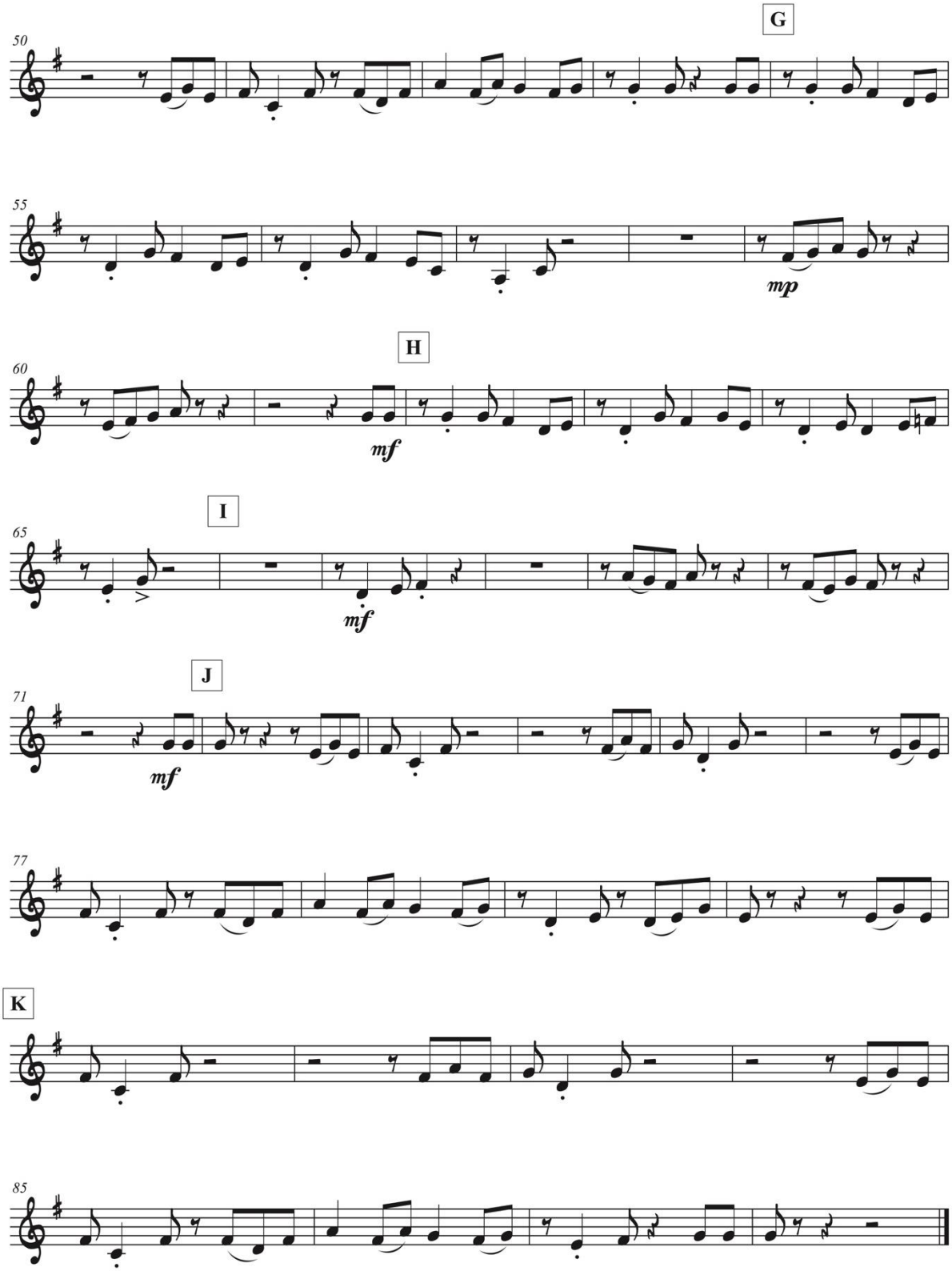
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 1



PESCADORES

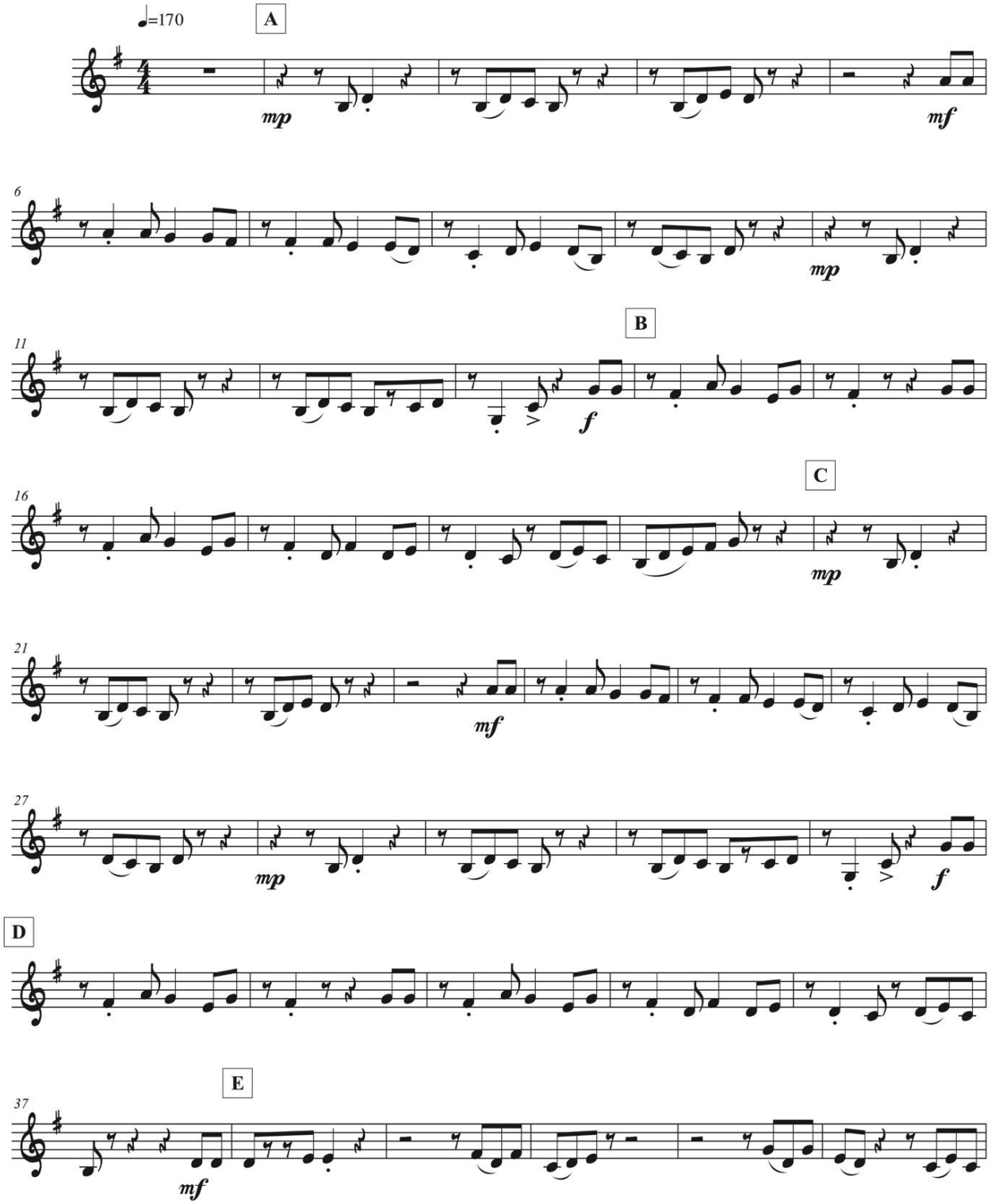
Clarinet in B♭ 1



PESCADORES
(Paseo)
2'04''

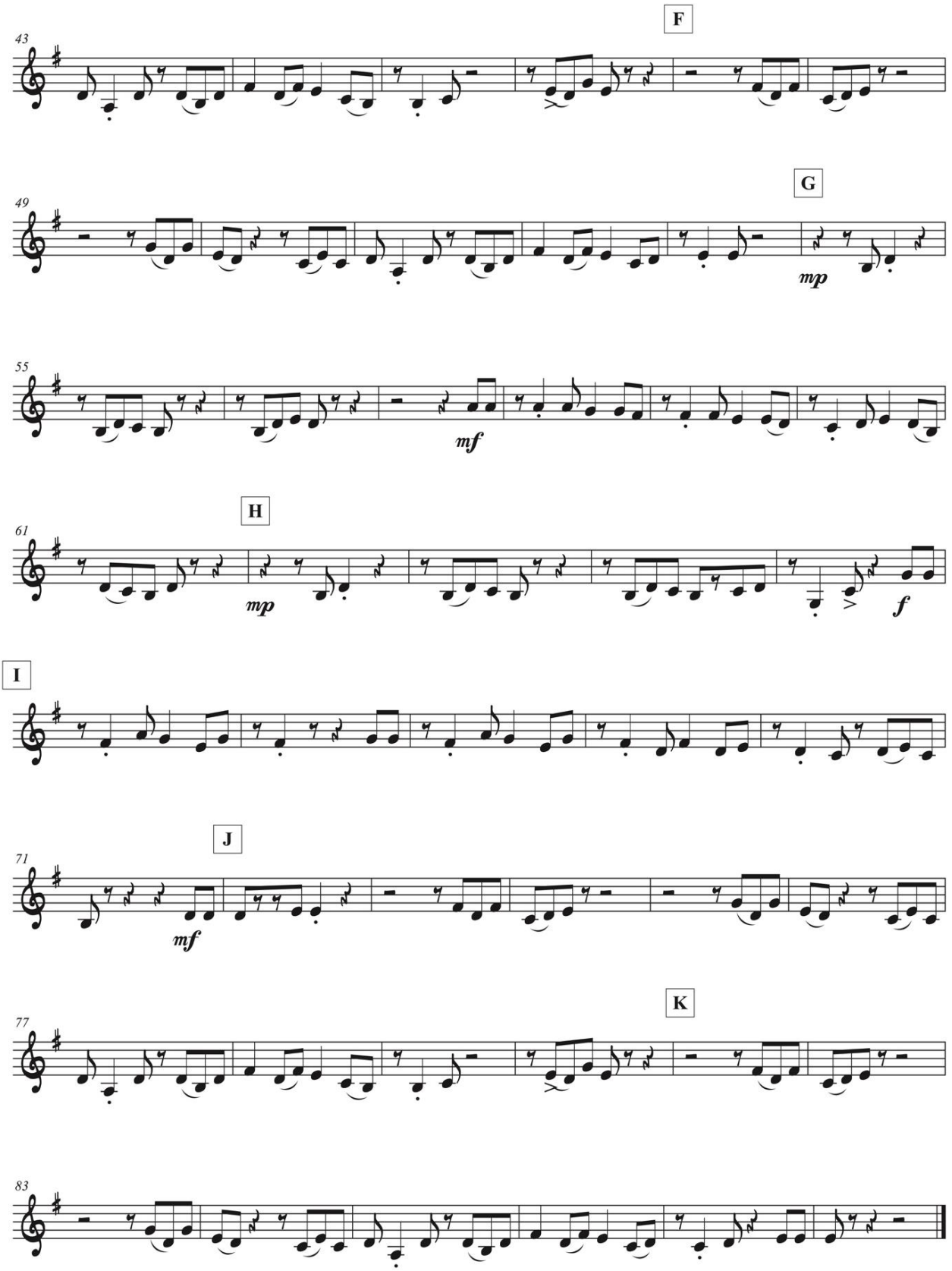
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 2



PESCADORES

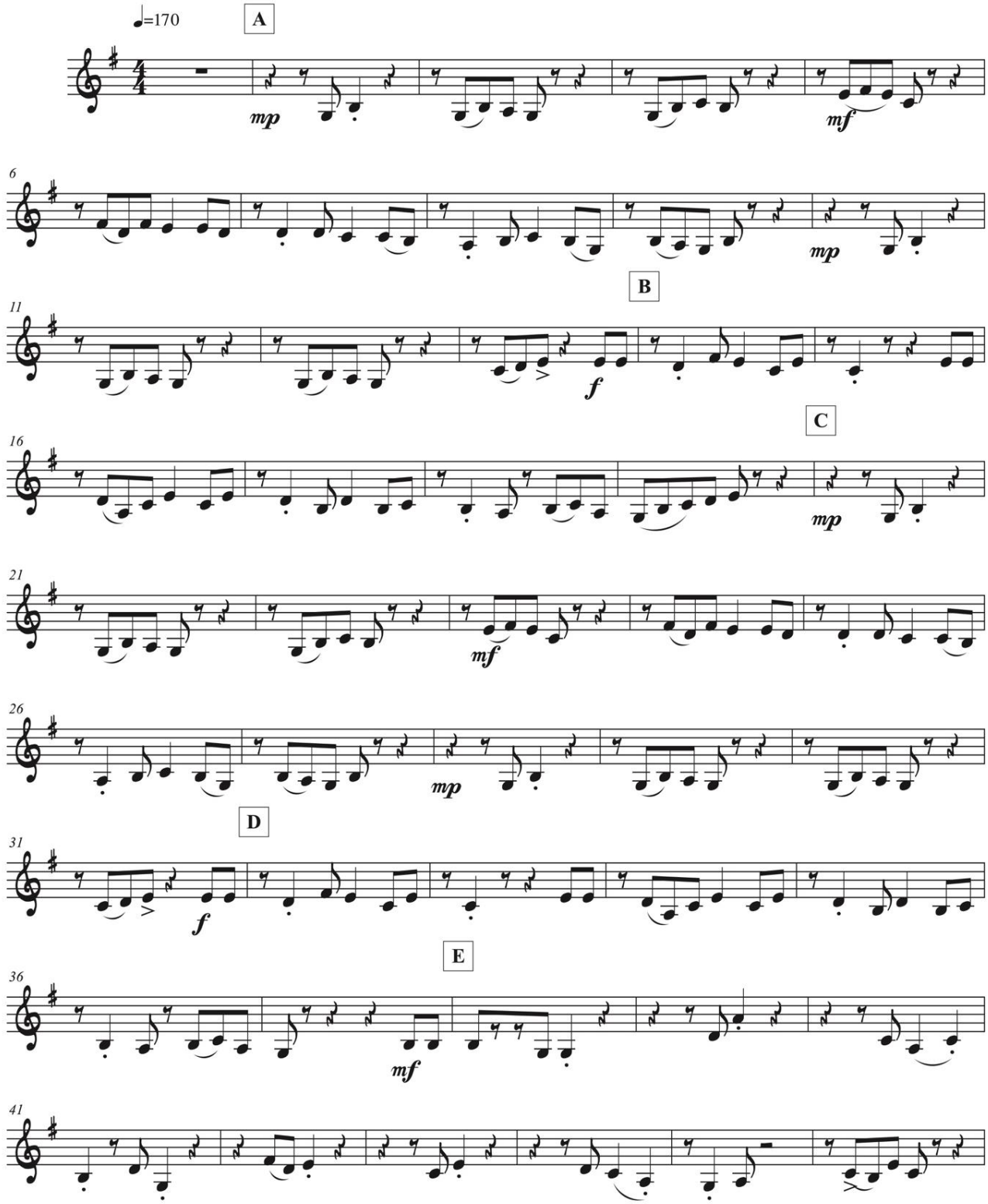
Clarinet in B♭ 2



PESCADORES
(Paseo)
2'04''

