GRADOS CONJUNTOS

CUARTETO DE SAXOFONES

JULIO CASTILLO

Docente titular de la Universidad de Córdoba, Colombia

Zenú

TEXTO DE APOYO DIDÁCTICO A LA PRÁCTICA MUSICAL COLECTIVA:
REPERTORIO DE DIFICULTAD INTERPRETATIVA GRADO 1

GRADOS CONJUNTOS

TEXTO DE APOYO DIDÁCTICO A LA PRÁCTICA MUSICAL COLECTIVA:

REPERTORIO DE DIFICULTAD INTERPRETATIVA GRADO 1

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 - París) y 2018 (conferencia y concierto en la Universidad Europea del Saxofón con el Sinú Sax Quartet).

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**.** De igual forma, ha publicado tres trabajos discográficos titulados: "**Sinú Sax Quartet**", **"Tradición**" e **"Itinerancia Caribe"**.

ISMN: 979-0-801639-34-9

9 790801 639349

Zenú

unicórdoba.comunicaciones.estelAyala.2018

GRADOS CONJUNTOS

TEXTO DE APOYO DIDÁCTICO A LA PRÁCTICA MUSICAL COLECTIVA:

CUARTETO DE SAXOFONES

REPERTORIO DE DIFICULTAD INTERPRETATIVA GRADO 1

JULIO CASTILLO GÓMEZ

PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GRADOS CONJUNTOS. TEXTO DE APOYO DIDÁCTICO A LA PRÁCTICA MUSICAL COLECTIVA: CUARTETO DE SAXOFONES. REPERTORIO DE DIFICULTAD INTERPRETATIVA GRADO 1.

Autor
© Julio Roberto Castillo Gómez
Docente de la Universidad de Córdoba
Email: sinusaxquartet@gmail.com

Autor de todas las obras musicales:
© Julio Roberto Castillo Gómez

© Editorial Zenú SAS
www.editorialzenu.com

Primera edición: 2019

Dirección editorial
Henry Andrés Ballesteros Leal

Diseño de carátula
Estela Ayala (Universidad de Córdoba)

ISMN: 979-0-801639-34-9

Queda rigurosamente prohibida, 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.

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 9

ELEMENTOS MUSICALES Y TÉCNICOS QUE SE ABORDAN EN EL REPERTORIO GRADO 1 DE DIFICULTAD 11

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DEL REPERTORIO 15

REPERTORIO 17

BARAJÍ 18

PASILLO 18

INSTRUMENTACIÓN 19

Score 20

Alto Sax 1 27

Alto Sax 2 29

Tenor Sax 31

Baritone Sax 33

CACHICHÍ 35

PASEO 35

INSTRUMENTACIÓN 36

Score 37

Alto Sax 1 41

Alto Sax 2 42

Tenor Sax 43

Baritone Sax 44

CHENÚ 45

FANDANGO 45

INSTRUMENTACIÓN 46

Score 47

Alto Sax 1 52

Alto Sax 2 53

Tenor Sax 54

Baritone Sax 55

ZIMARÁ 56
CUMBIA 56
INSTRUMENTACIÓN 57
Score 58
Alto Sax 1 62
Alto Sax 2 63
Tenor Sax 64
Baritone Sax 65

BIBLIOGRAFÍA 67

PRESENTACIÓN

Grados conjuntos es un texto de apoyo didáctico al desarrollo de la asignatura Énfasis instrumental y ensamble 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 saxofón y los niveles: Ritmo-métrico, melódico, armónico, técnico expresivo y formal.

Por otro lado, con esta estrategia se busca equiparar a nuestros estudiantes con la formación instrumental académica a nivel nacional e internacional. Lo anterior se soporta en el hecho de que la cartilla en mención es a su vez una adaptación de la American Band College Music Grading Chart [1], 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 *Pasillo, Paseo, Fandango, Cumbia,* 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.

Finalmente, pretendemos que este trabajo sea un medio de motivación para que los estudiantes, a través, de un ejercicio musical colectivo, pongan en práctica, tanto las herramientas técnicas adquiridas en las clases individuales del Énfasis instrumental, como los elementos teóricos aprendidos en el resto de las asignaturas que conforman el plan de estudio del programa.

JULIO CASTILLO
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA-COLOMBIA

[1] Tabla de clasificación de la música para banda de la American College.

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 el funcionamiento y 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 textura y orquestación:

a) Roles: Melodía - acompañamiento, ritmicoarmónico - contramelodía.

5. Nivel técnico expresivo:

a) Dinámicas: p - mf - f; crescendo - decrescendo.

b) Articulaciones: Picado simple - ligado; acento; ningún efecto en la emisión y mecanismos.

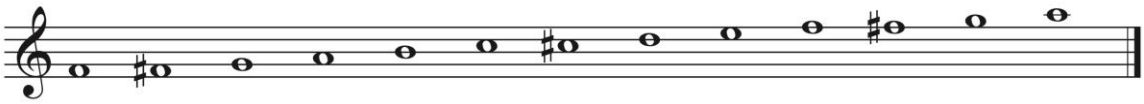
6. Nivel formal:

a) Estructura: Formas binarias, ternarias y circulares de pequeña extensión; forma canción; formas de géneros colombianos; introducciones y codas; tema y variaciones.

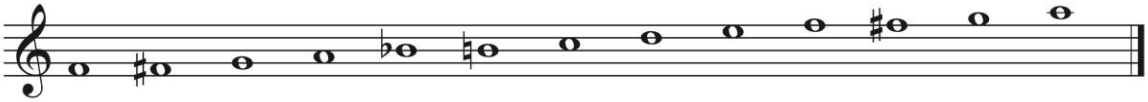
b) Duración: 1:30 minuto (máx. 2:00).

7. Registro de los saxofones:

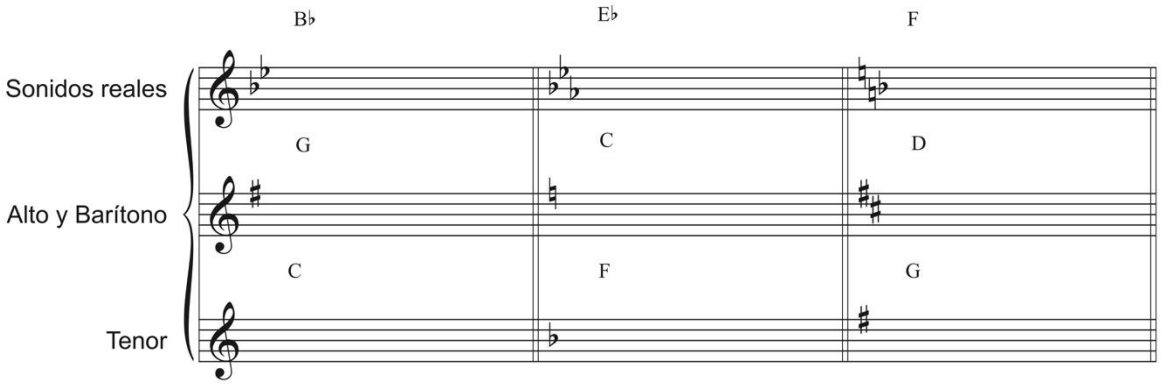
a) Alto y barítono:



b) Tenor:



8. Tonalidades Grado 1:



RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DEL REPERTORIO

Seguidamente, listaremos, de manera general, algunas consideraciones para el montaje de los cuartetos:

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; ésta 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 a las características y propiedades de los metales; ésta 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.

REPERTORIO

1. **BARAJÍ[2] (Pasillo)**
2. **CACHICHÍ (Paseo)**
3. **CHENÚ (Fandango)**
4. **ZIMARÁ (Cumbia)**

[2] Nombres de la cultura Zenú.

BARAJÍ

(PASILLO)

Dedicado a María Juliana

PASILLO

El Pasillo es el aire musical y danza tradicional más representativa de la Región Andina de Colombia. Nace durante la época de la independencia como una expresión artística que enaltecía los ánimos de una nación libre. Es interpretado, tradicionalmente, por el grupo de cuerdas conformado por: bandola, tiple y guitarra. Existen dos tipos de Pasillo: Lento, por lo general vocal, y Fiestero, un poco más rápido y, principalmente, utilizado para amenizar eventos populares. En el Caribe colombiano, este repertorio es conocido como "música clásica" en las bandas tradicionales.

Es pertinente anotar que en la Región Caribe colombiana se han asimilado ritmos provenientes de otras latitudes, y que se han enraizado en el repertorio como músicas y estructuras propias, a lo que Wade (2002, p.75) se refiere con el término de "localización"; como, por ejemplo: el Danzón, el Bolero y el Vals, entre otros.

INSTRUMENTACIÓN

SCORE

SAXOFON ALTO E♭ 1

SAXOFÓN ALTO E♭ 2

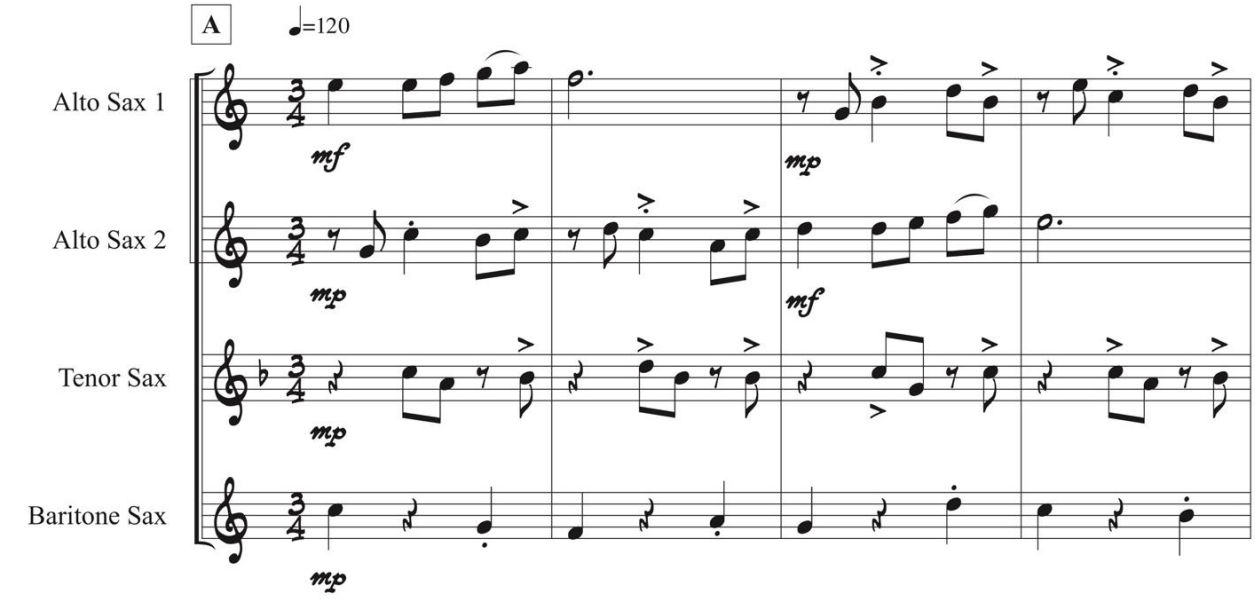
SAXOFÓN TENOR B♭

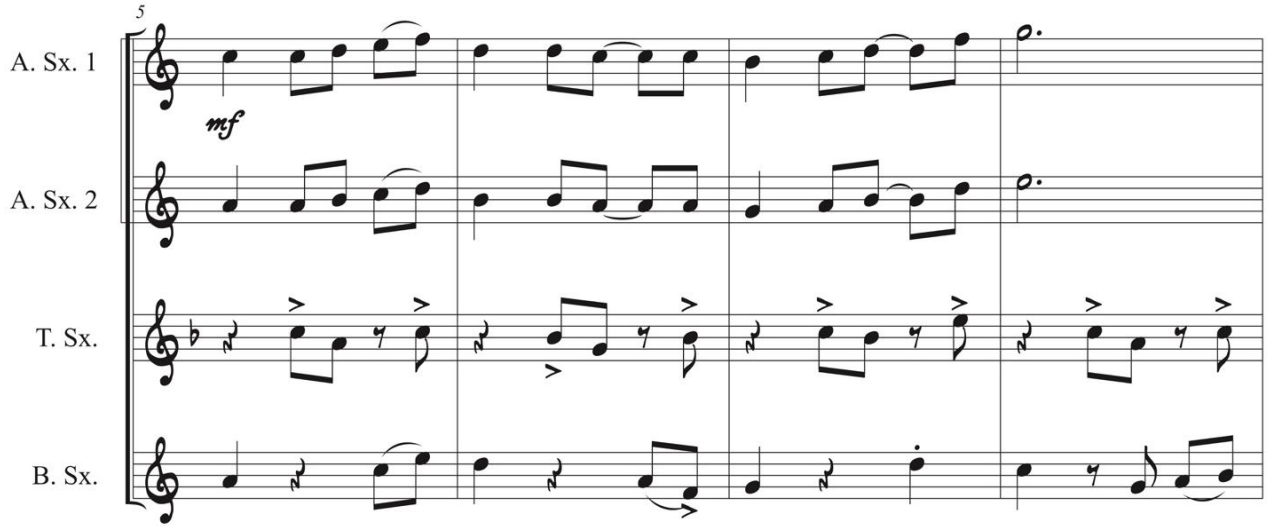
SAXOFÓN BARITONO E♭

BARAJÍ (PASILLO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’20’’

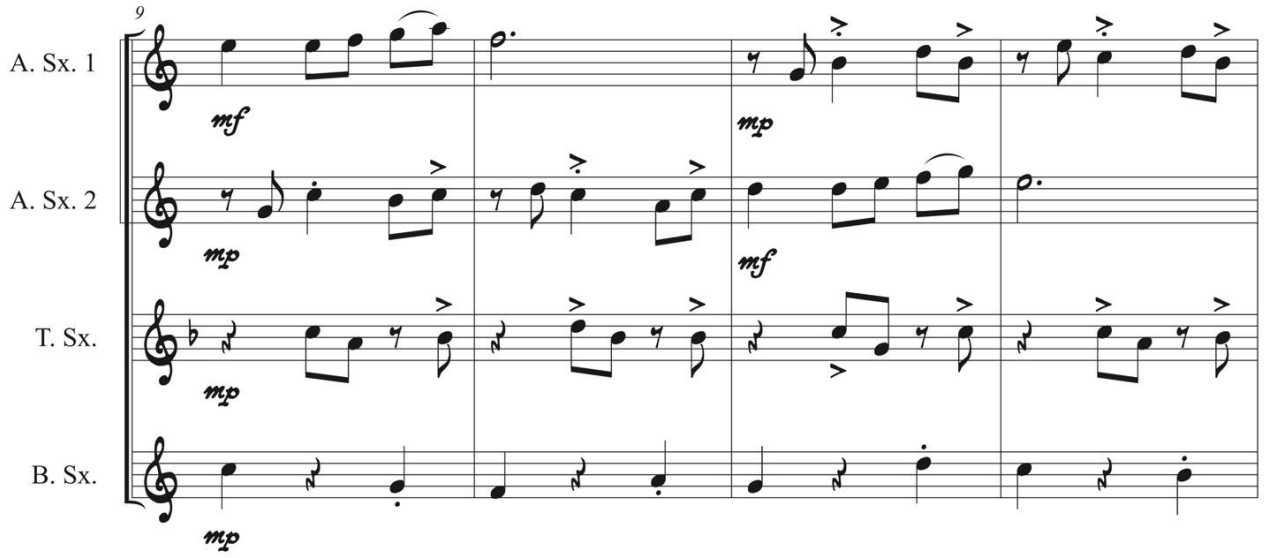
Julio Castillo

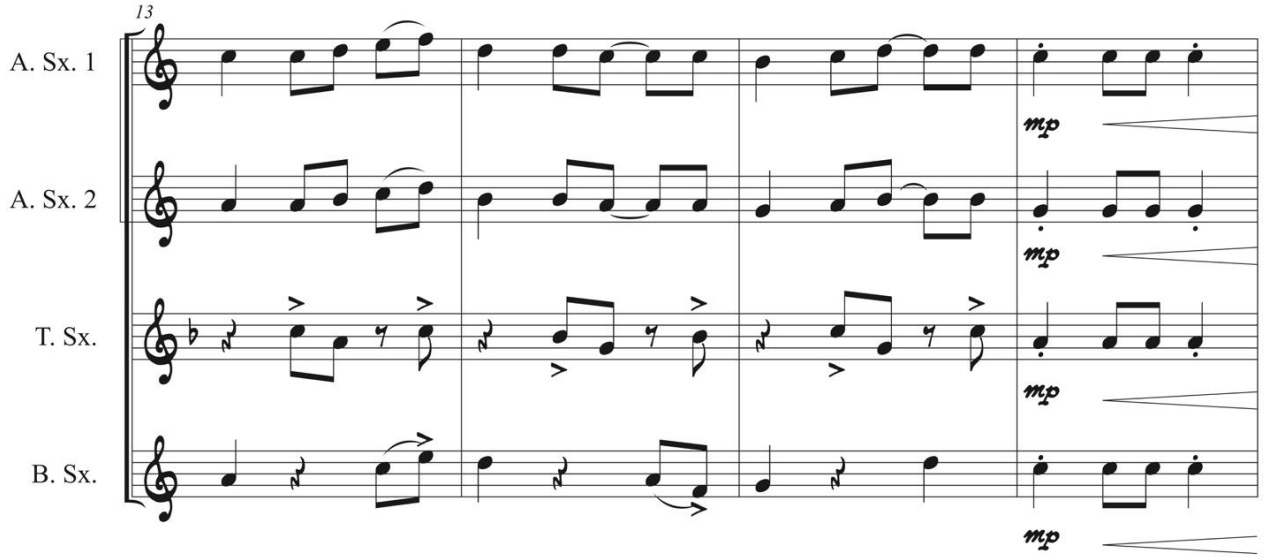
Score



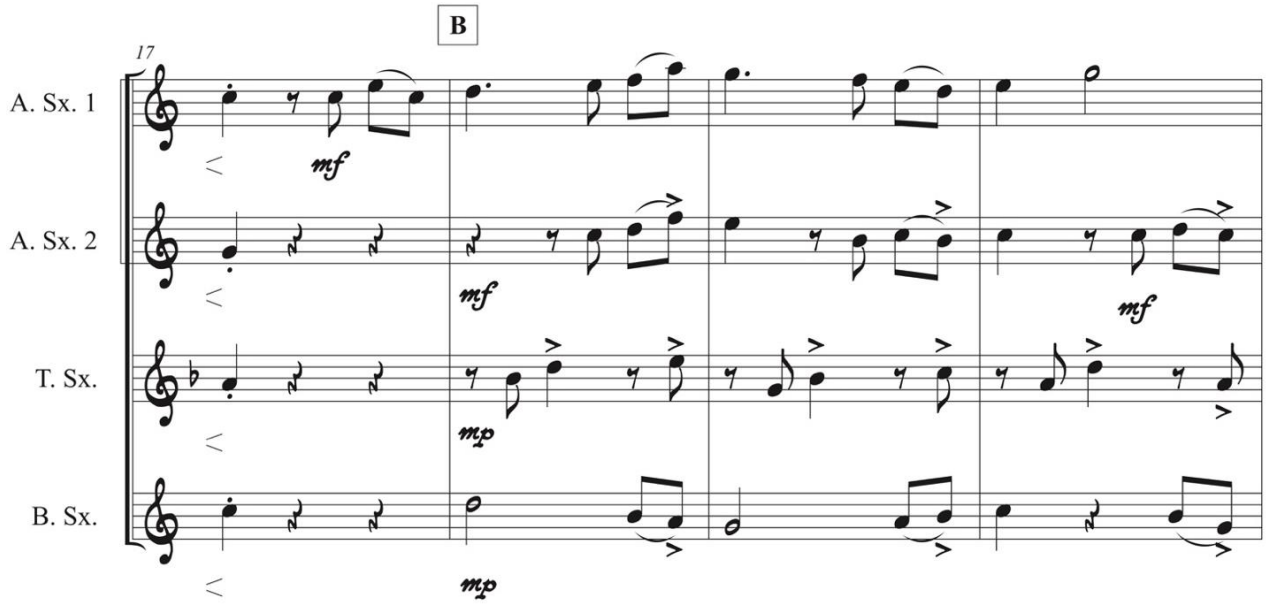


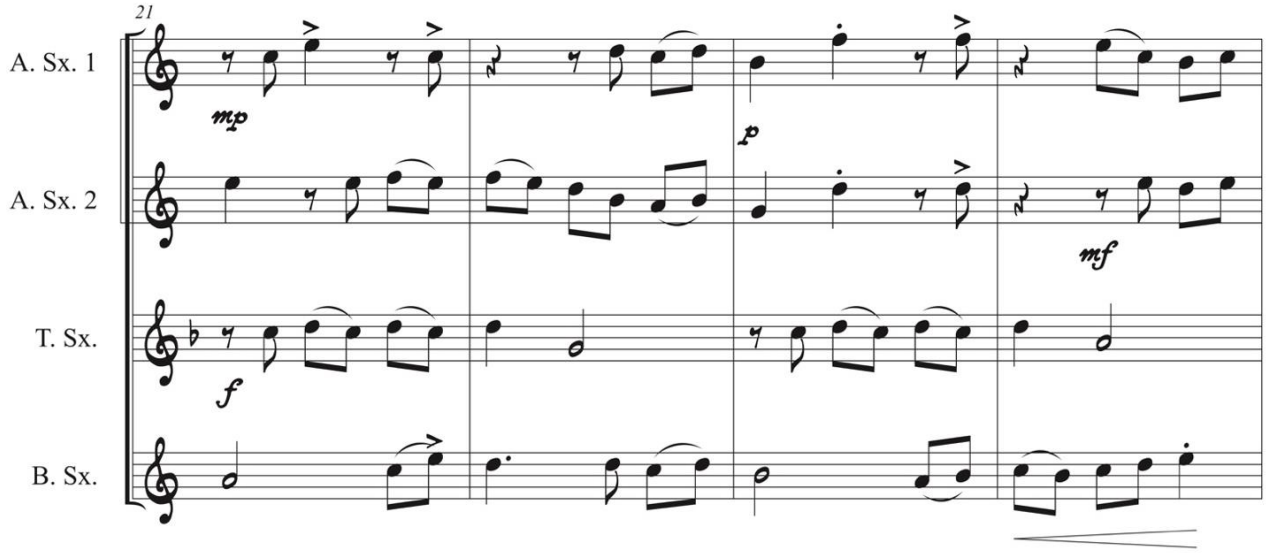
BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