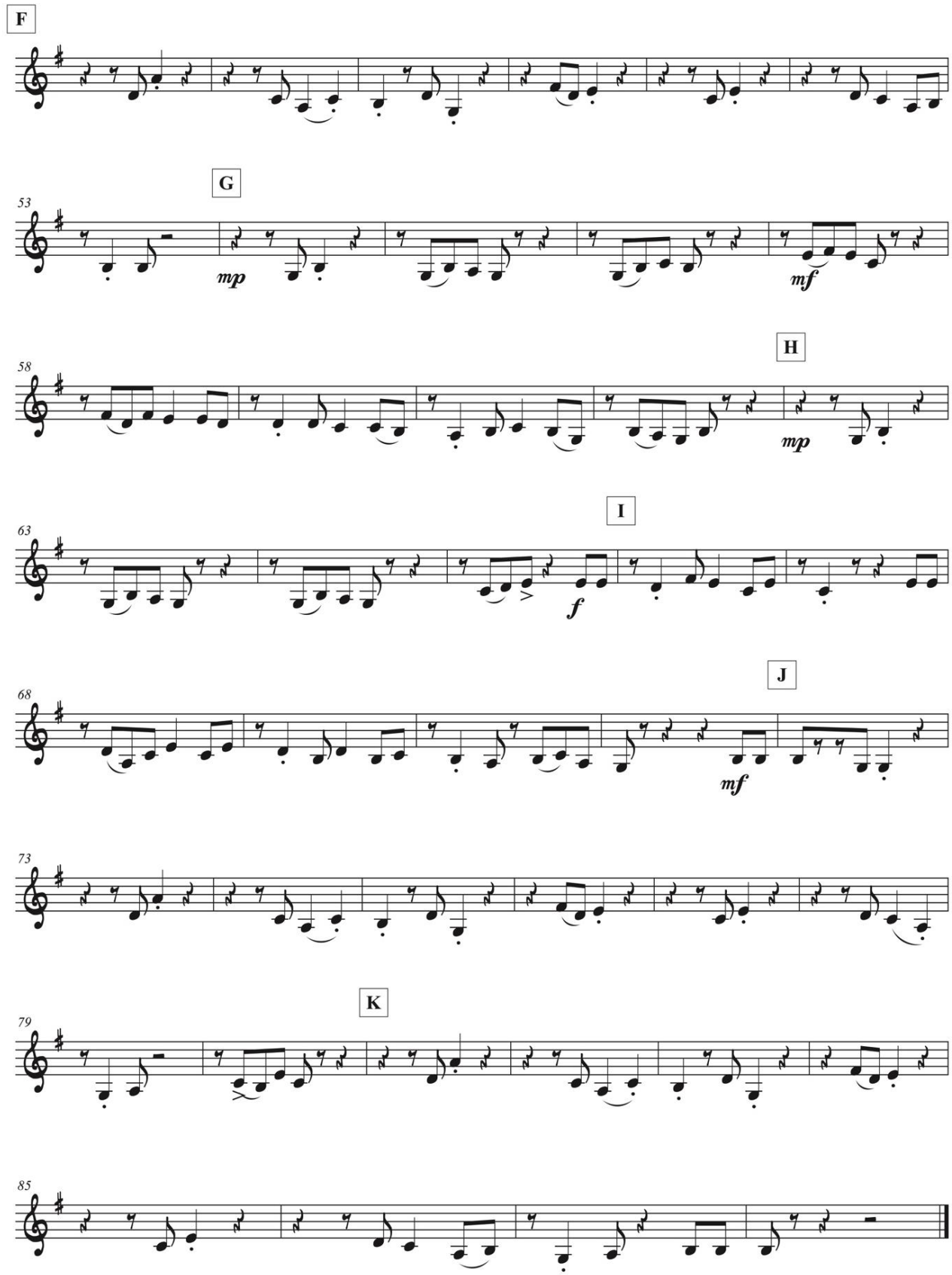
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 3



PESCADORES

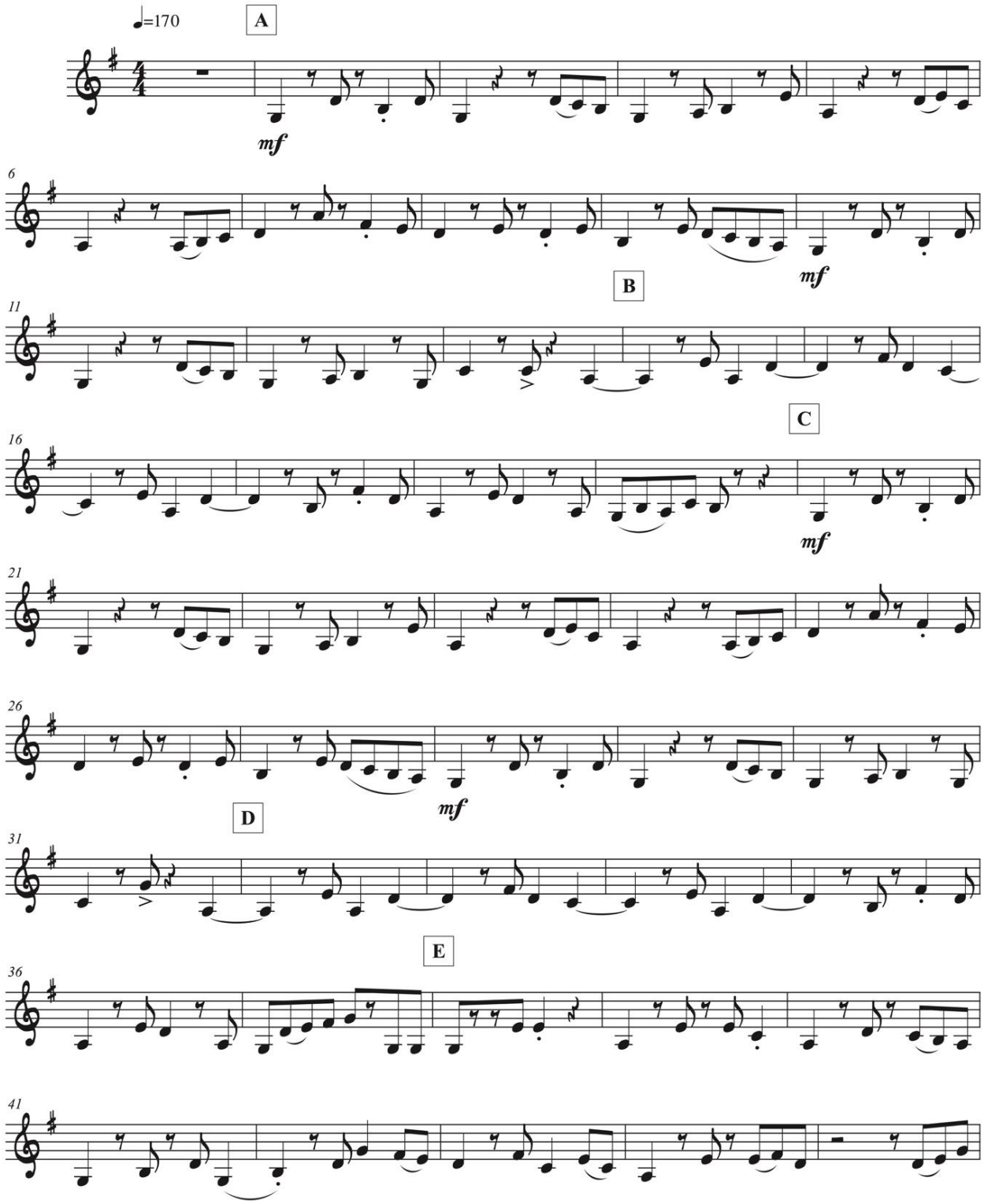
Clarinet in B♭ 3



PESCADORES
(Paseo)
2’04’’

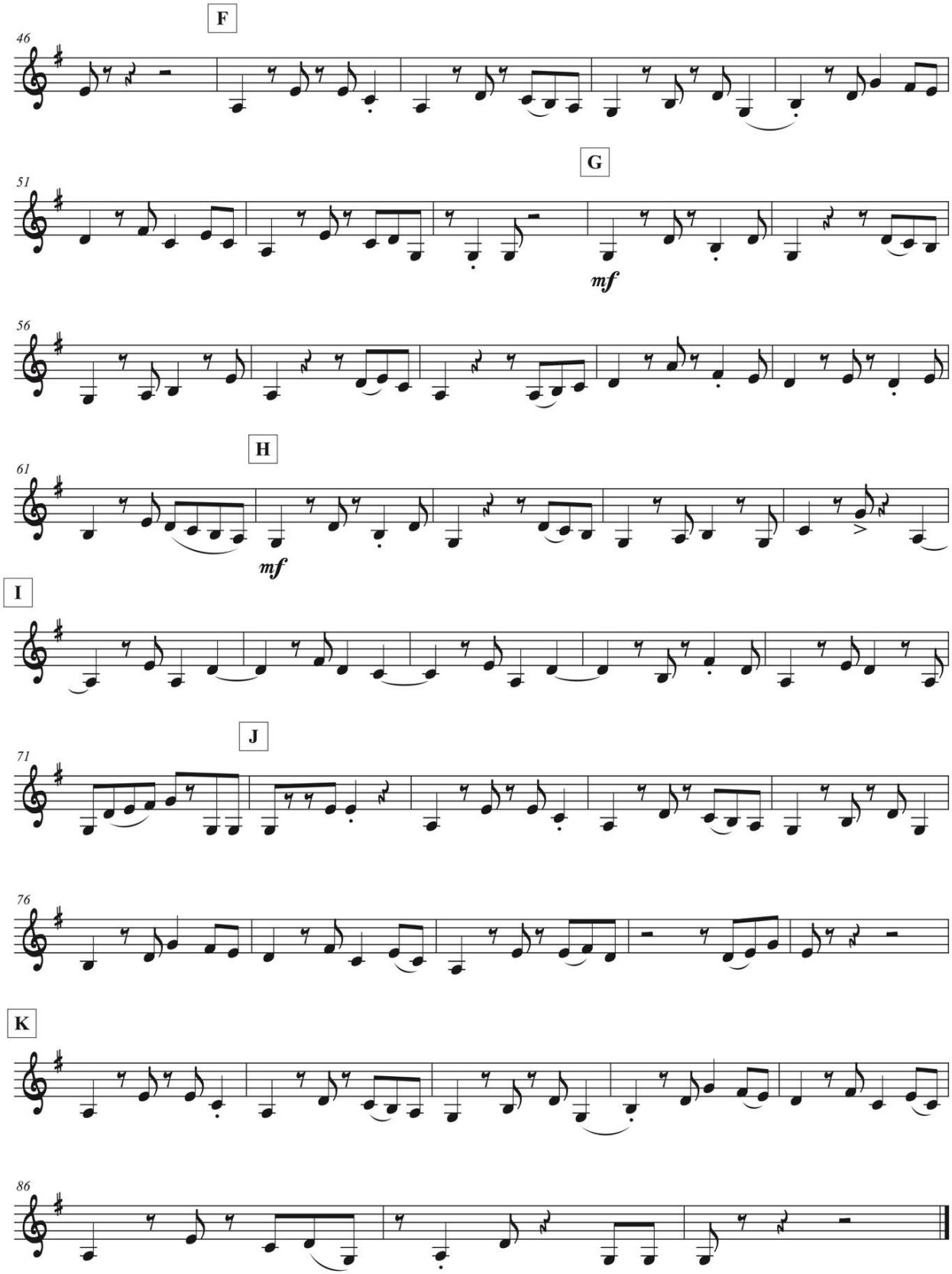
Julio Castillo

Bass clarinet



PESCADORES

Bass clarinet 2



DANZA DE CAPOROS
(Fandango)

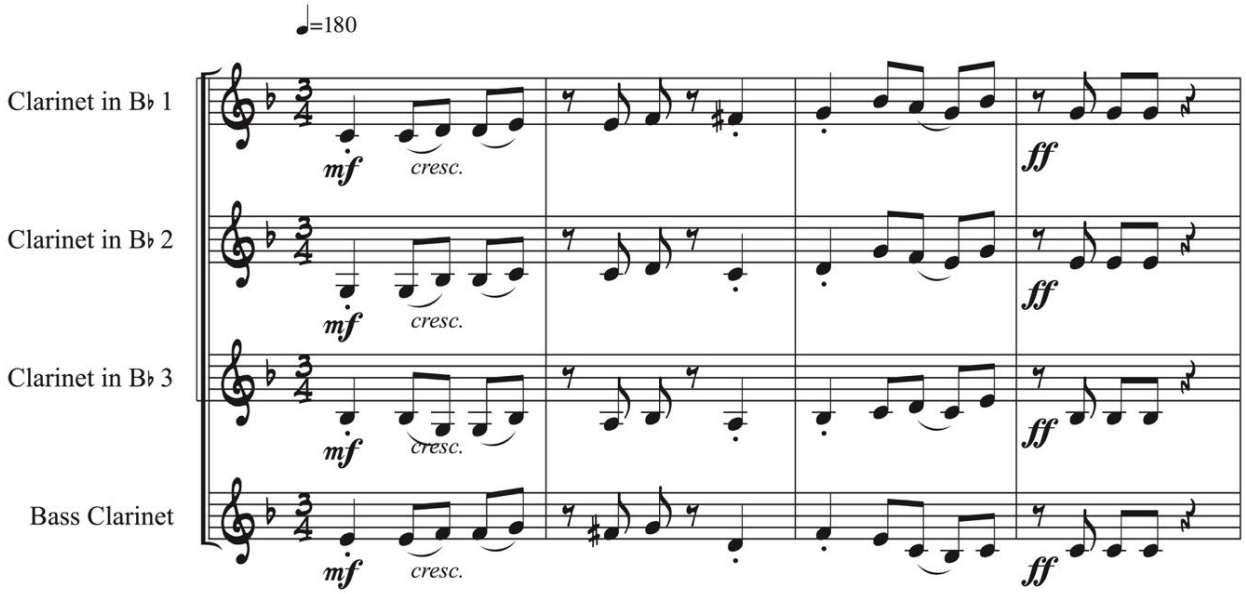
DANZA DE CAPOROS

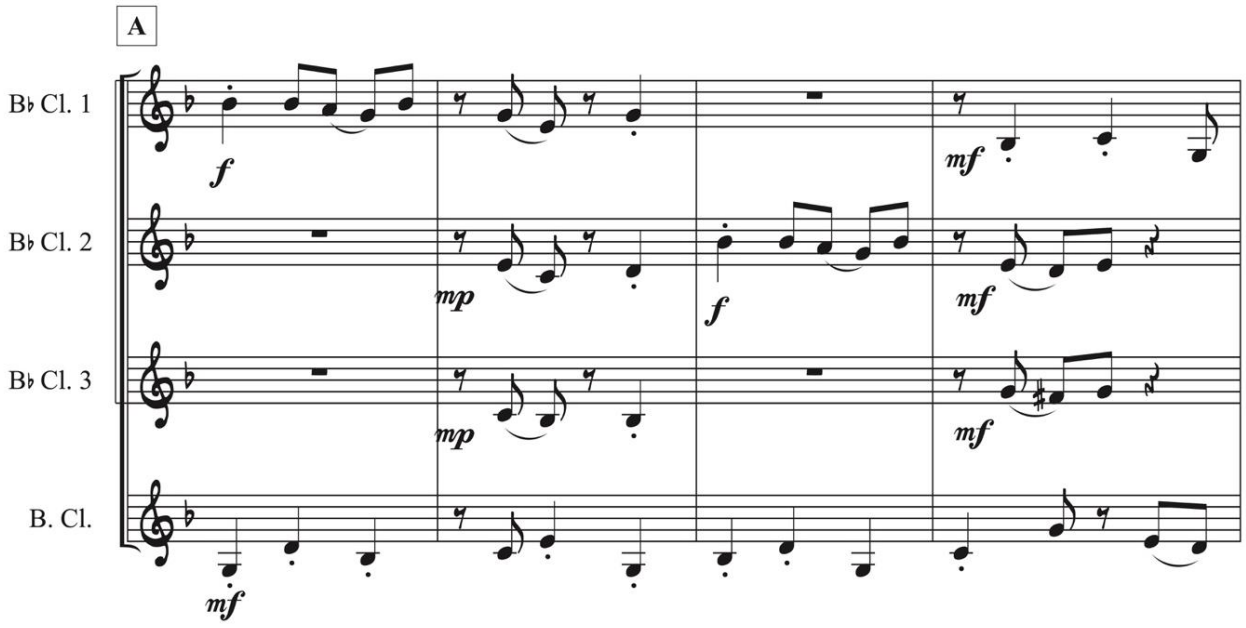
(Fandango)

2’04’’