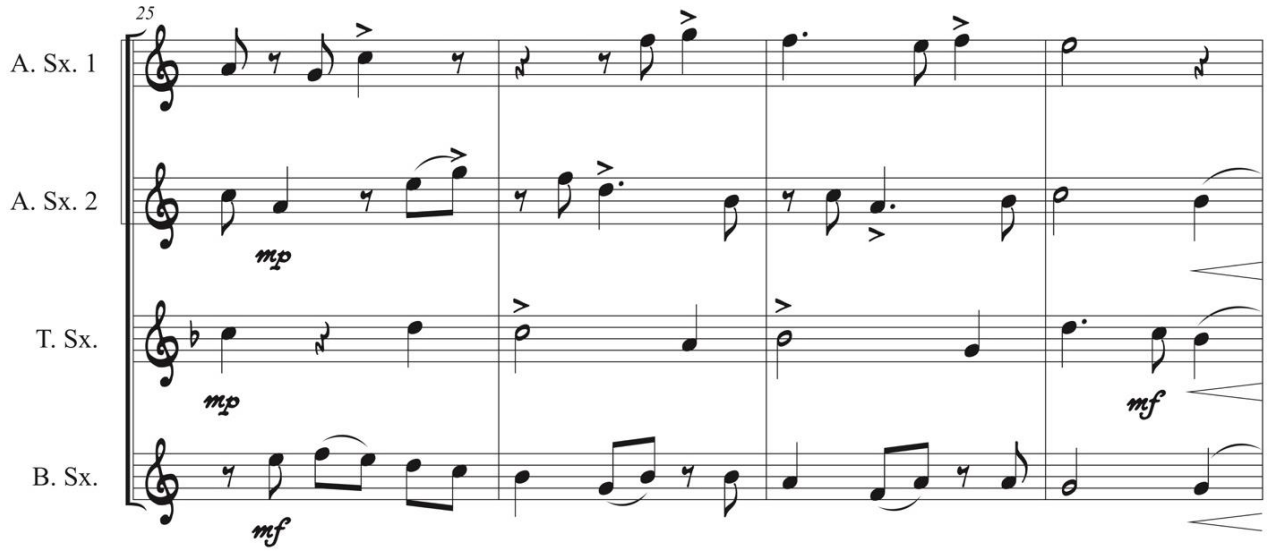


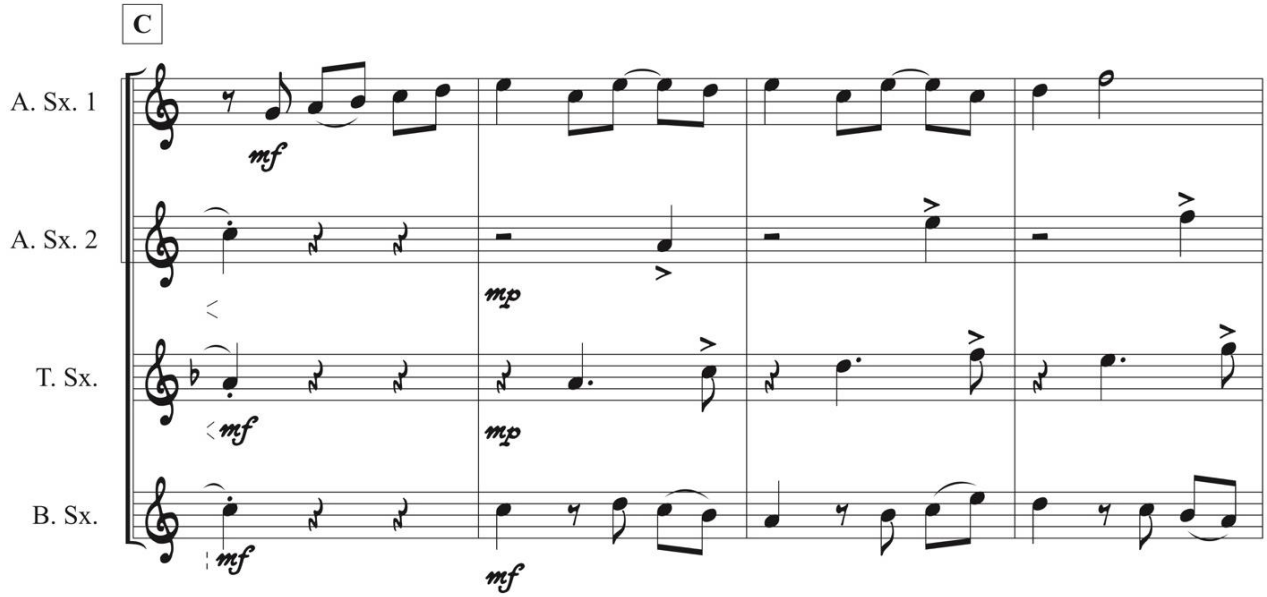
BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



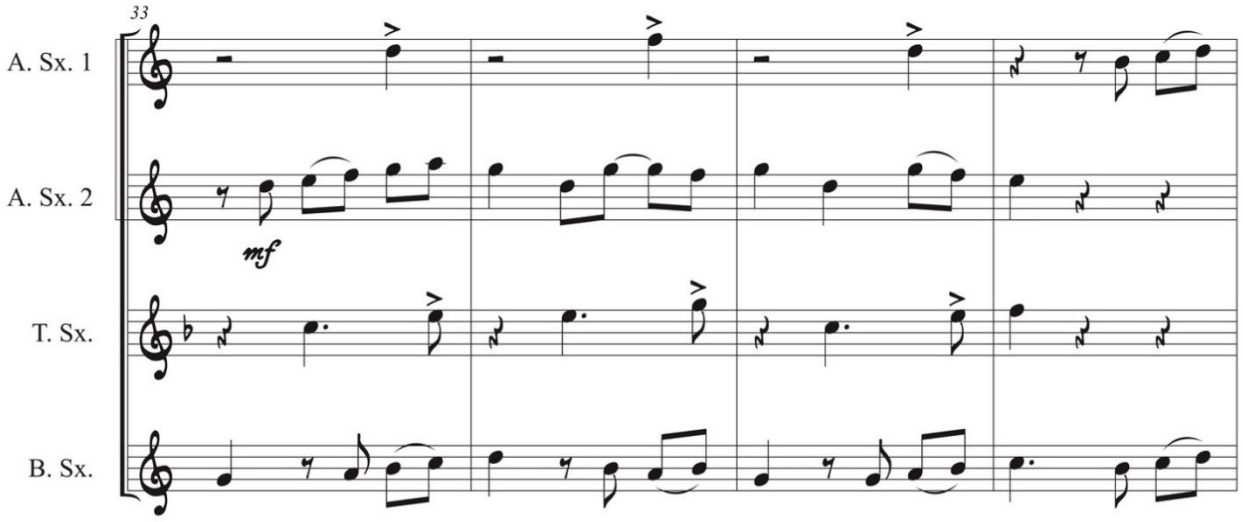


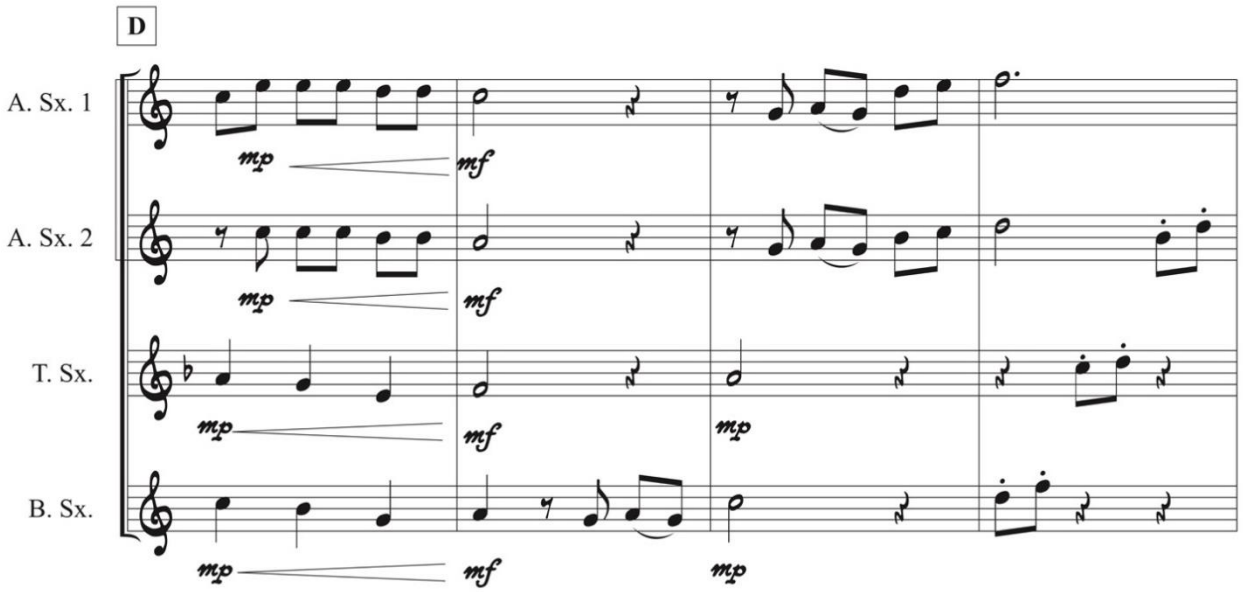
BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



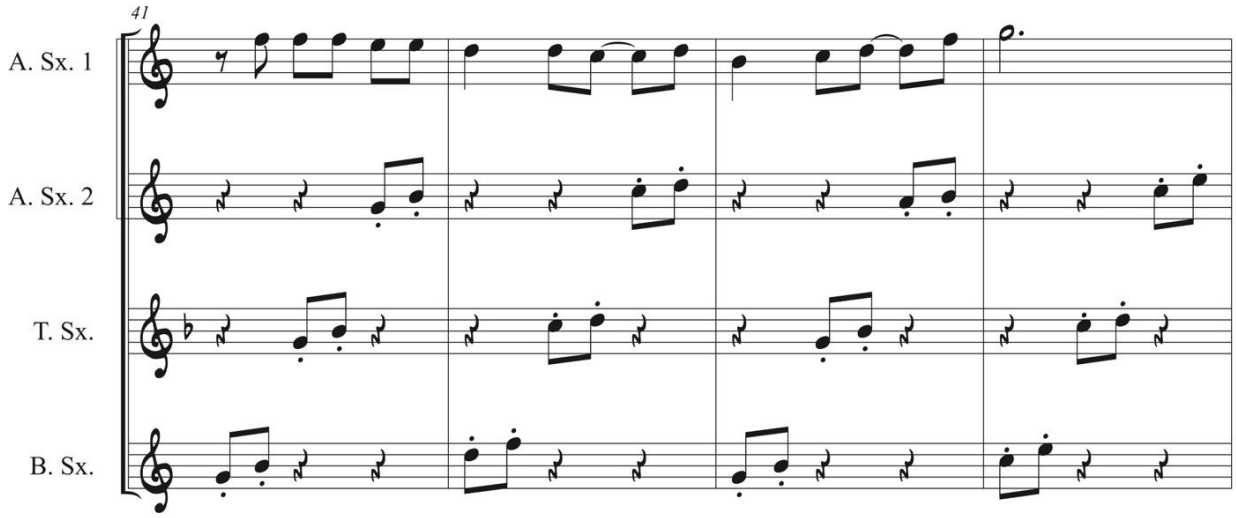


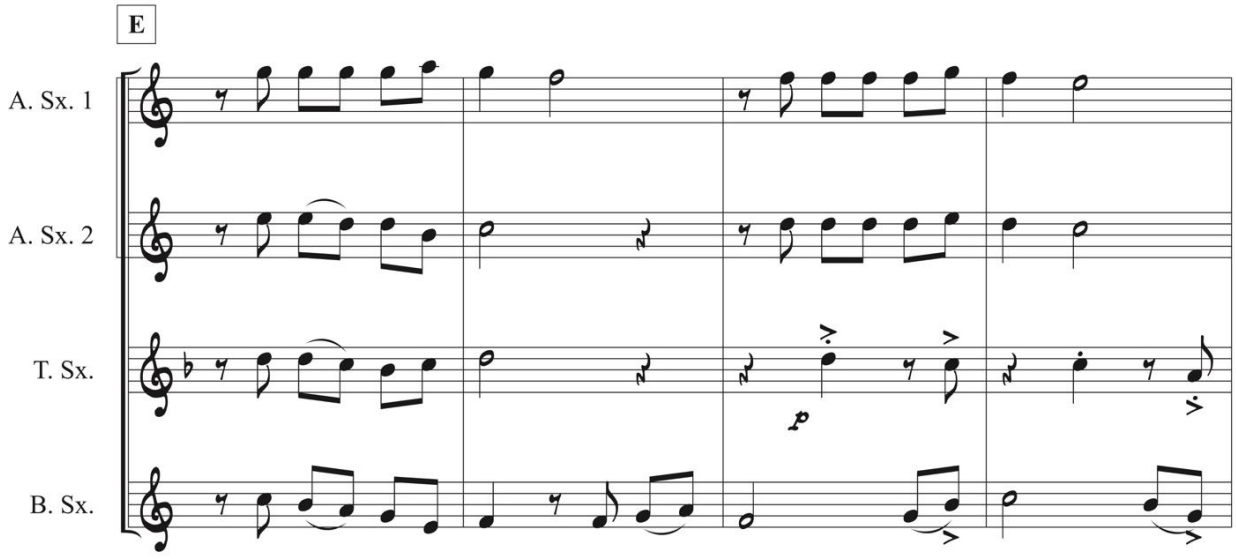
BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



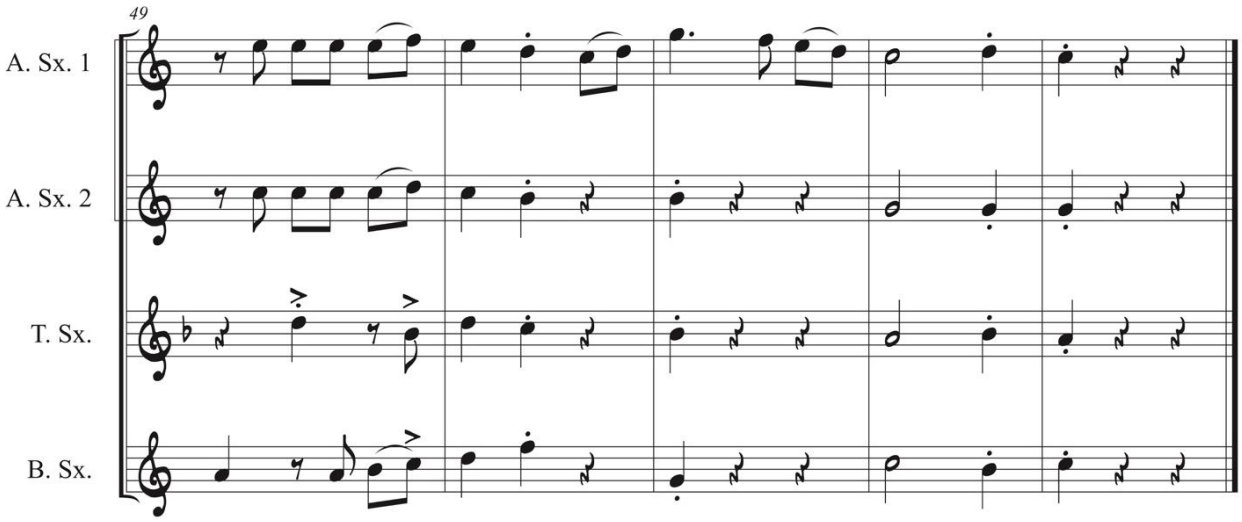


BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES





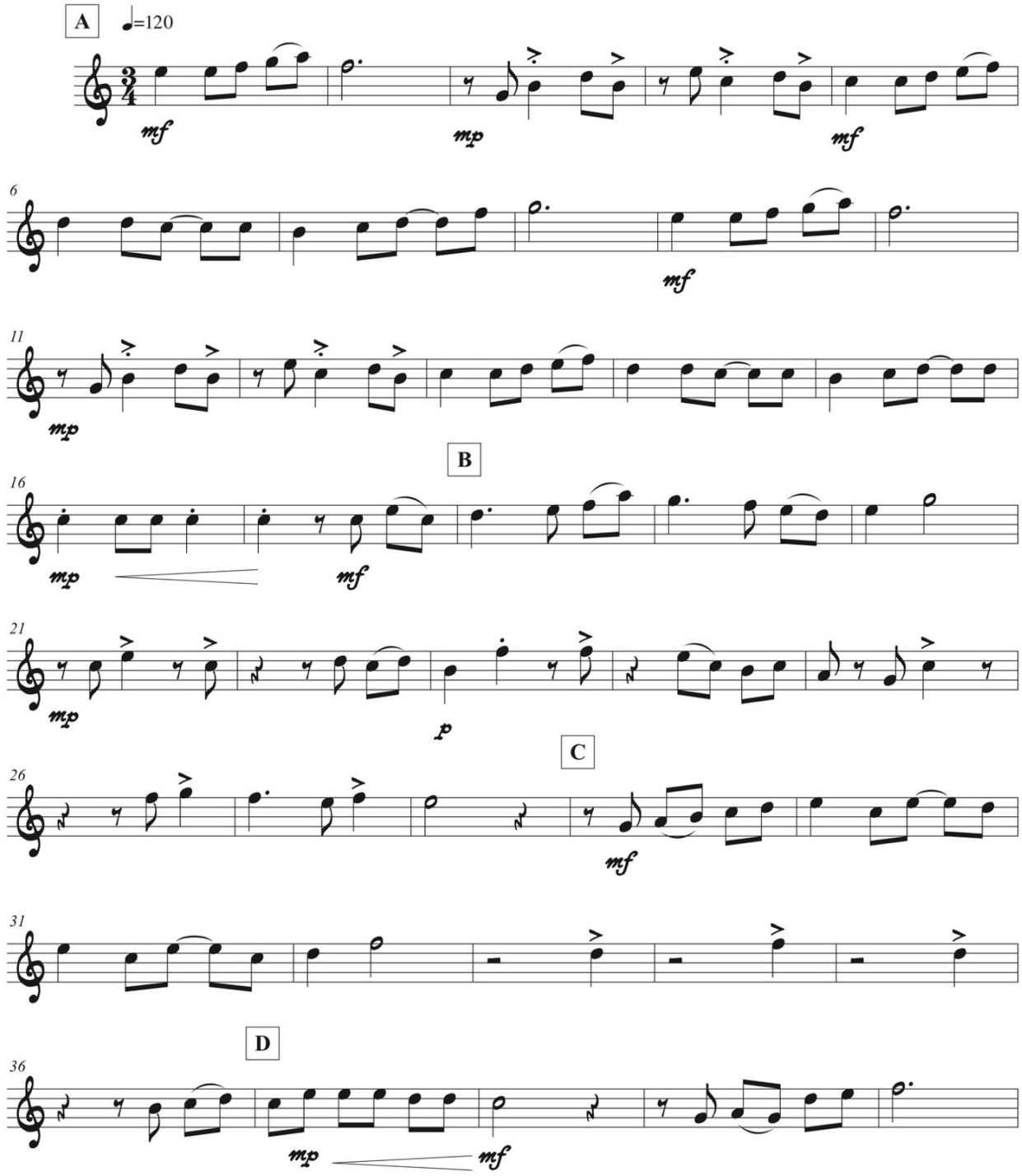
BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



BARAJÍ (PASILLO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’20’’