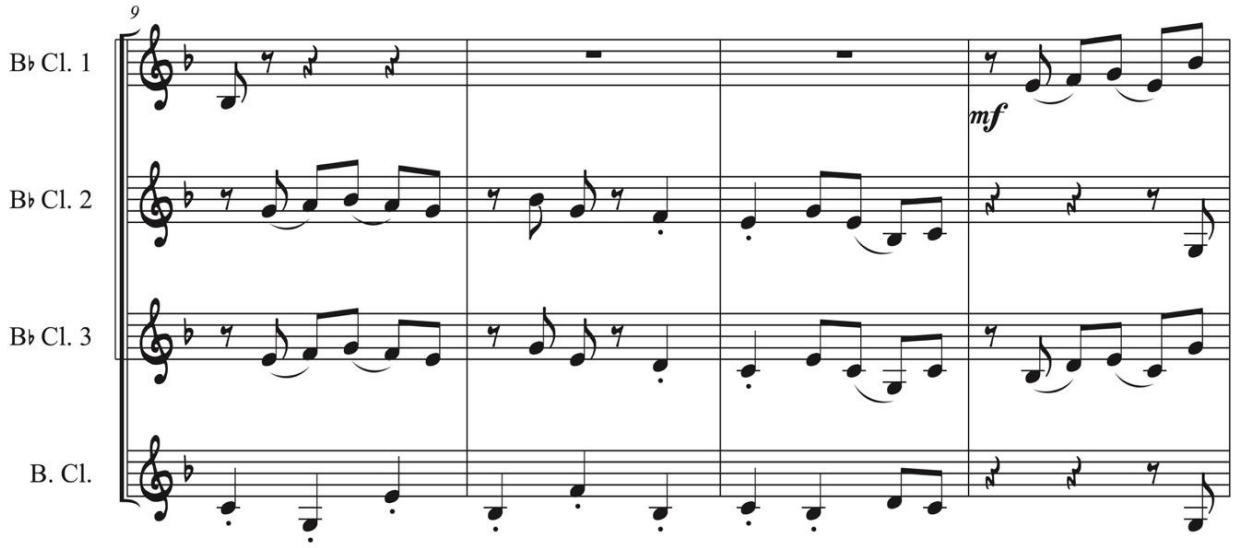
Julio Castillo

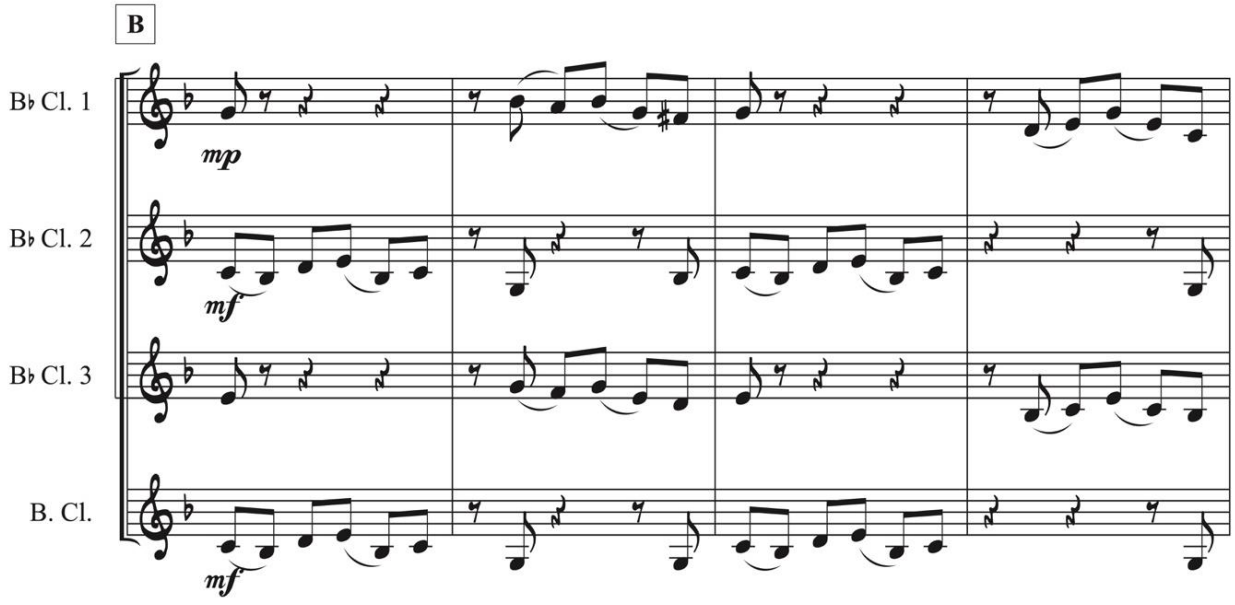
Score



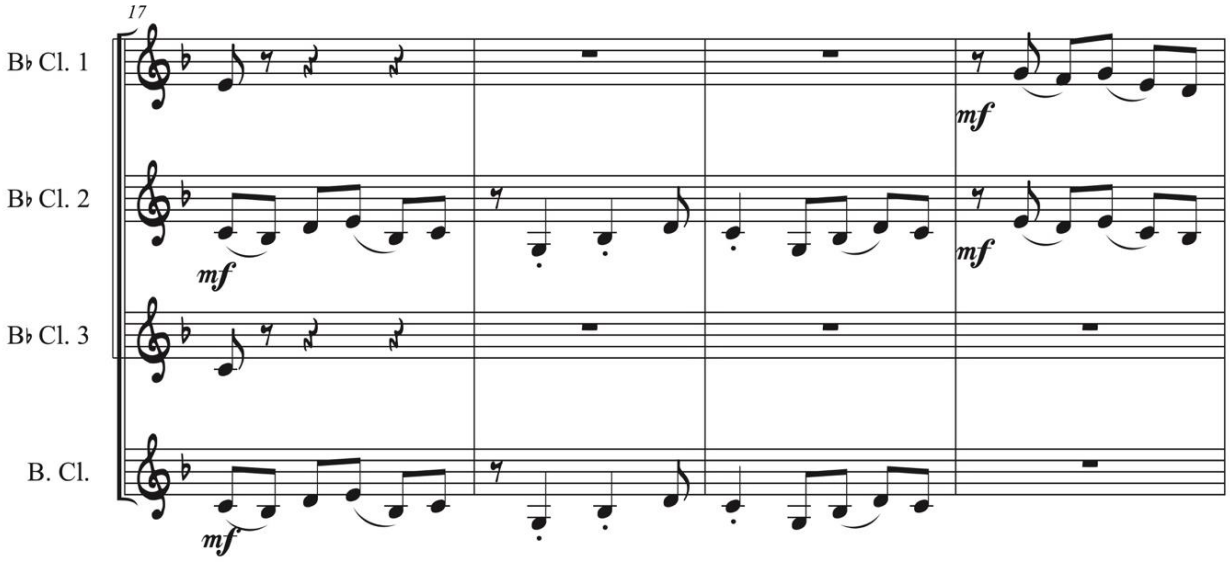


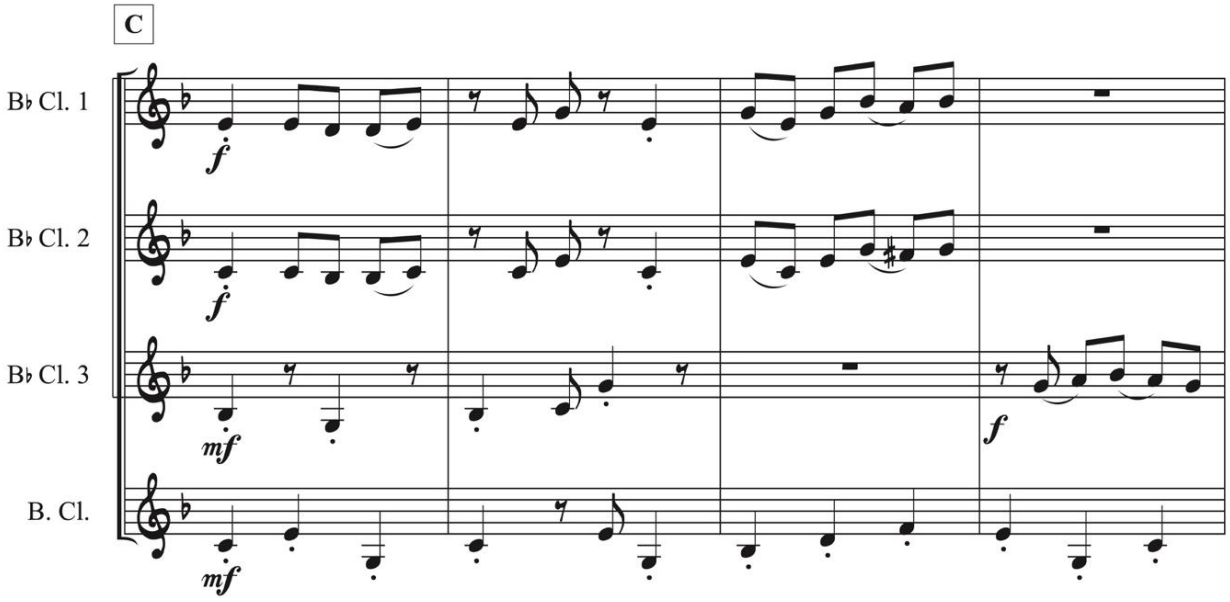
DANZA DE CAPOROS



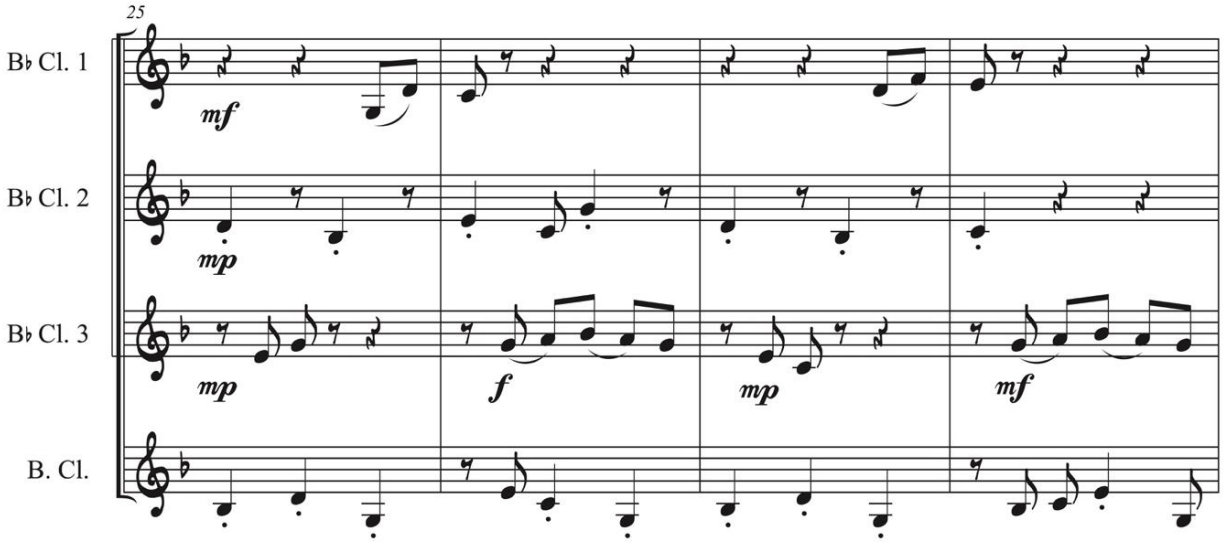


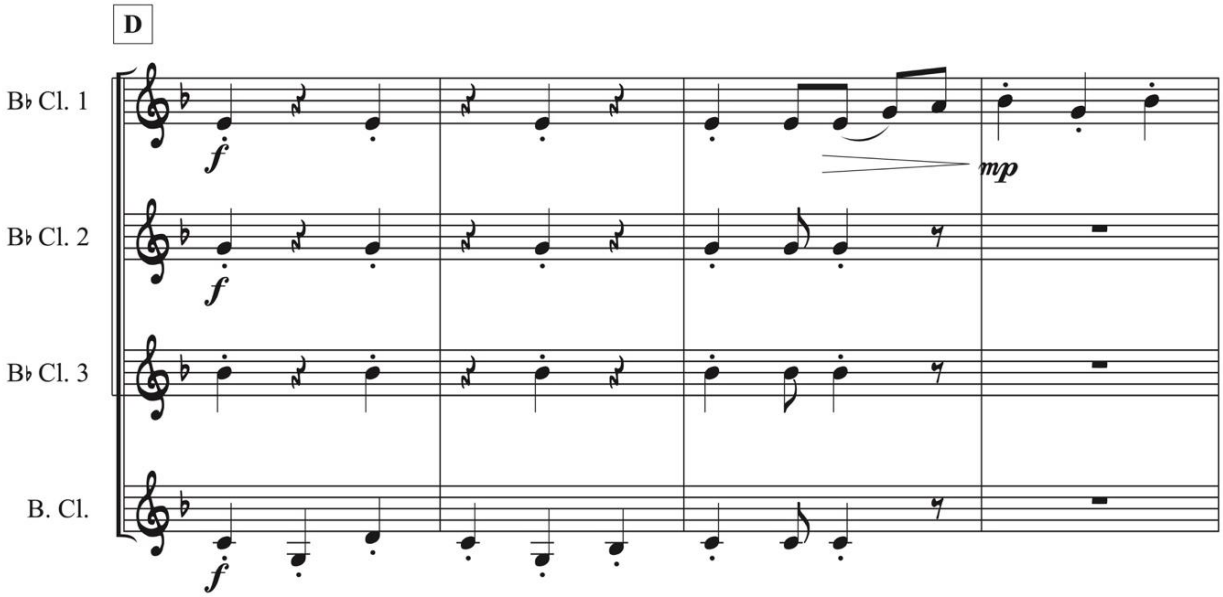
DANZA DE CAPOROS



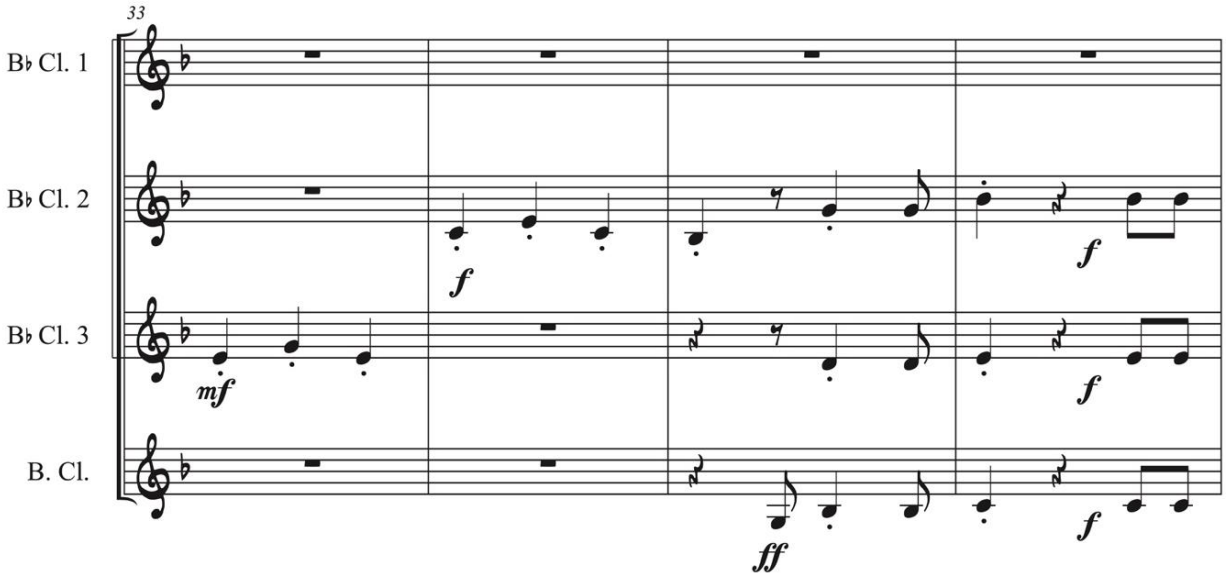


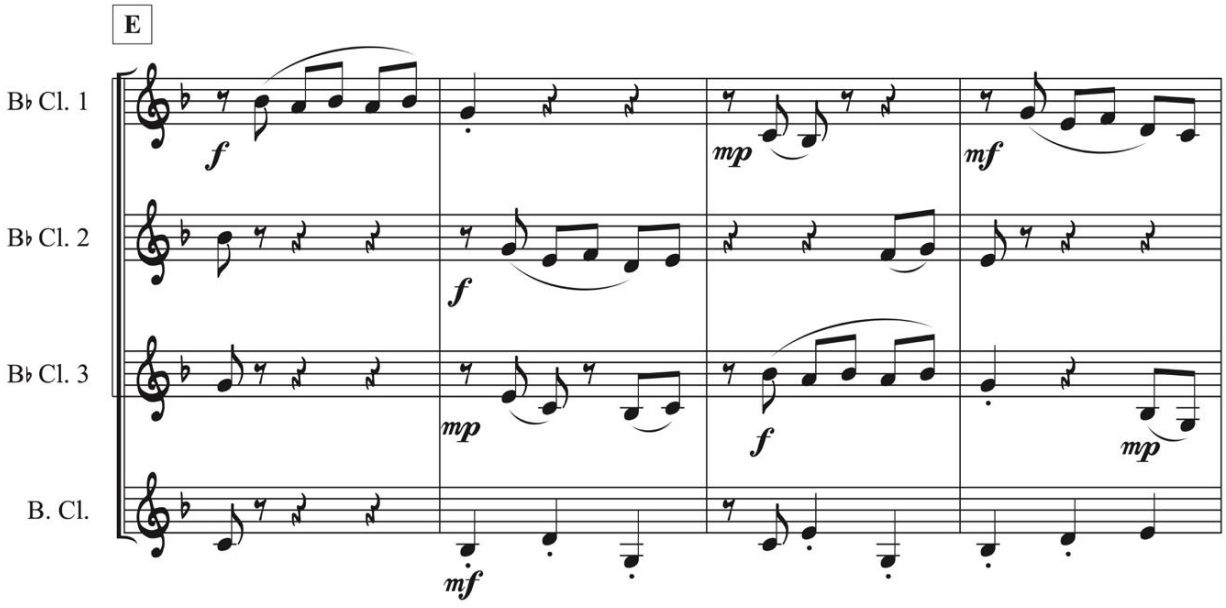