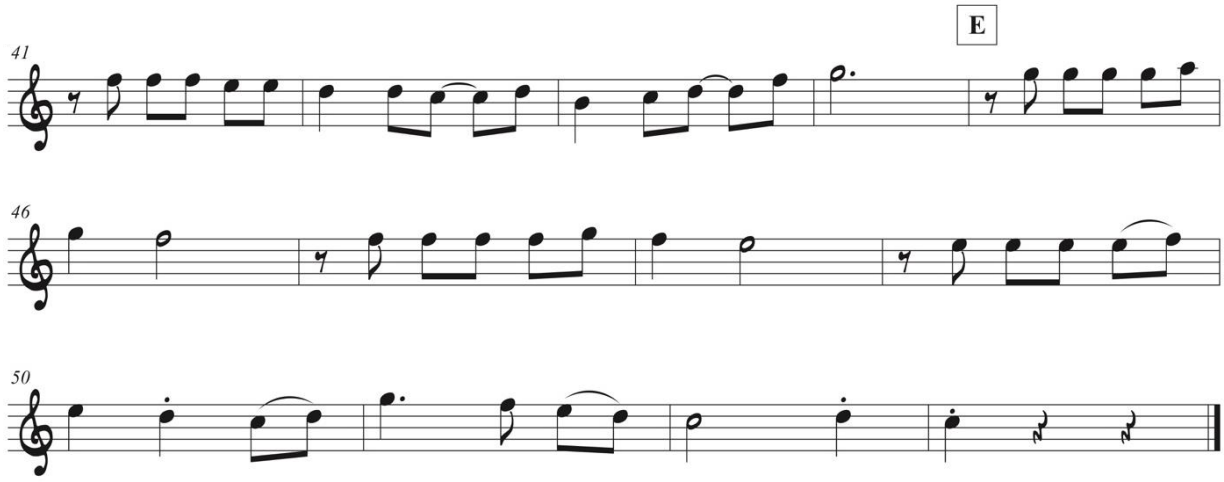
Julio Castillo

Alto Sax 1



BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES

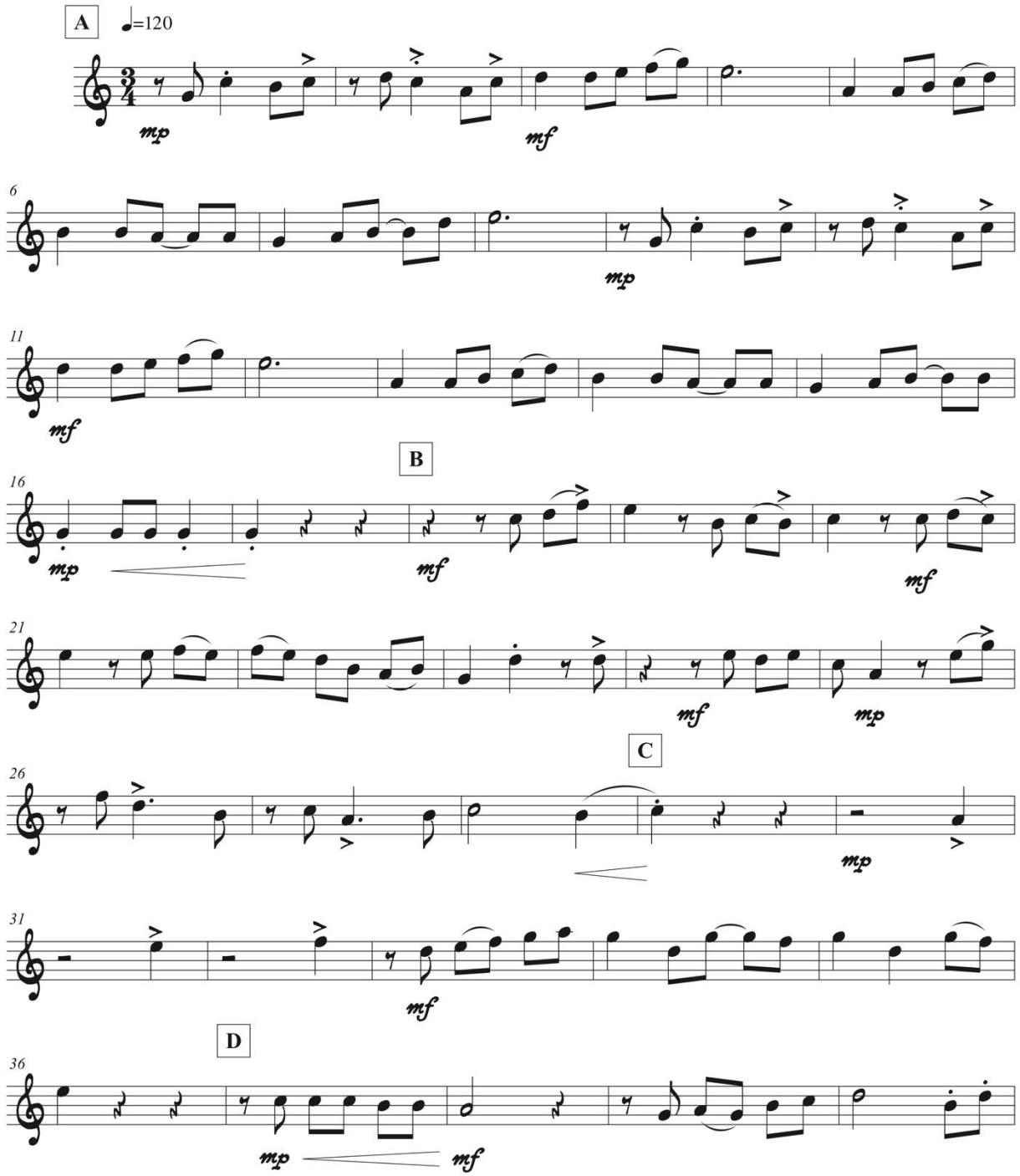
Alto Sax 1



BARAJÍ (PASILLO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’20’’

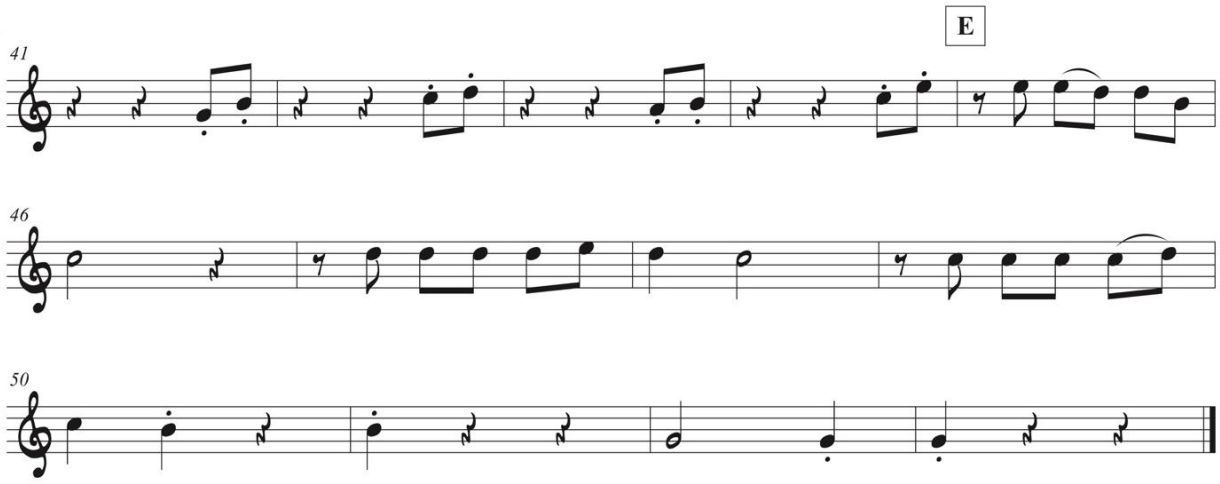
Julio Castillo

Alto Sax 2



BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES

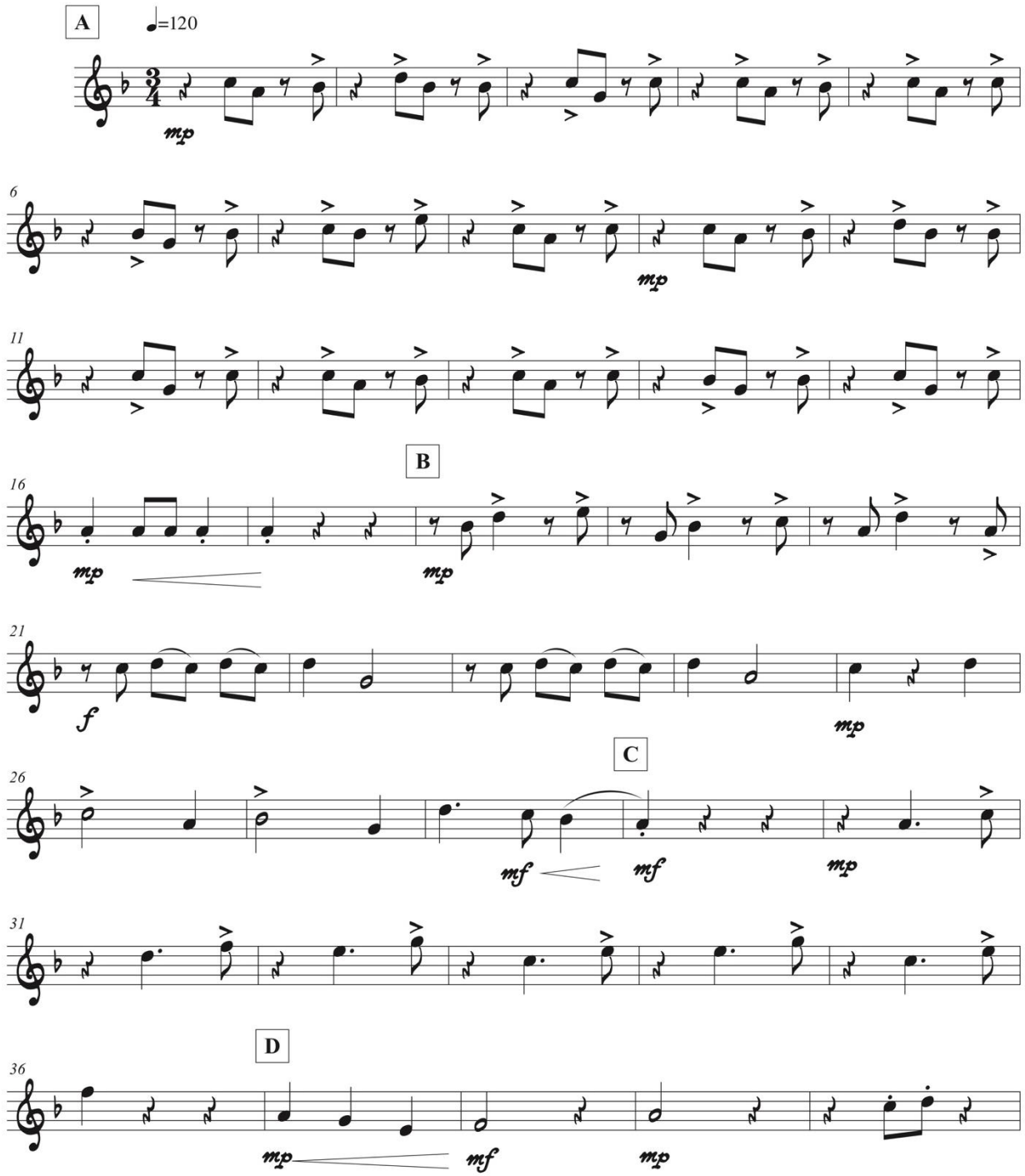
Alto Sax 2



BARAJÍ (PASILLO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’20’’