DANZA DE CAPOROS



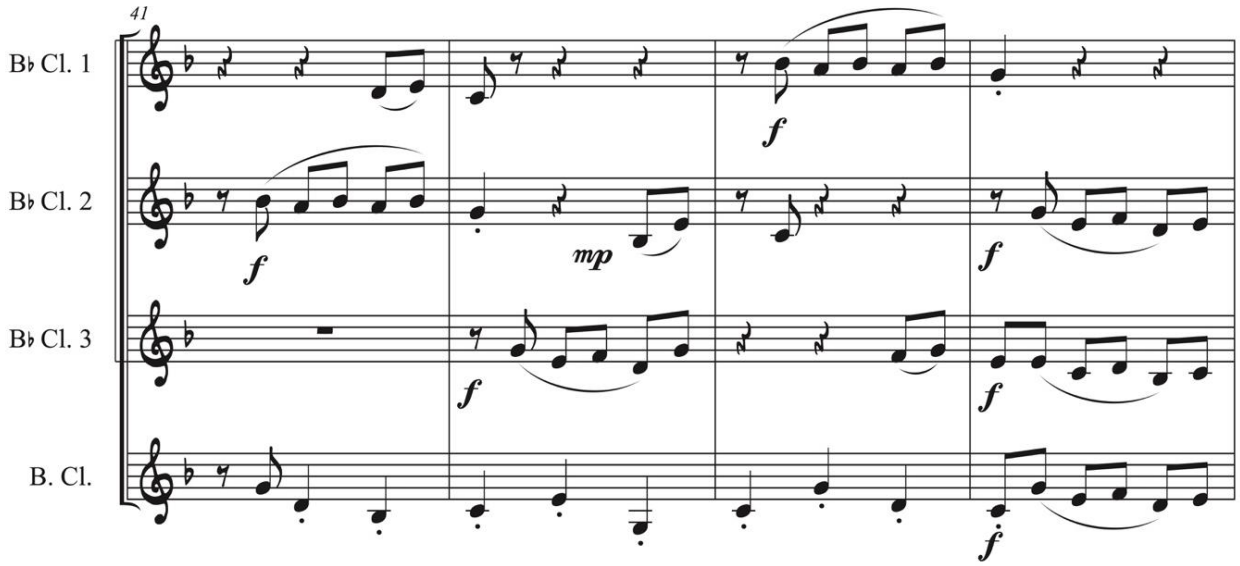


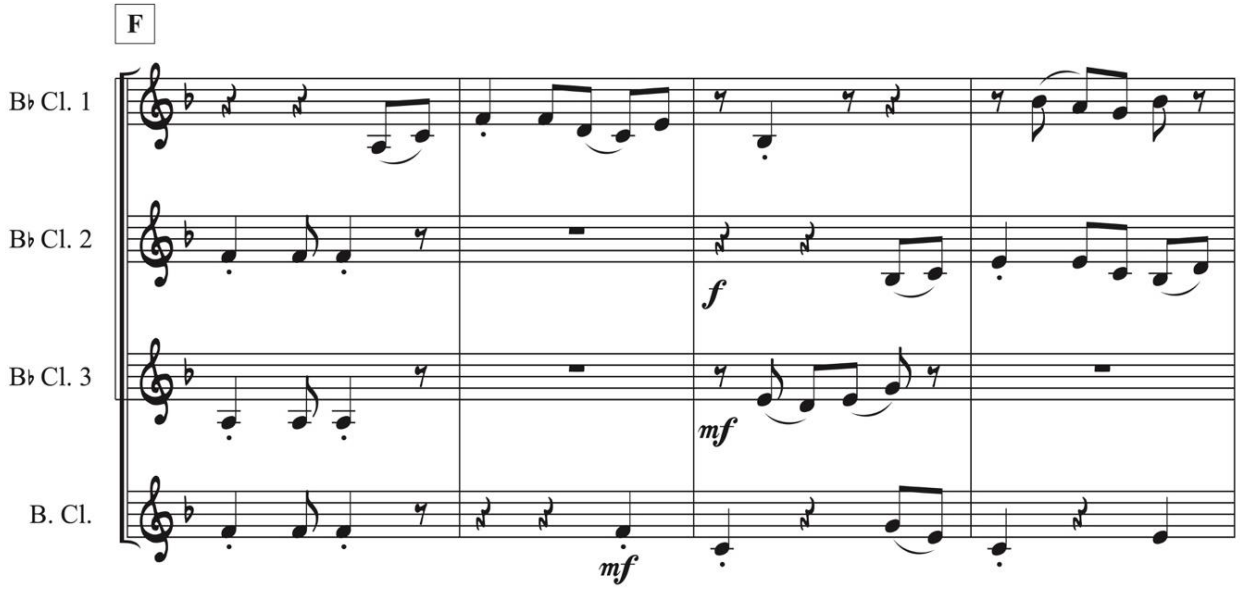
DANZA DE CAPOROS



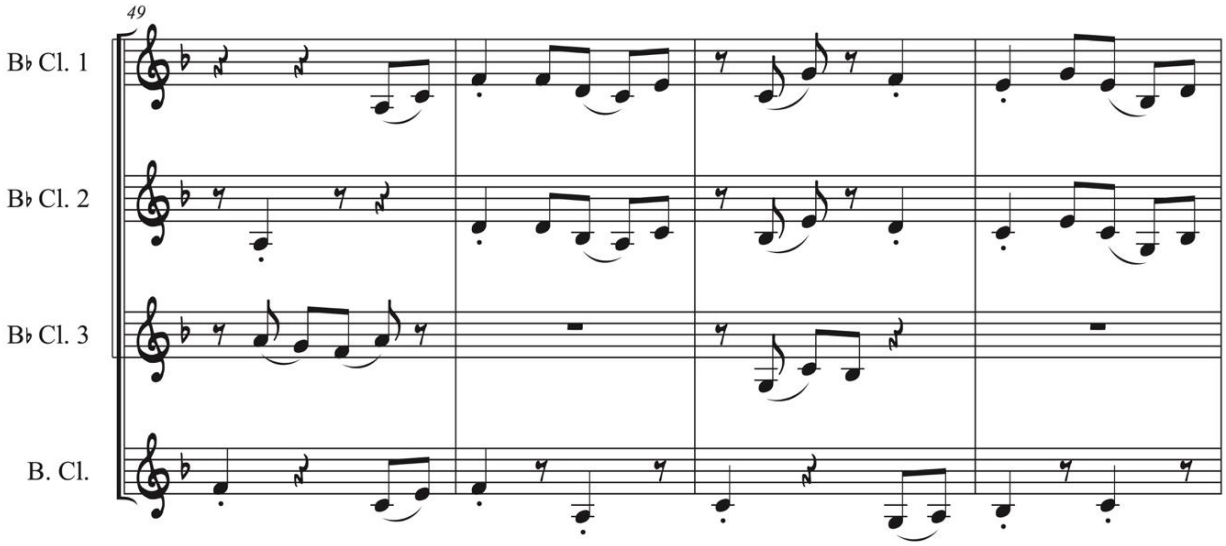


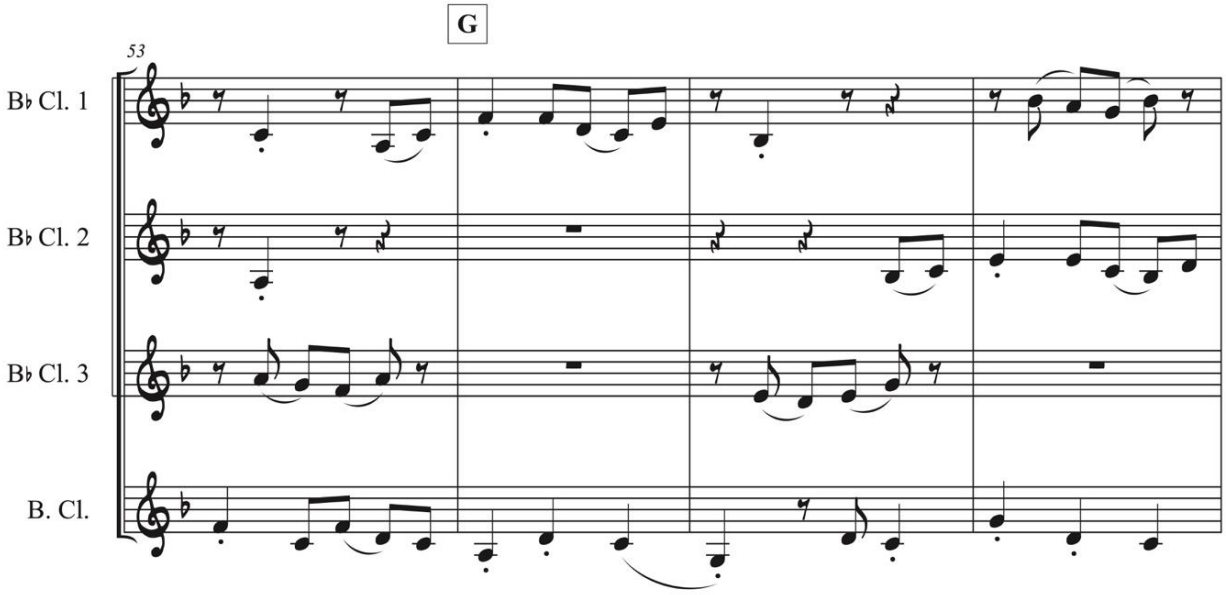
DANZA DE CAPOROS



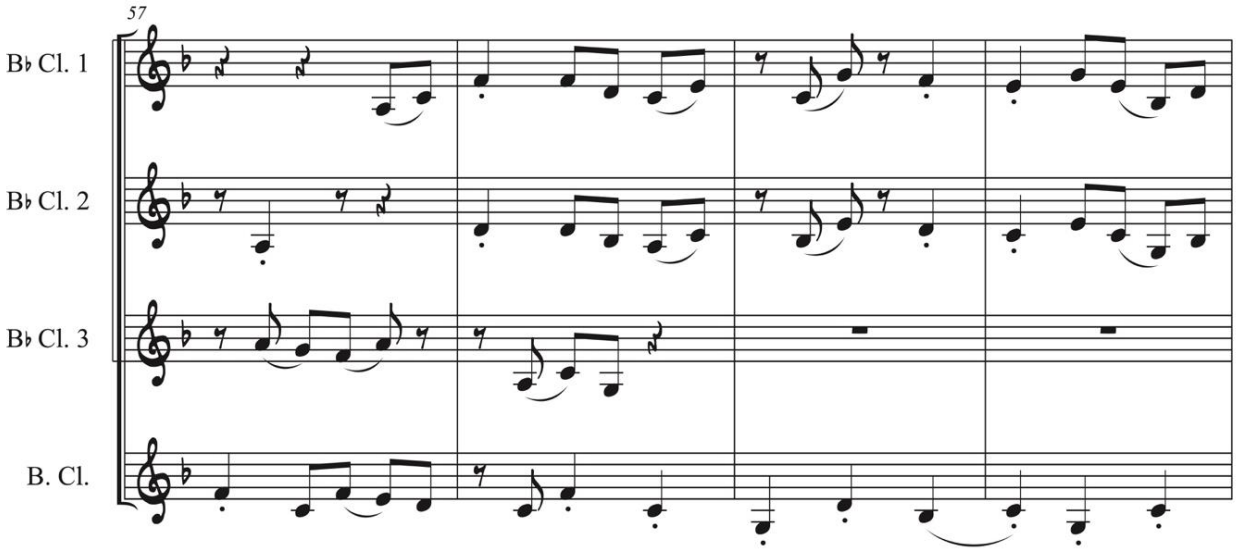


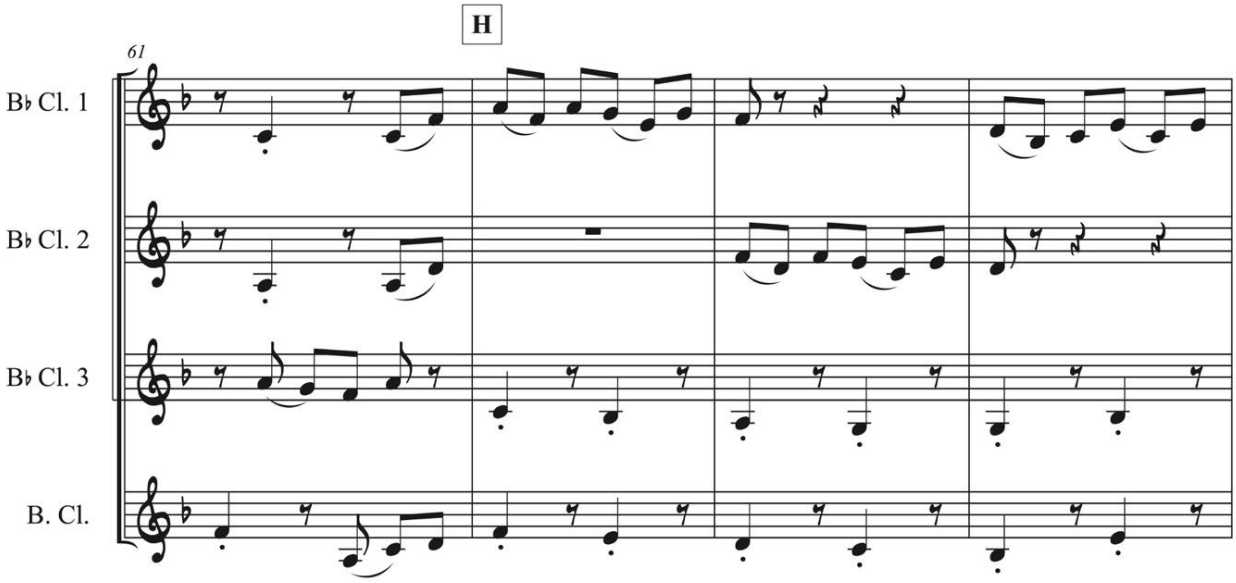
DANZA DE CAPOROS



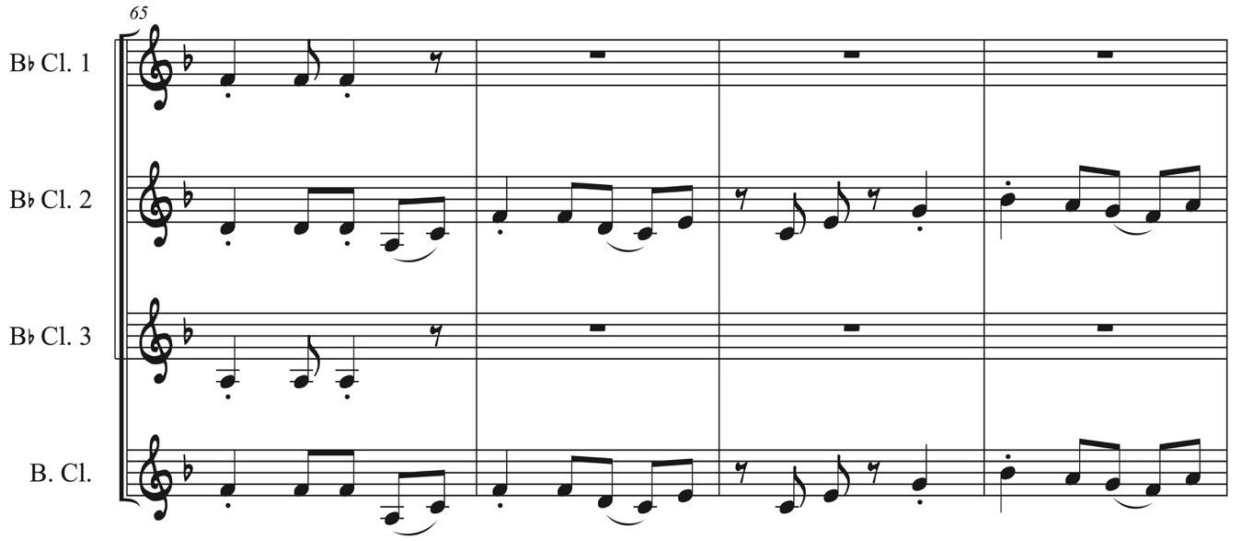


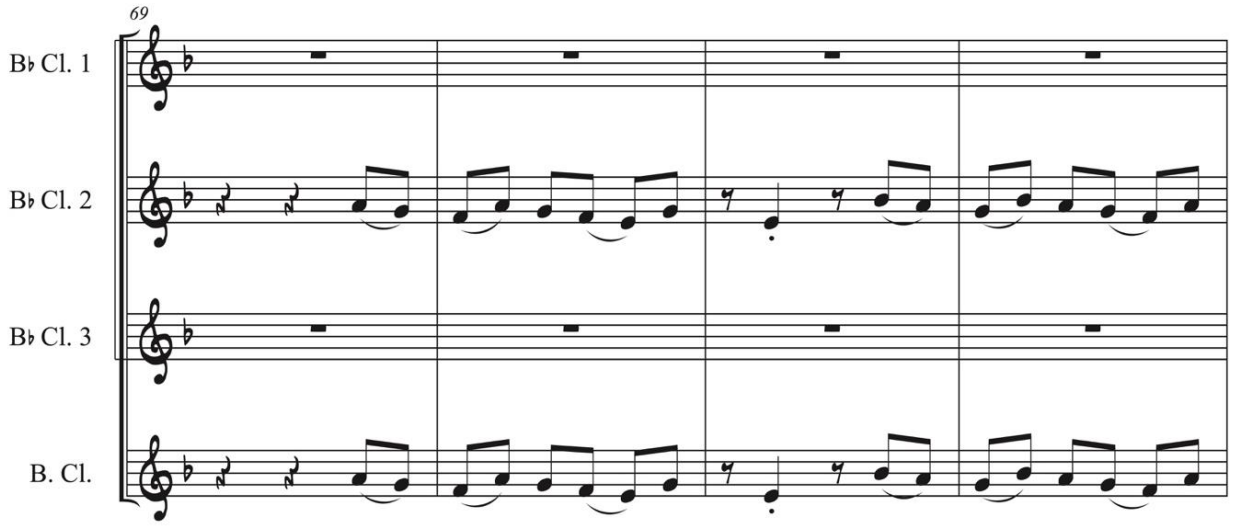
DANZA DE CAPOROS



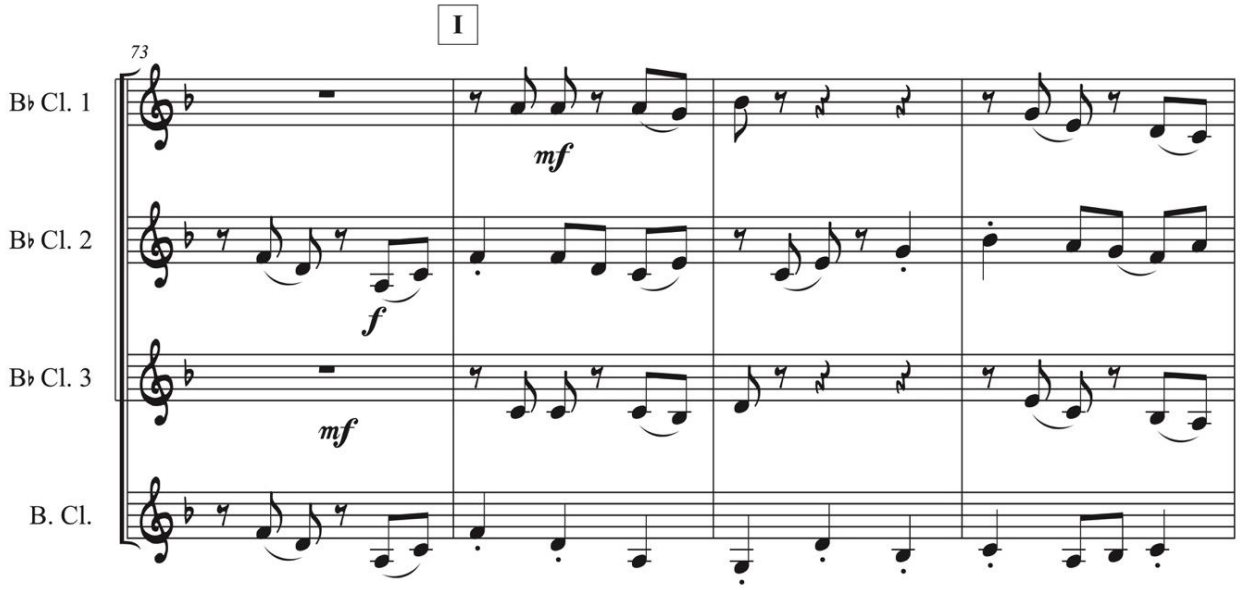


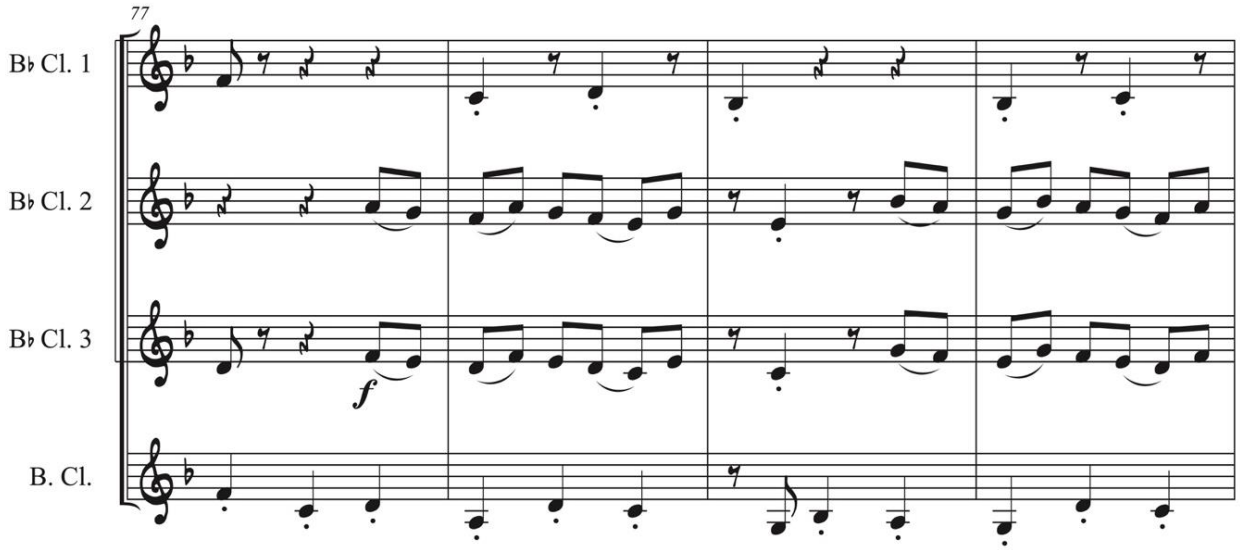
DANZA DE CAPOROS



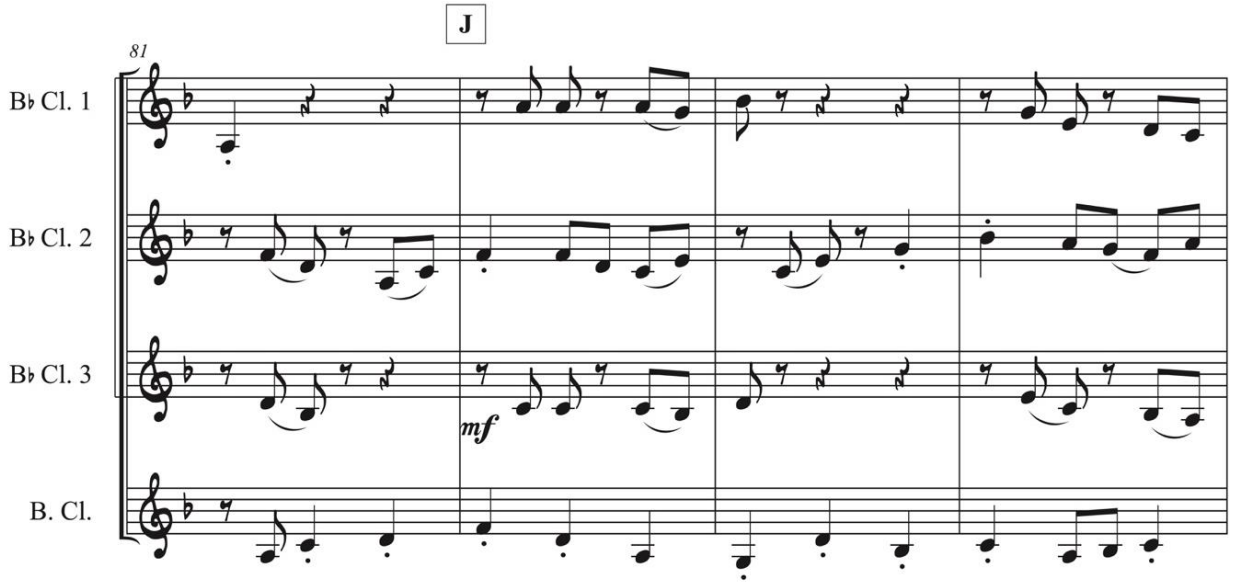


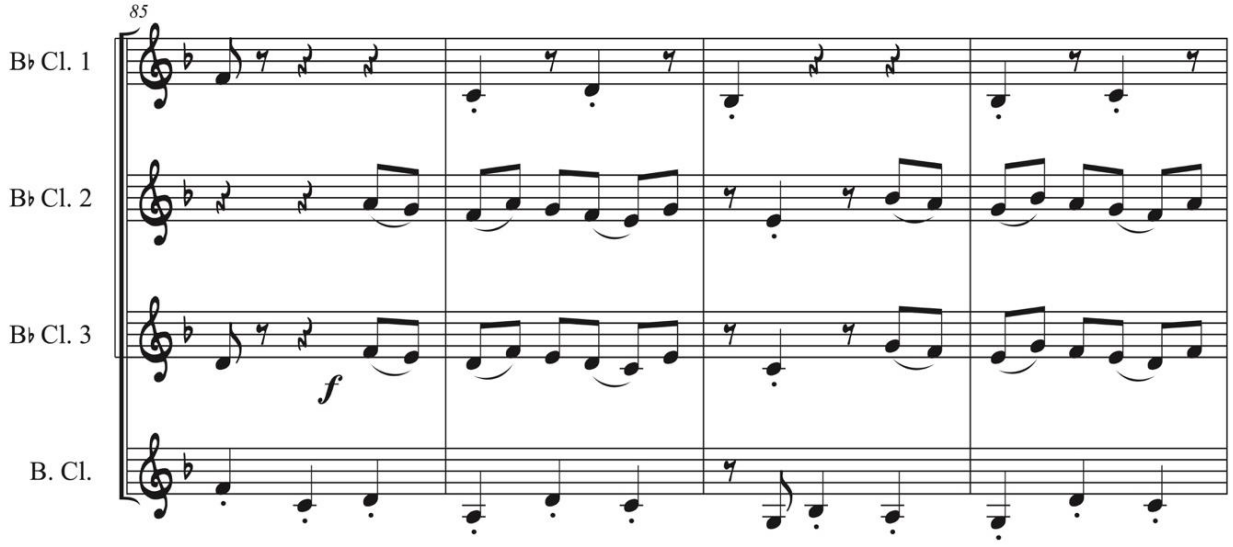
DANZA DE CAPOROS



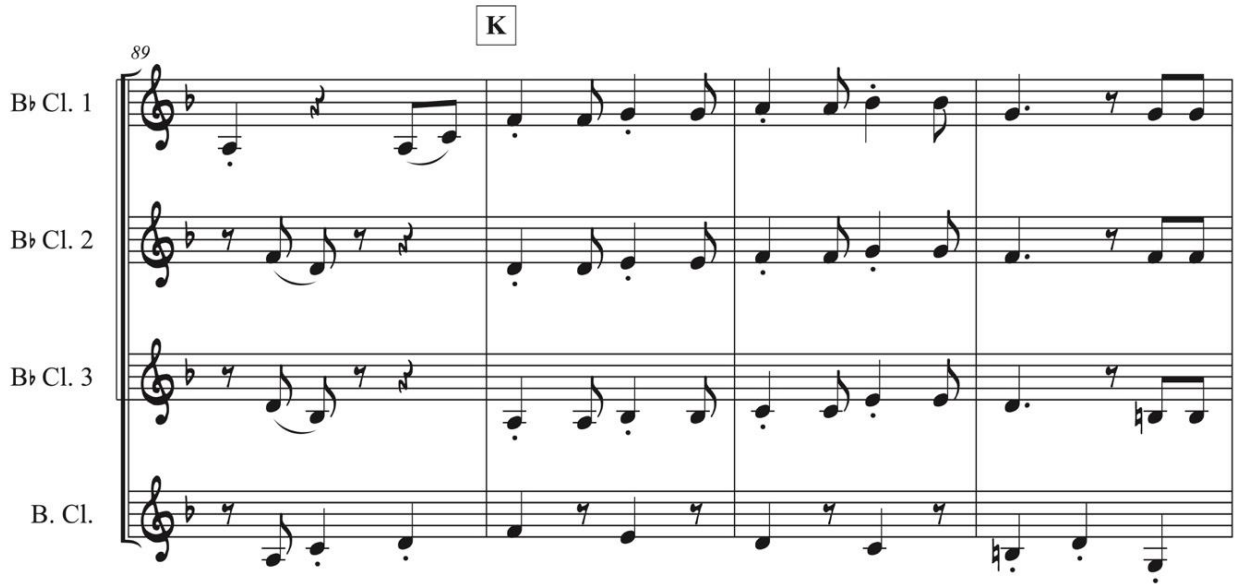


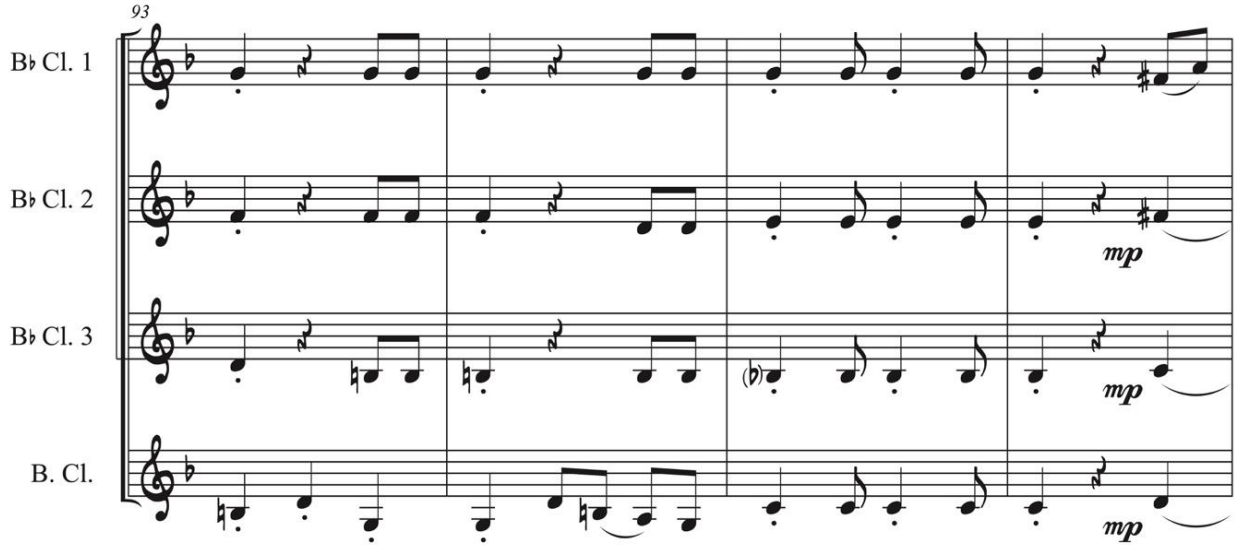
DANZA DE CAPOROS