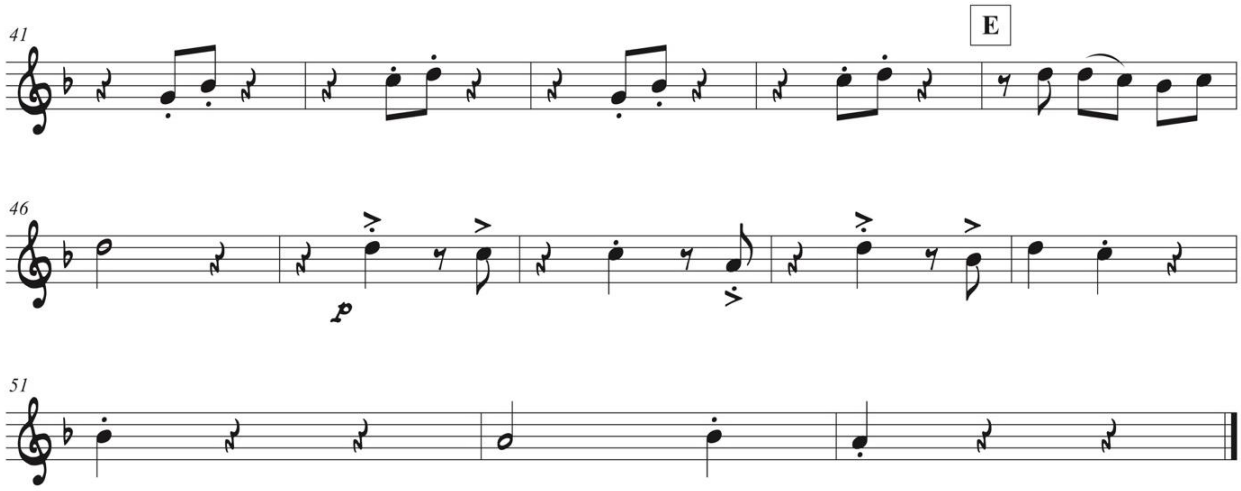
Julio Castillo

Tenor Sax



BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES

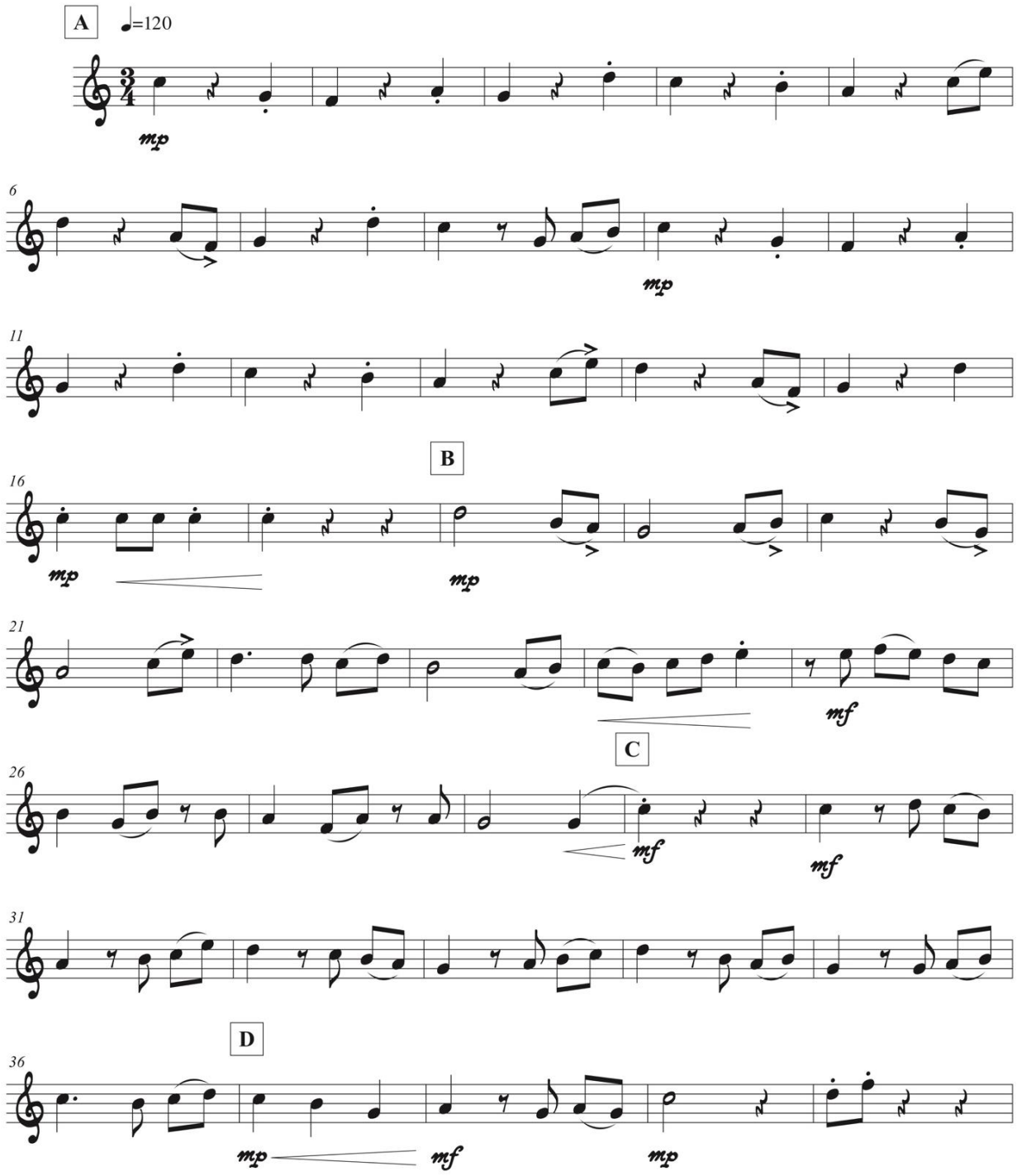
Tenor Sax



BARAJÍ (PASILLO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’20’’

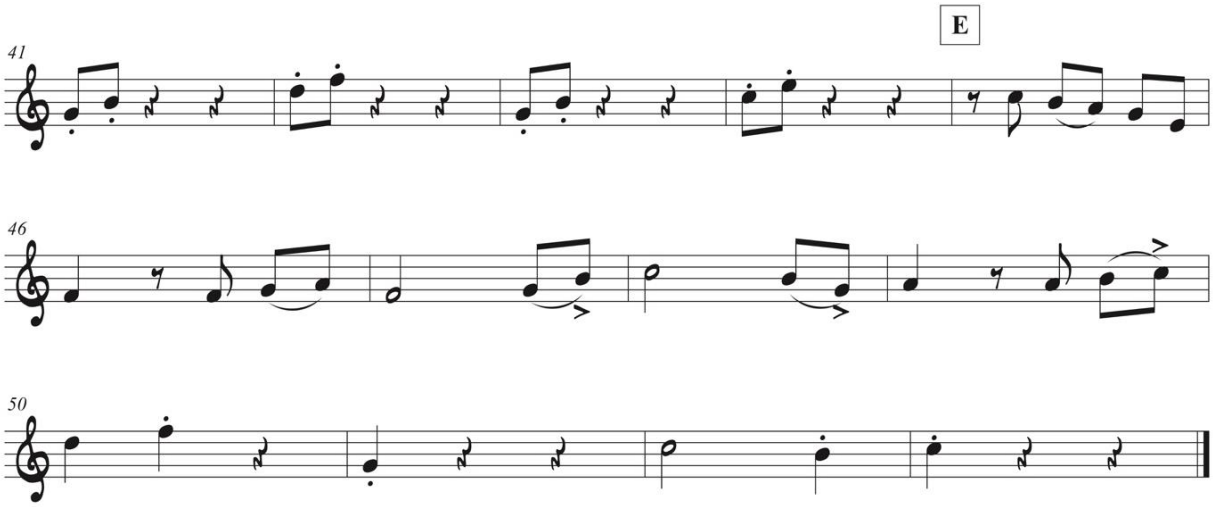
Julio Castillo

Baritone Sax



BARAJÍ - CUARTETO DE SAXOFONES

Baritone Sax



CACHICHÍ

(PASEO)

PASEO

Paseo es un nombre compartido entre dos regiones del Caribe colombiano: *La Vallenata* y *la Sabanera;* la aquí presente, fue elaborada al estilo compositivo de la segunda. De *Tempo* rápido y sin texto, se caracteriza por tener, en su forma, dos partes contrastantes: A-B(Mambo[3]). Es netamente instrumental y, al igual que el fandango, es el aire preferido para amenizar comparsas.

[3] En la gran cuenca del Caribe, consta de frases musicales por cuerdas instrumentales que se repiten y se superponen una tras otra. En la música de banda, esta sección es protagonizada por los clarinetes.