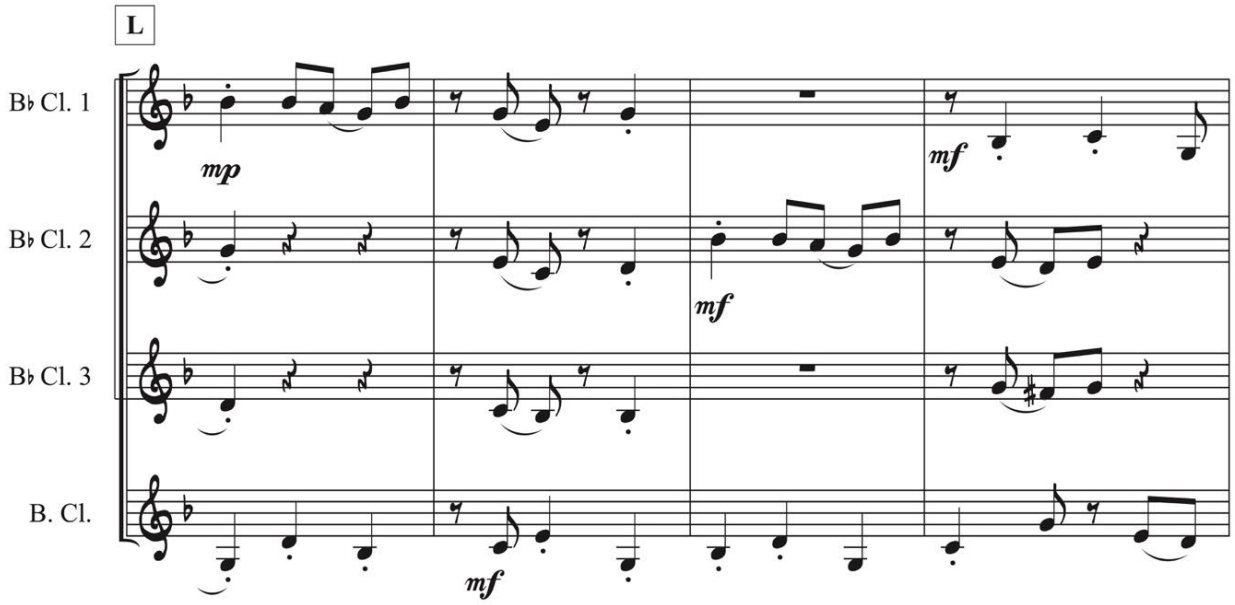


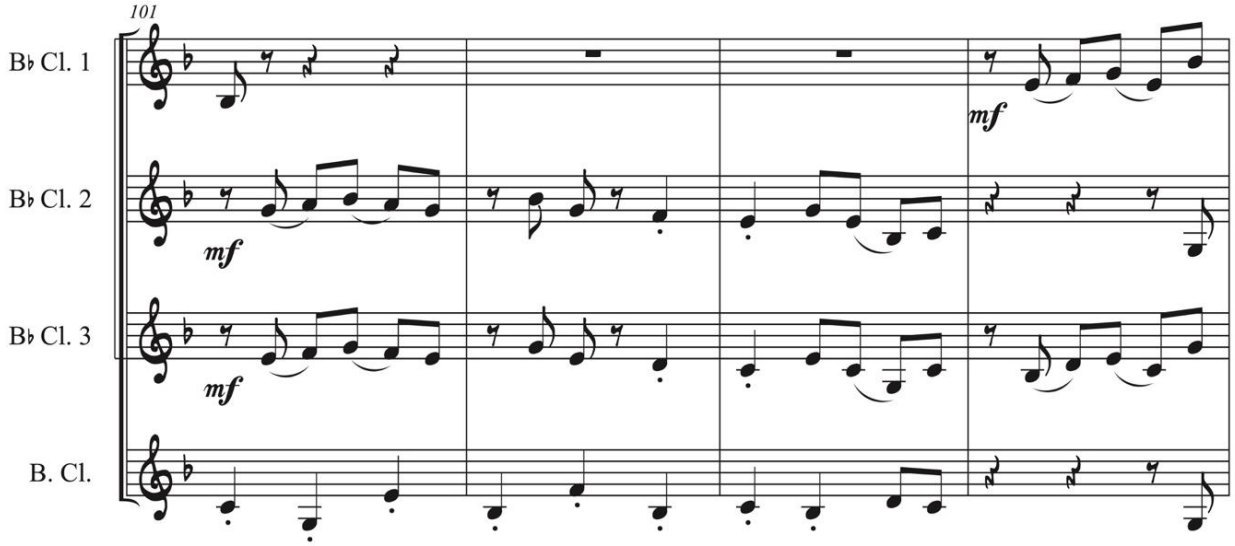
DANZA DE CAPOROS



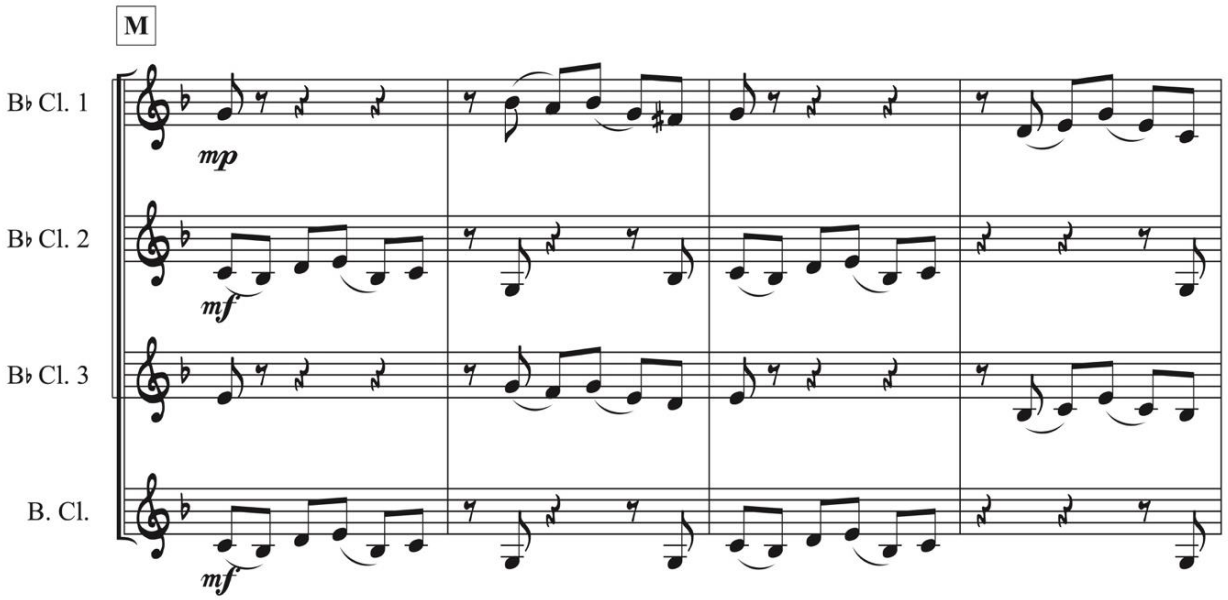


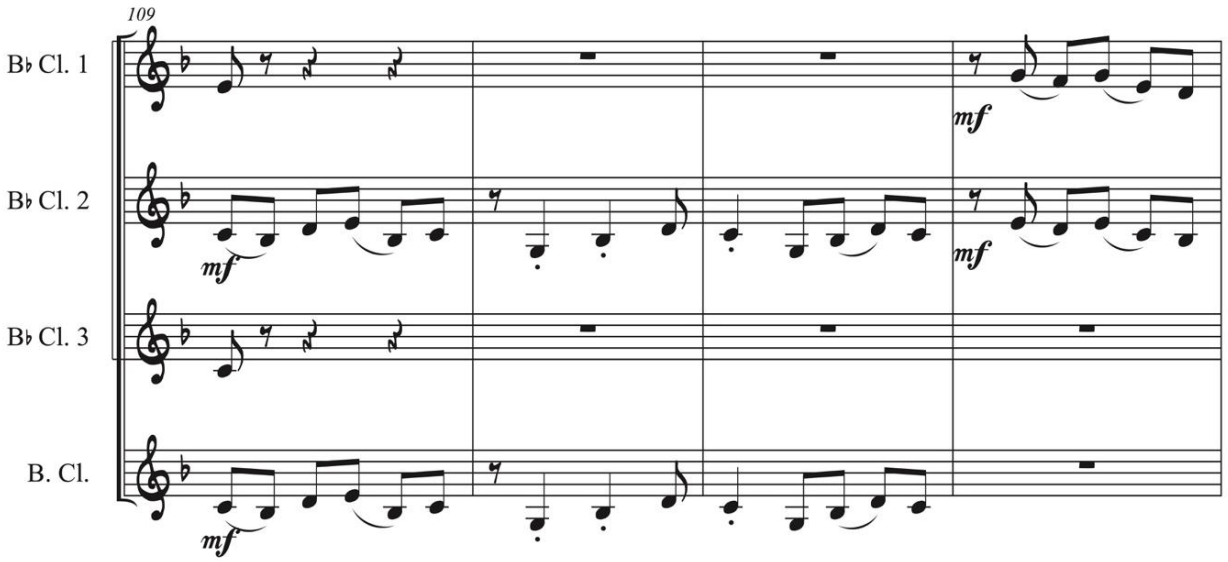
DANZA DE CAPOROS



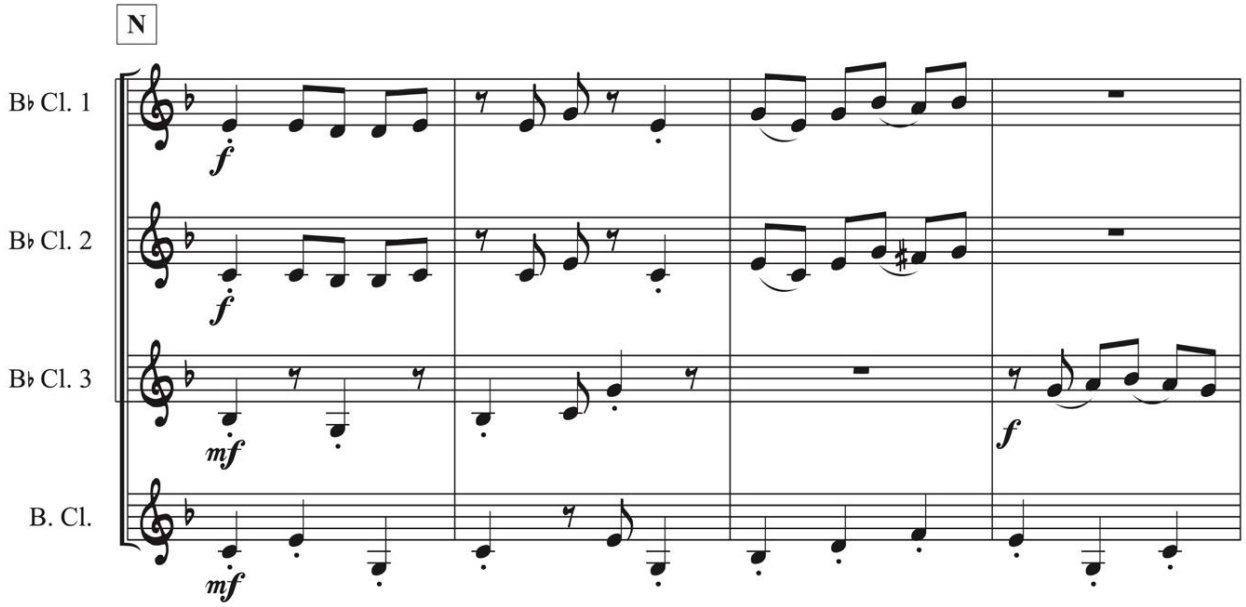


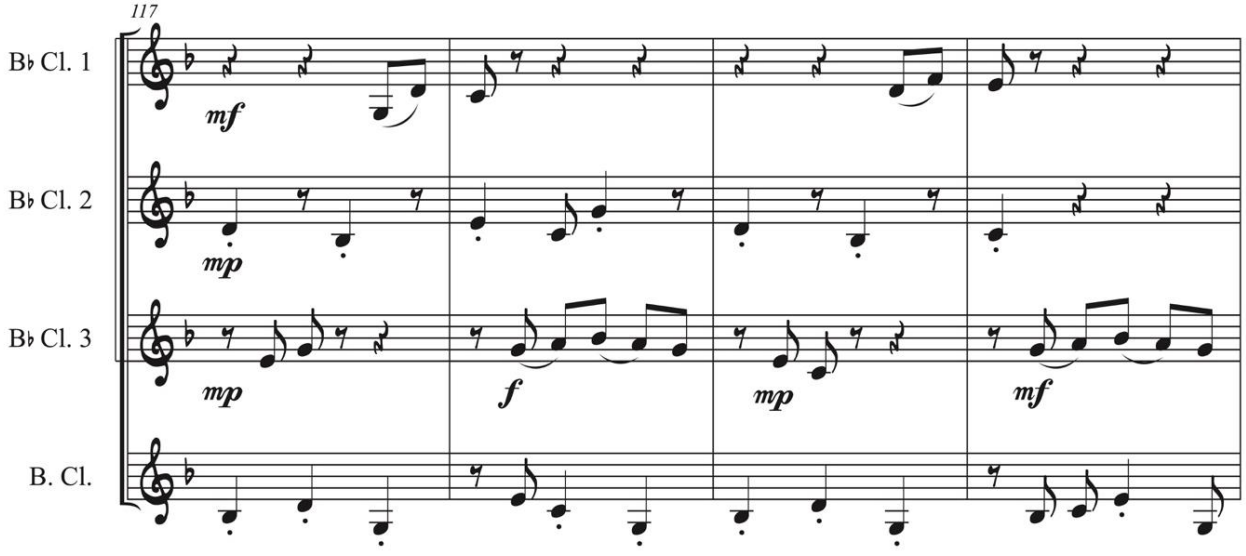
DANZA DE CAPOROS



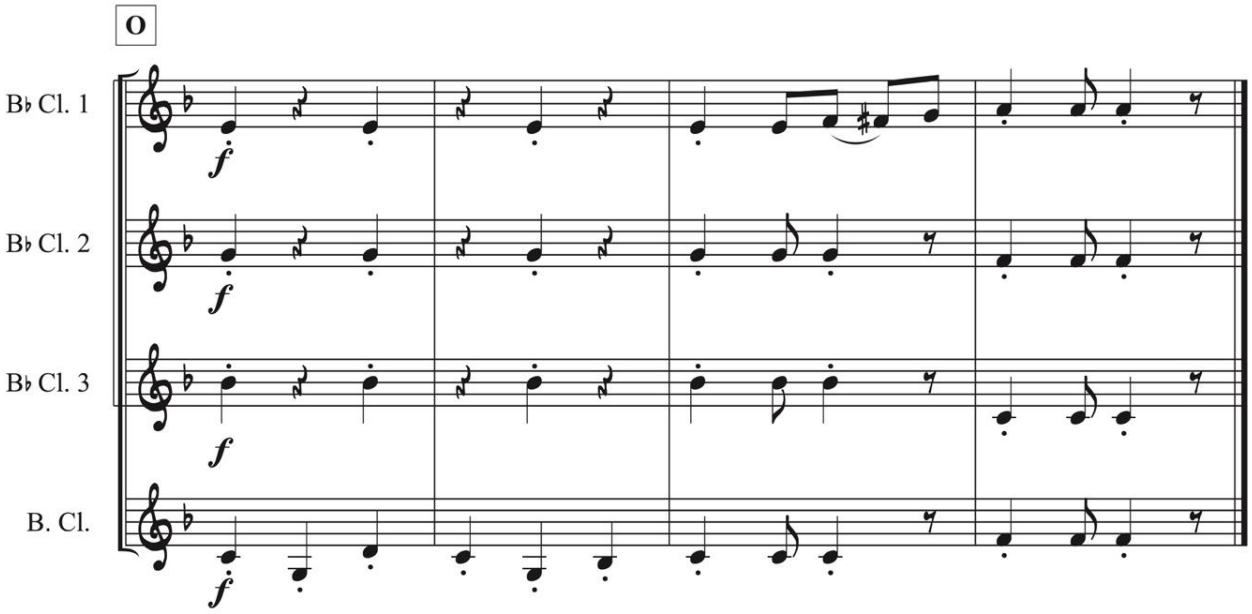


DANZA DE CAPOROS





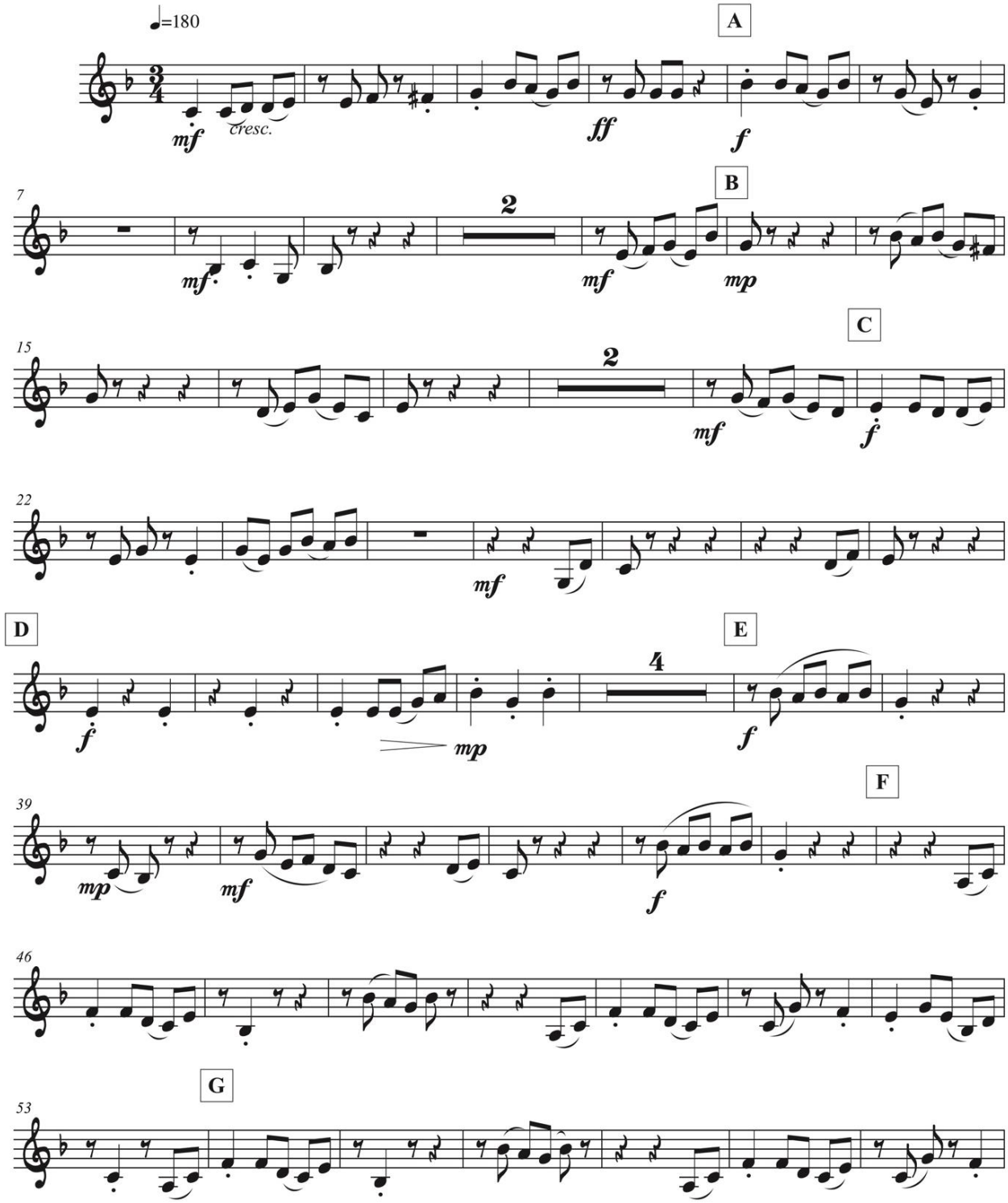
DANZA DE CAPOROS



DANZA DE CAPOROS
(Fandango)
2'04''

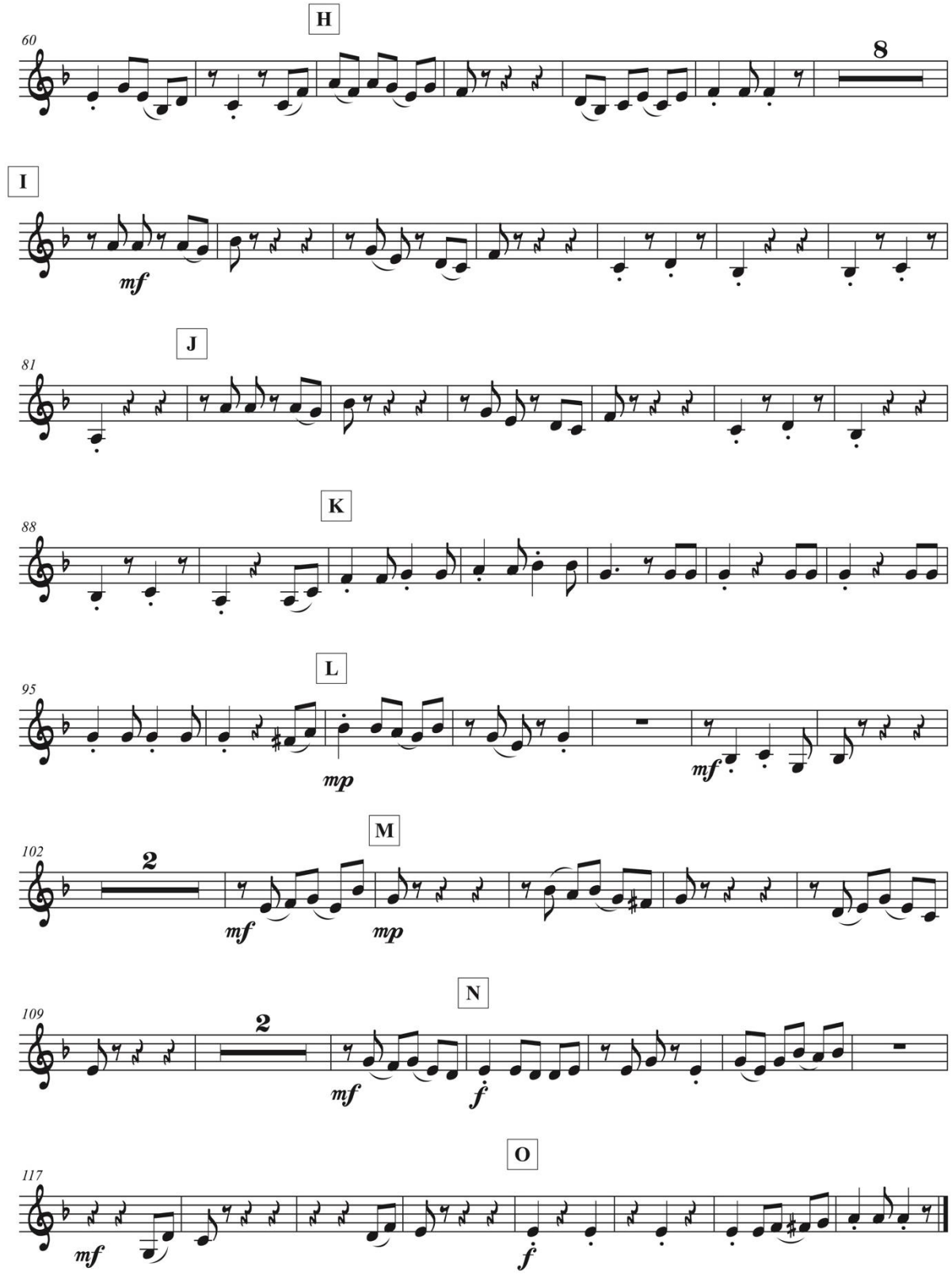
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 1



DANZA DE CAPOROS

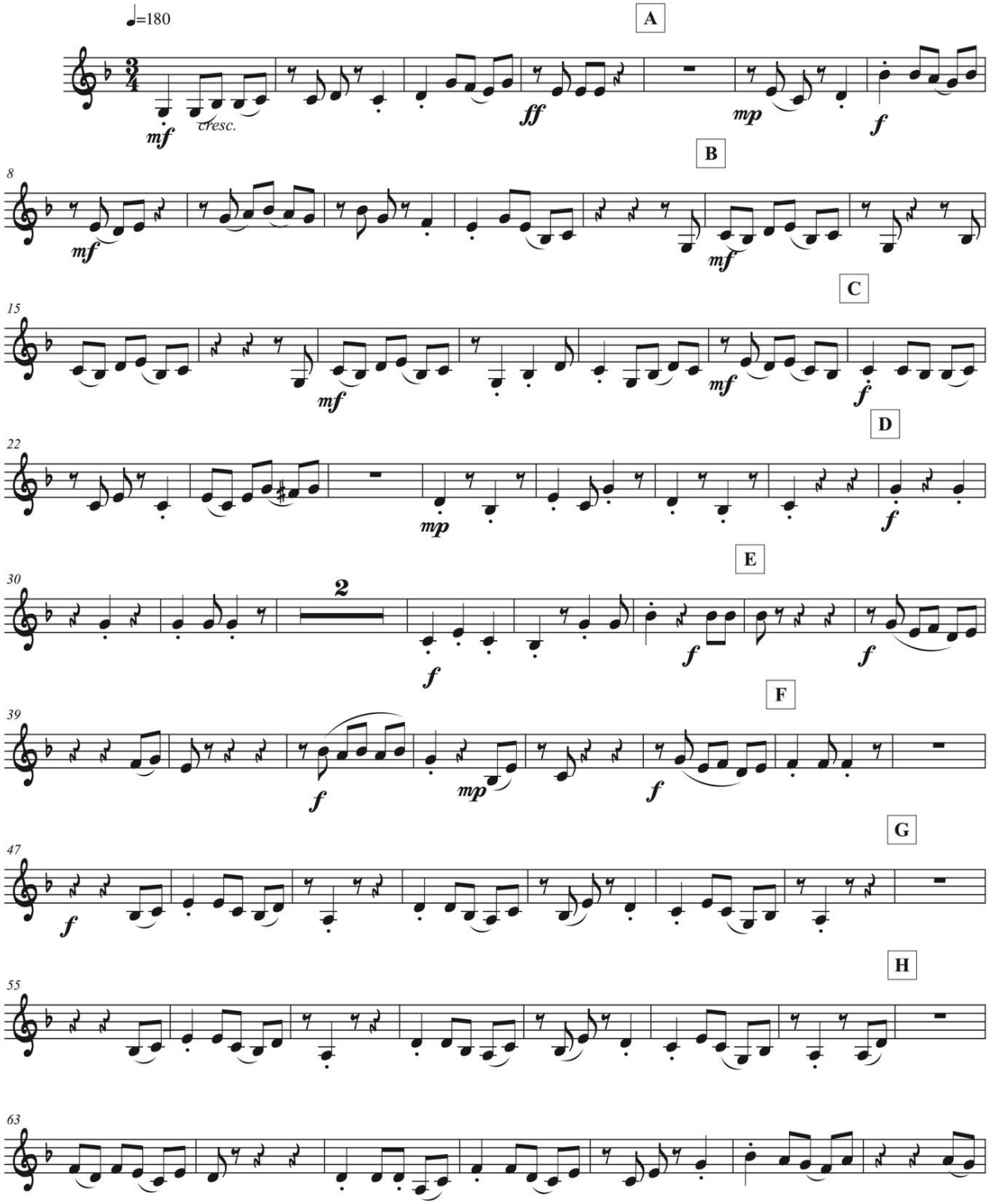
Clarinet in B♭ 1



DANZA DE CAPOROS
(Fandango)
2’04’’

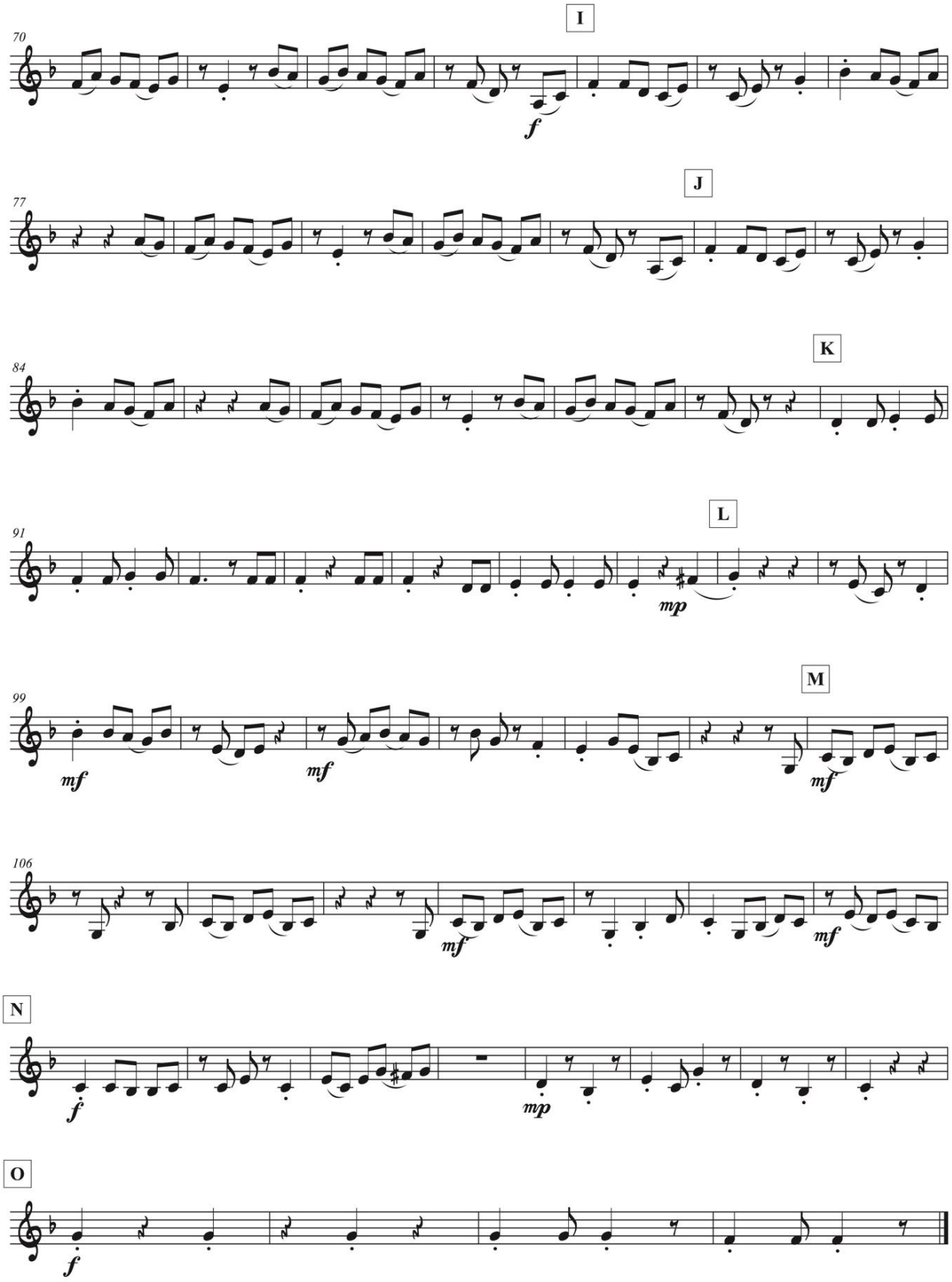
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 2