INSTRUMENTACIÓN

SCORE

SAXOFON ALTO E♭ 1

SAXOFÓN ALTO E♭ 2

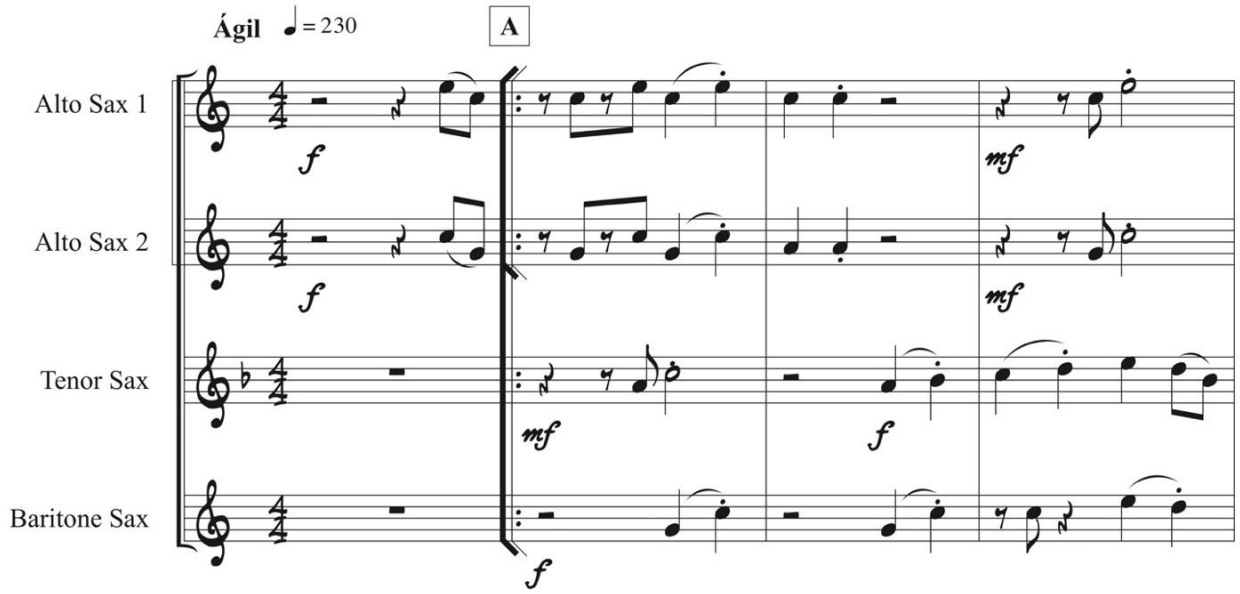
SAXOFÓN TENOR B♭

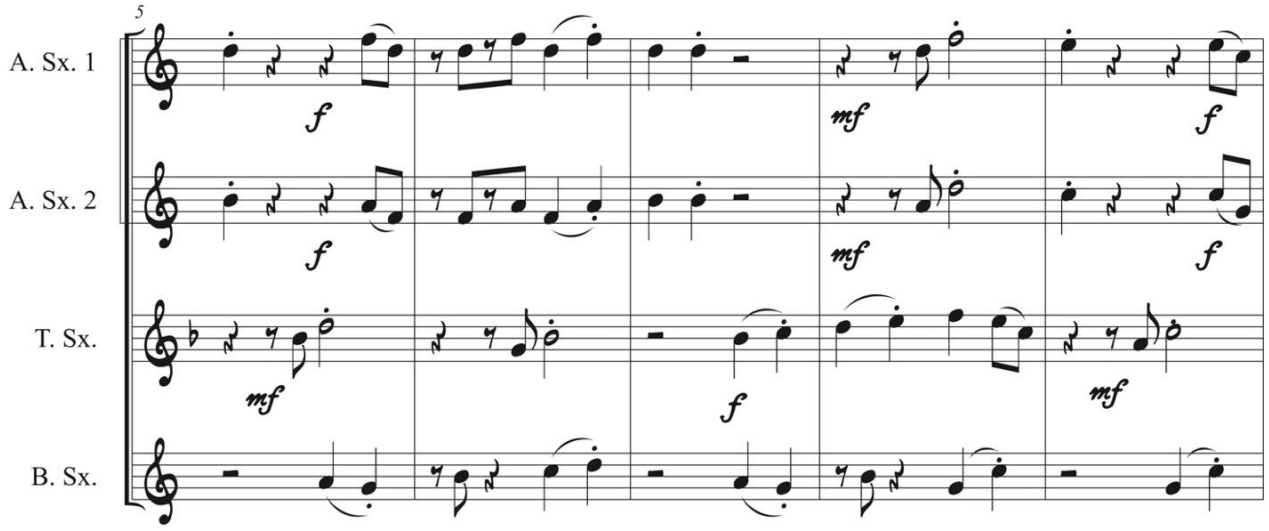
SAXOFÓN BARITONO E♭

CACHICHÍ (PASEO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

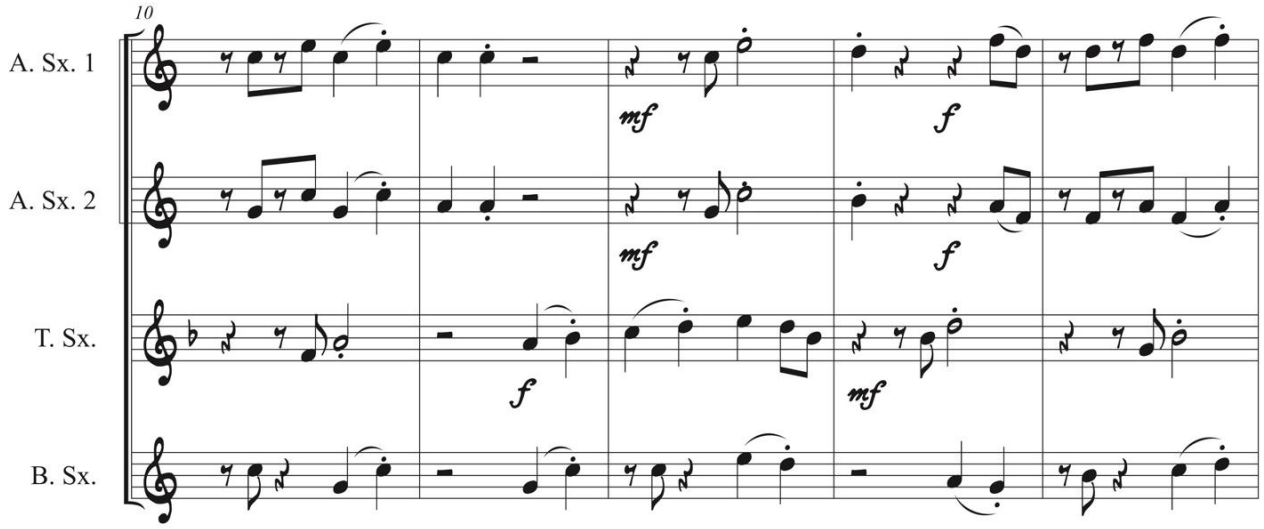
Julio Castillo

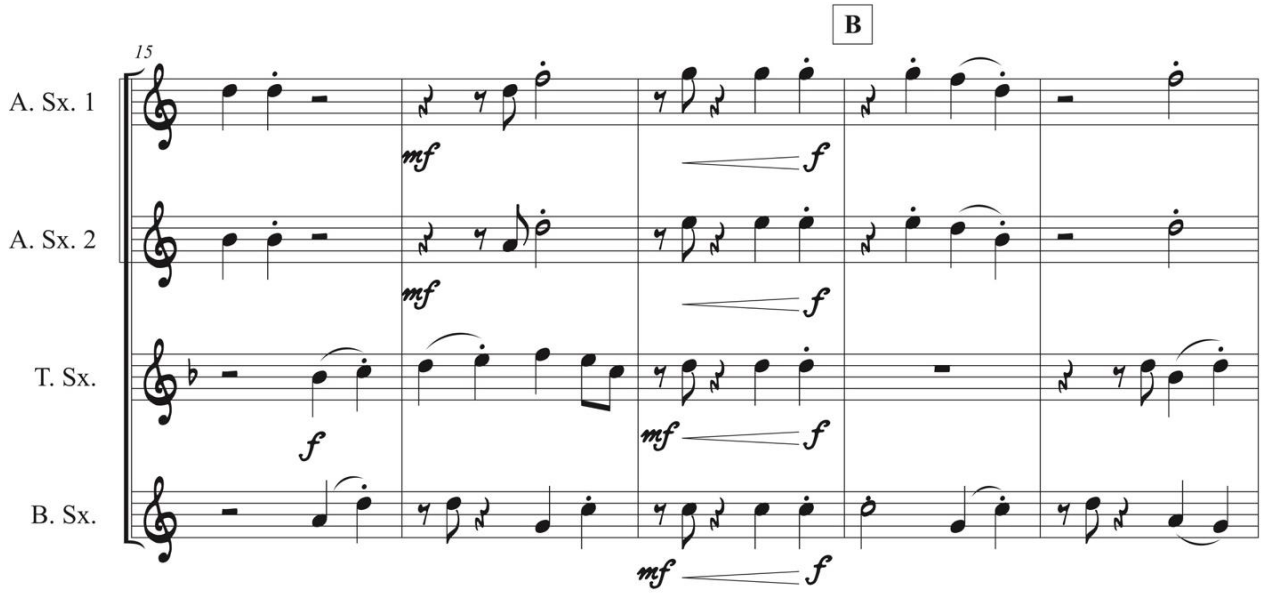
Score