DANZA DE CAPOROS

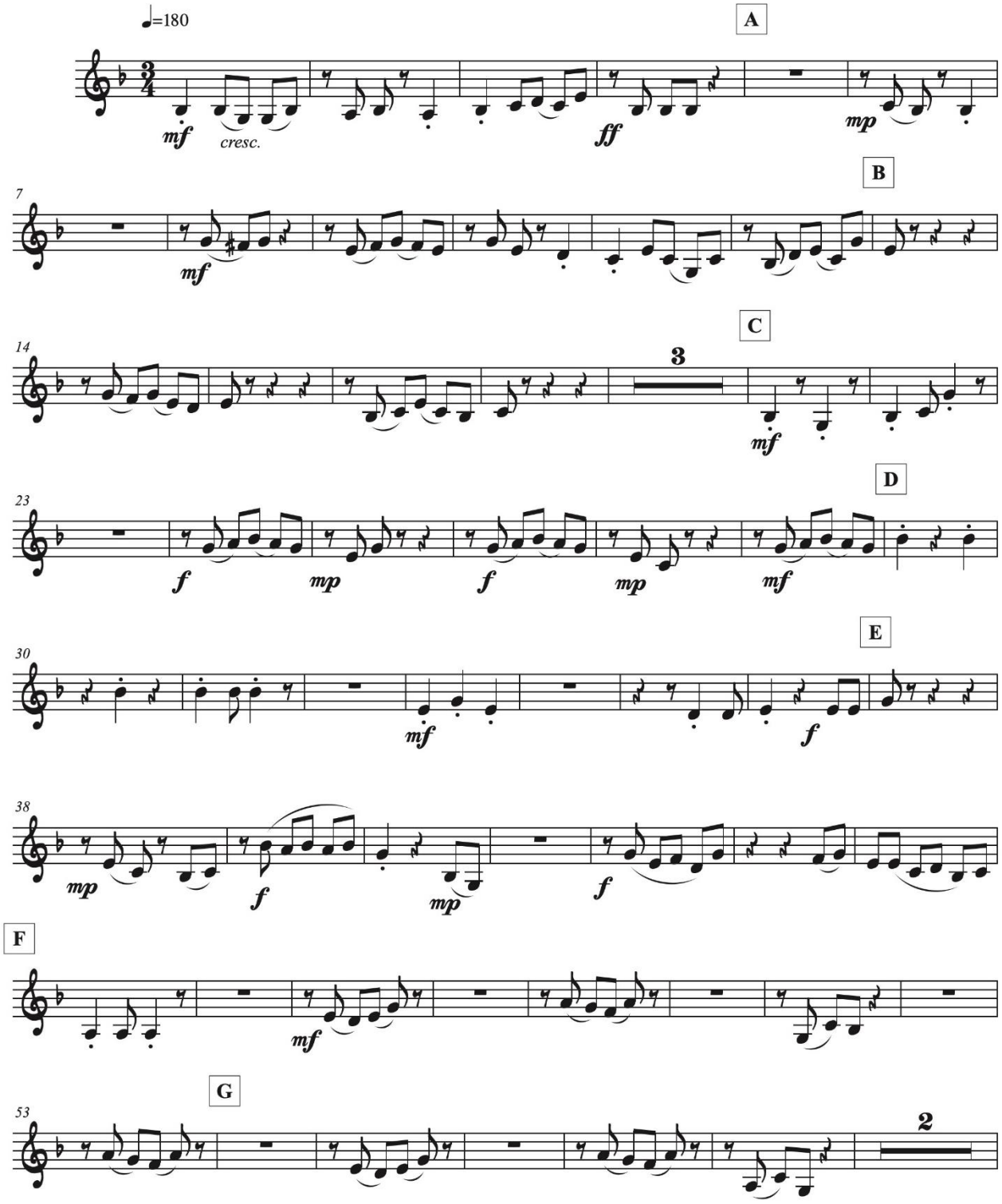
Clarinet in B♭ 2



DANZA DE CAPOROS
(Fandango)
2'04''

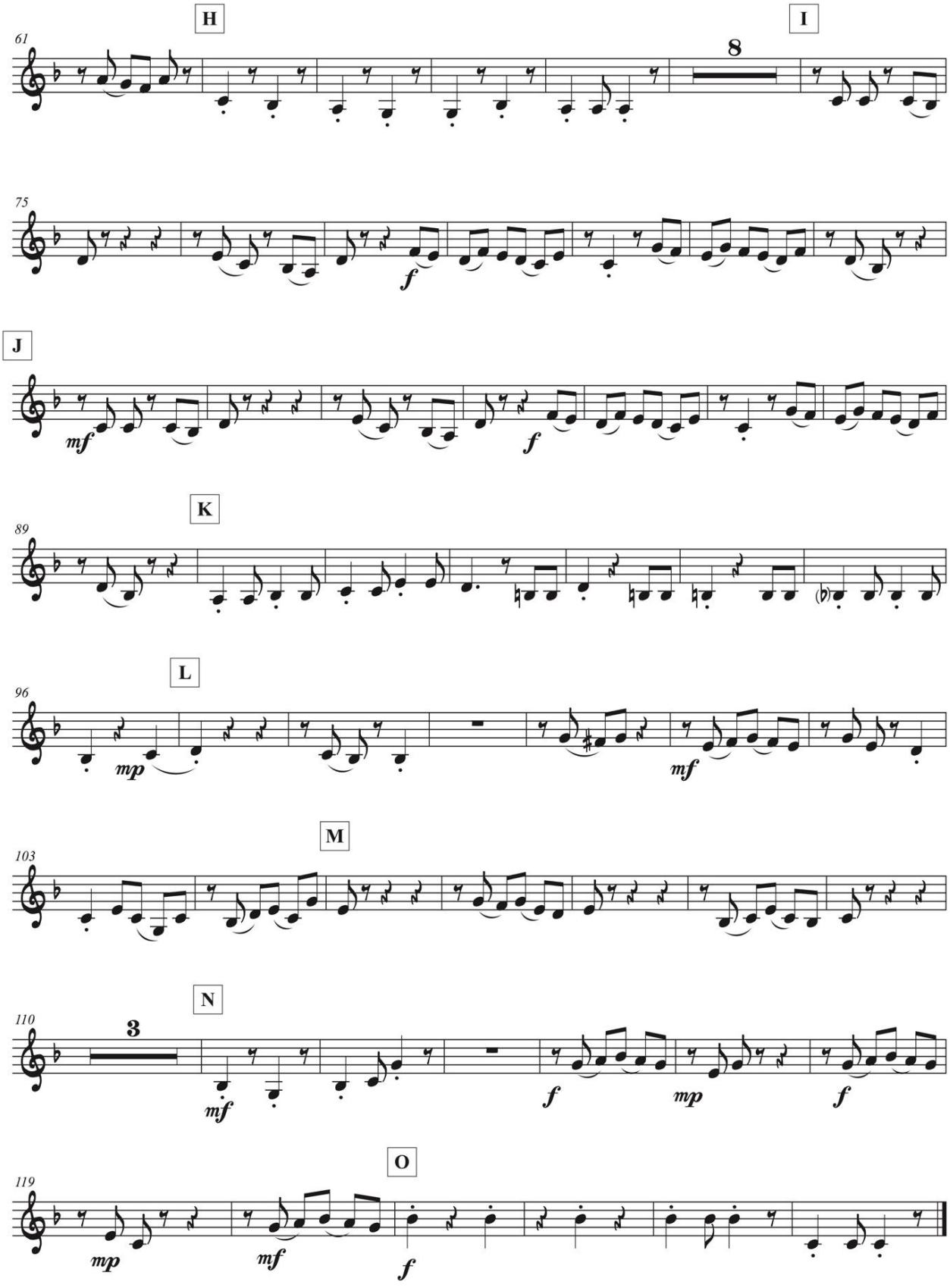
Julio Castillo

Clarinet in B♭ 3



DANZA DE CAPOROS

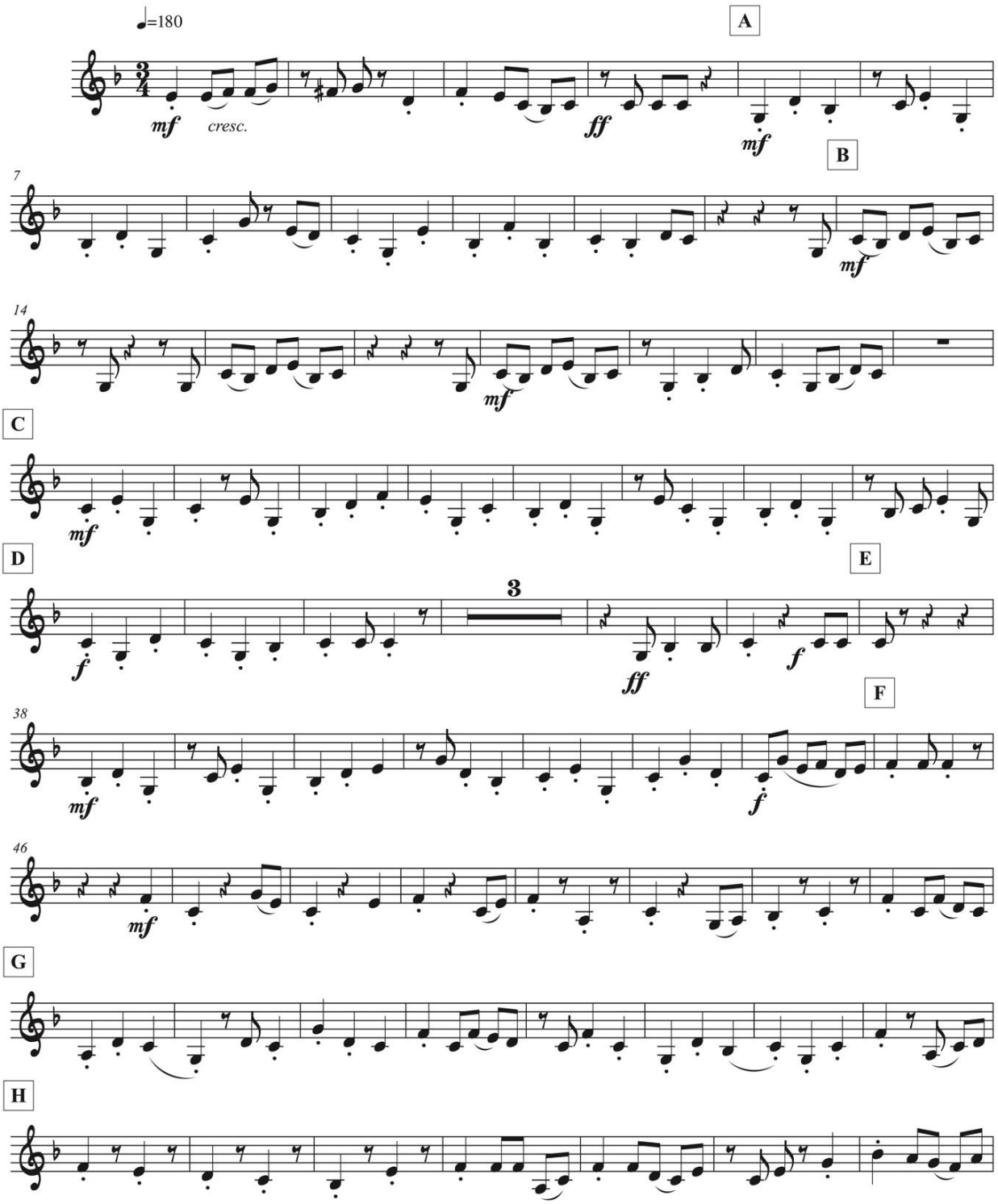
Clarinet in B♭ 3



DANZA DE CAPOROS
(Fandango)
2’04’’

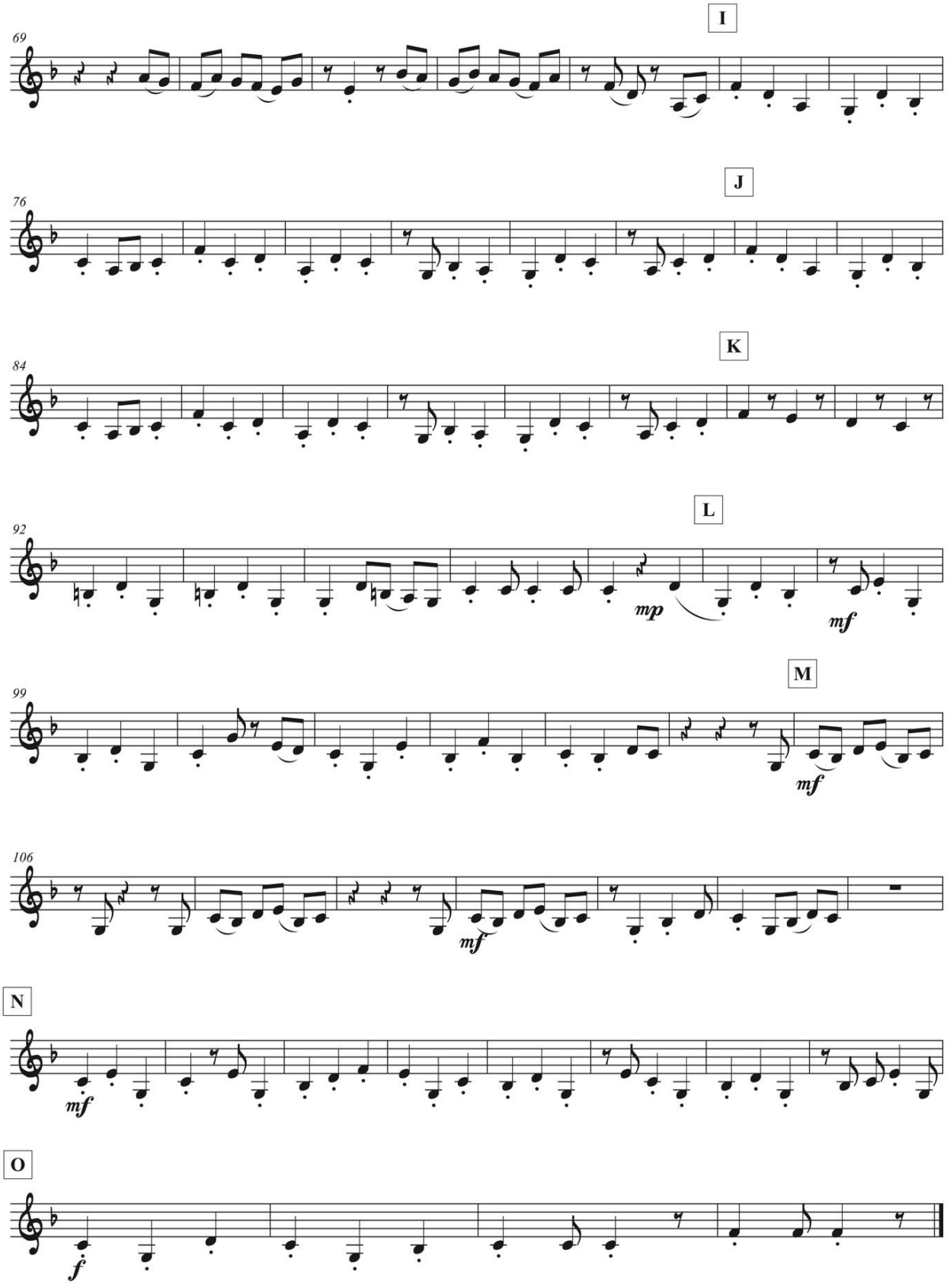
Julio Castillo

Bass clinet



DANZA DE CAPOROS

Bass clarinet



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

FECHA			ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
DÍA	MES	AÑO			

REFERENCIAS

Alsina, P. & Sesé, F. (2006). *La música y su evolución* (Vol. 1). Barcelona, España: Graó.

Beltrando-Patier, M. (2001). *Historia de la música*. Madrid, España: Spasa calpe, S.A.

Banworld. (S.f.) American Band College Music Grading Chart. Recuperado de: https://www.bandworld.org/pdfs/GradingChart.pdf

Gates, J. (2015). *Arranging for Horns* (Vol. 1). Boston, Estados Unidos: Berklee press.

La música de cámara. (s.f.). Recuperado el 10 de marzo de 2017 de Aula senior Universidad de Murcia: http://www.um.es/auladem ayores/docs-cmsweb/tema_4._la_musica_de_camara.pdf

Lluna, J. (2012). *El clarinete.* Recuperado de: https://www.melomanodigital.com/el-clarinete

Pease, T. (2001). *Modern Jazz voicings arranging for small and medium ensambles*. Boston, Estados Unidos: Berklee press.

Pease, T. (2003). *Jazz Compossition arranger reharmonization*. Boston, Estados Unidos: Berklee press.

Salas, B. (2005). *La historia de la música de cámara y sus combinaciones*. Madrid España: Editorial Visión Libros.

Valencia, V. (2011). *Grados de dificultad para bandas-el contexto Colombiano.* Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura.

Mayor, B. (2011). Harmoniemusik. Revista Sinfonía virtual (21). Recuperado de: http://www.sinfoniavirtual.com/revista/021/harmoniemusik.php

Reeves, J. (2017). *Original clarinet quartet works of Mike Curtis and Josh Spaulding: an analysis and performance guide.* Tesis doctoral. Universidad de Nebraska. Recuperado de: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=musicstudent