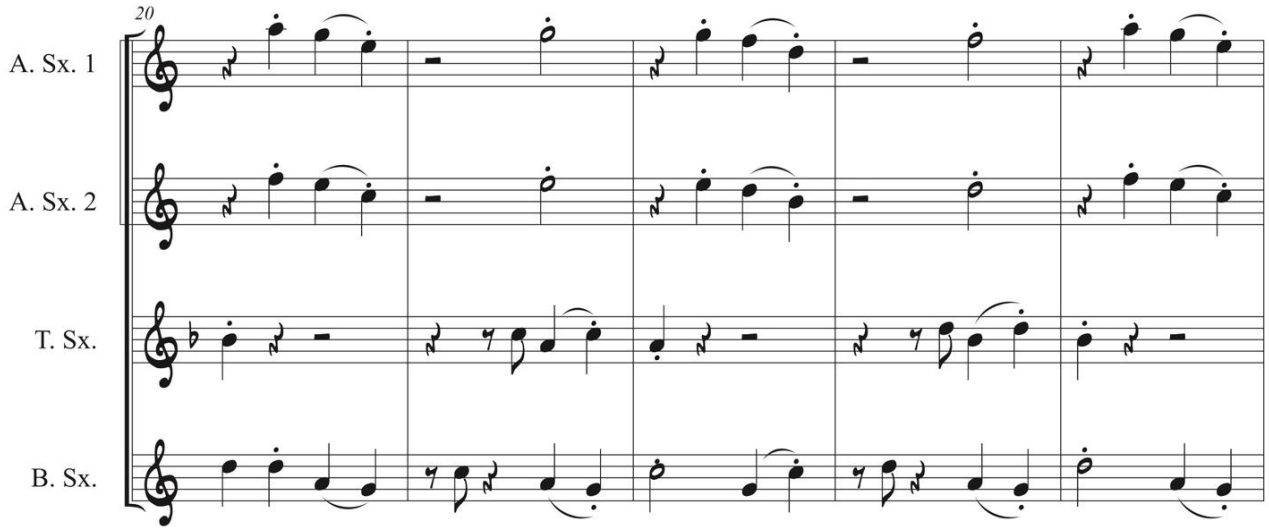


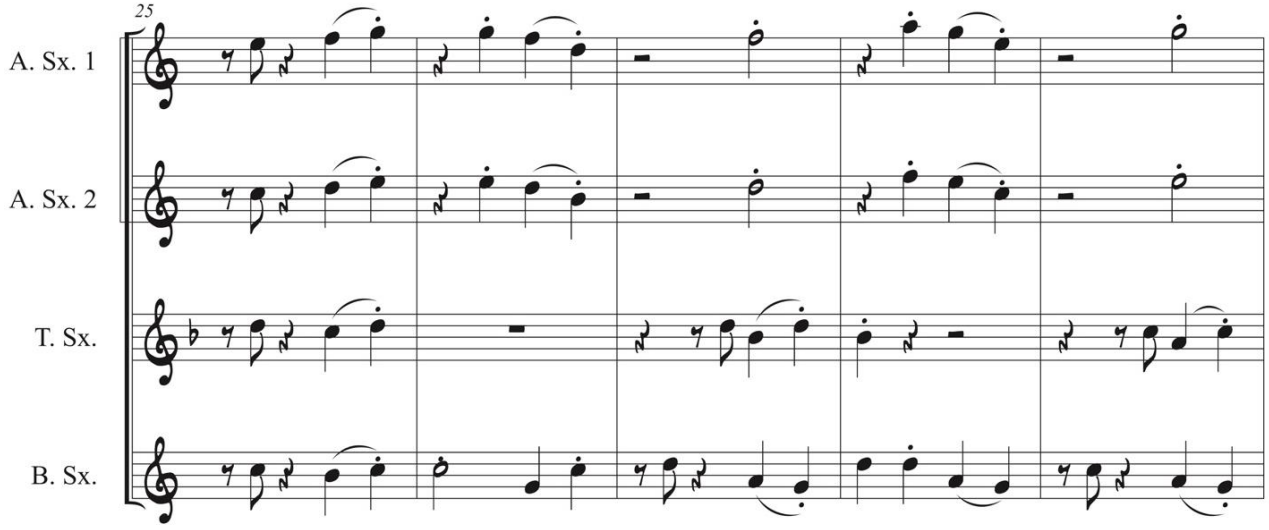
CACHICHÍ - CUARTETO DE SAXOFONES



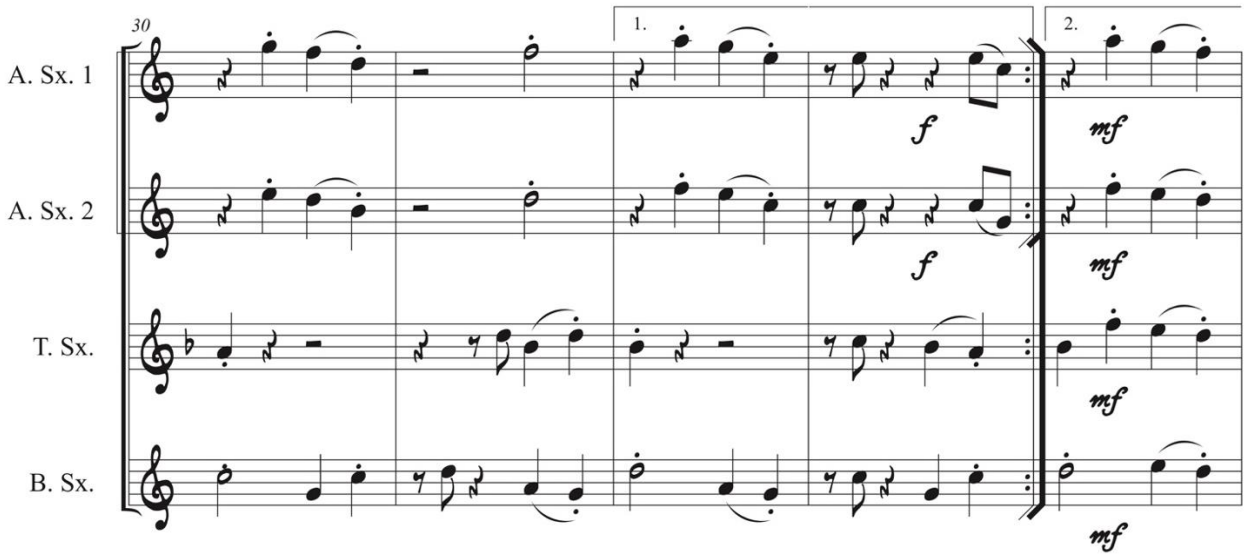


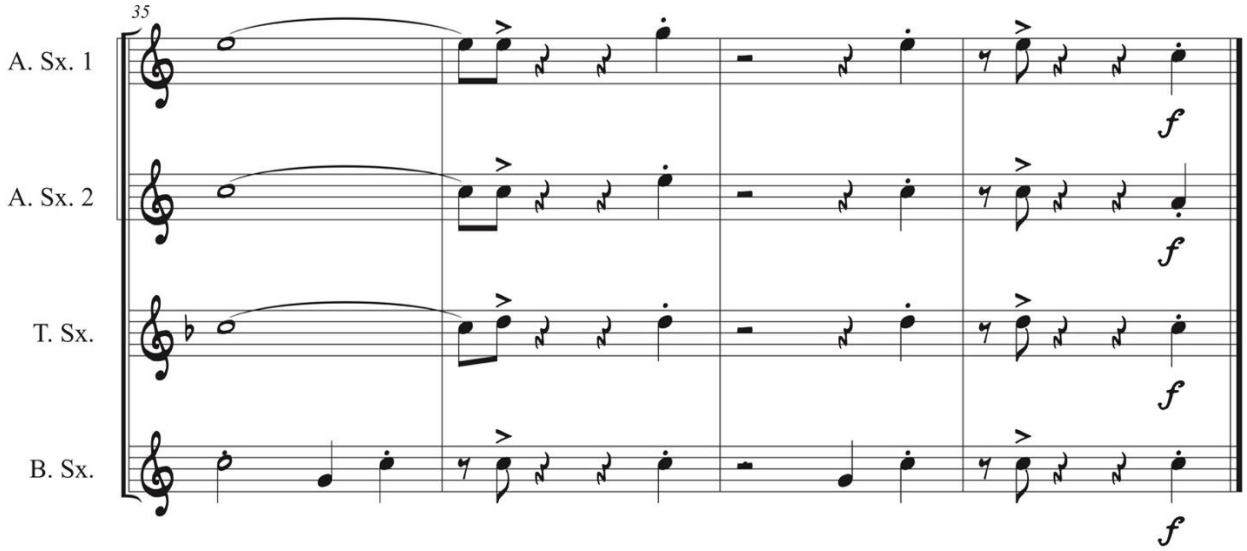
CACHICHÍ - CUARTETO DE SAXOFONES





CACHICHÍ - CUARTETO DE SAXOFONES

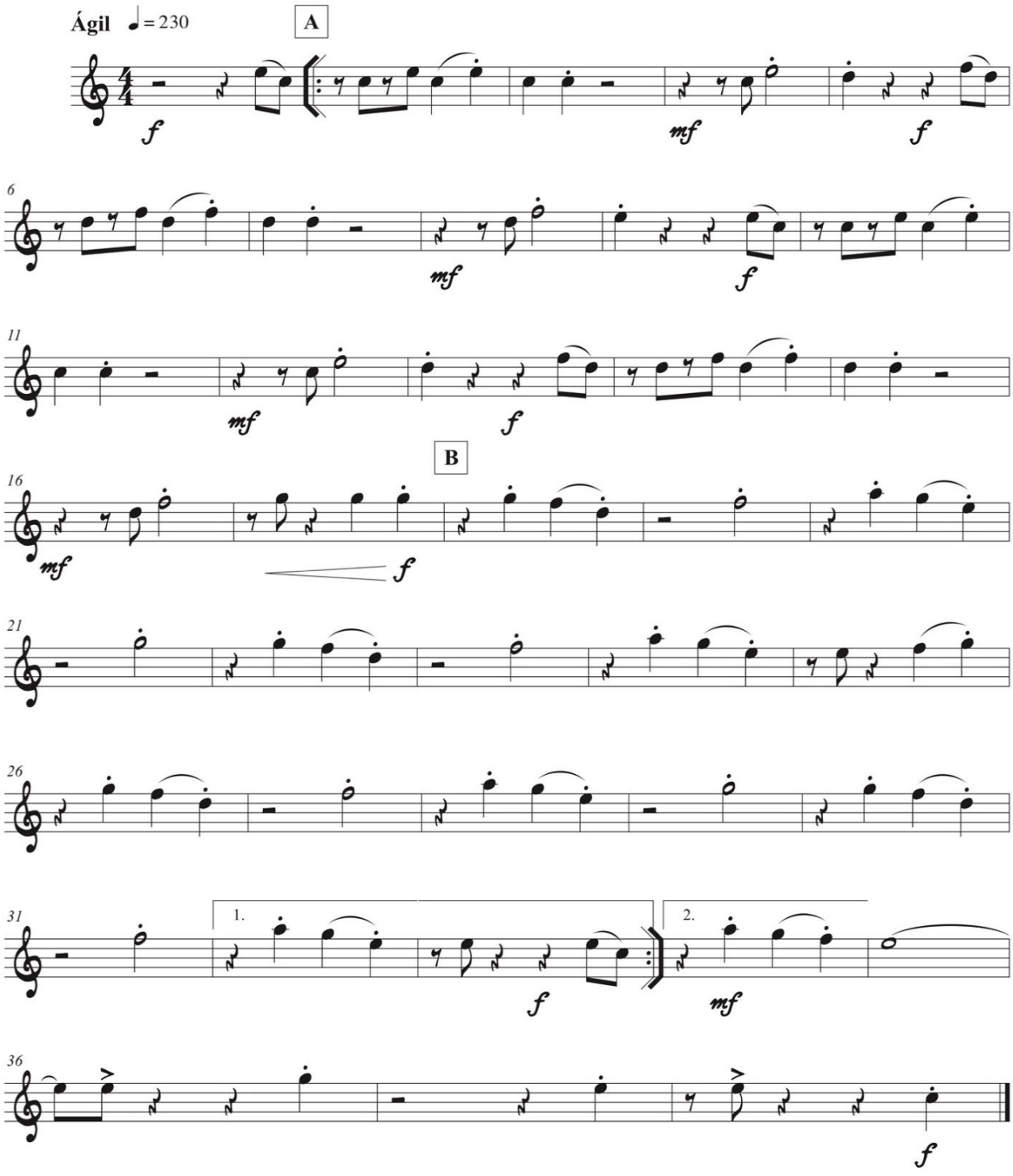




CACHICHÍ (PASEO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

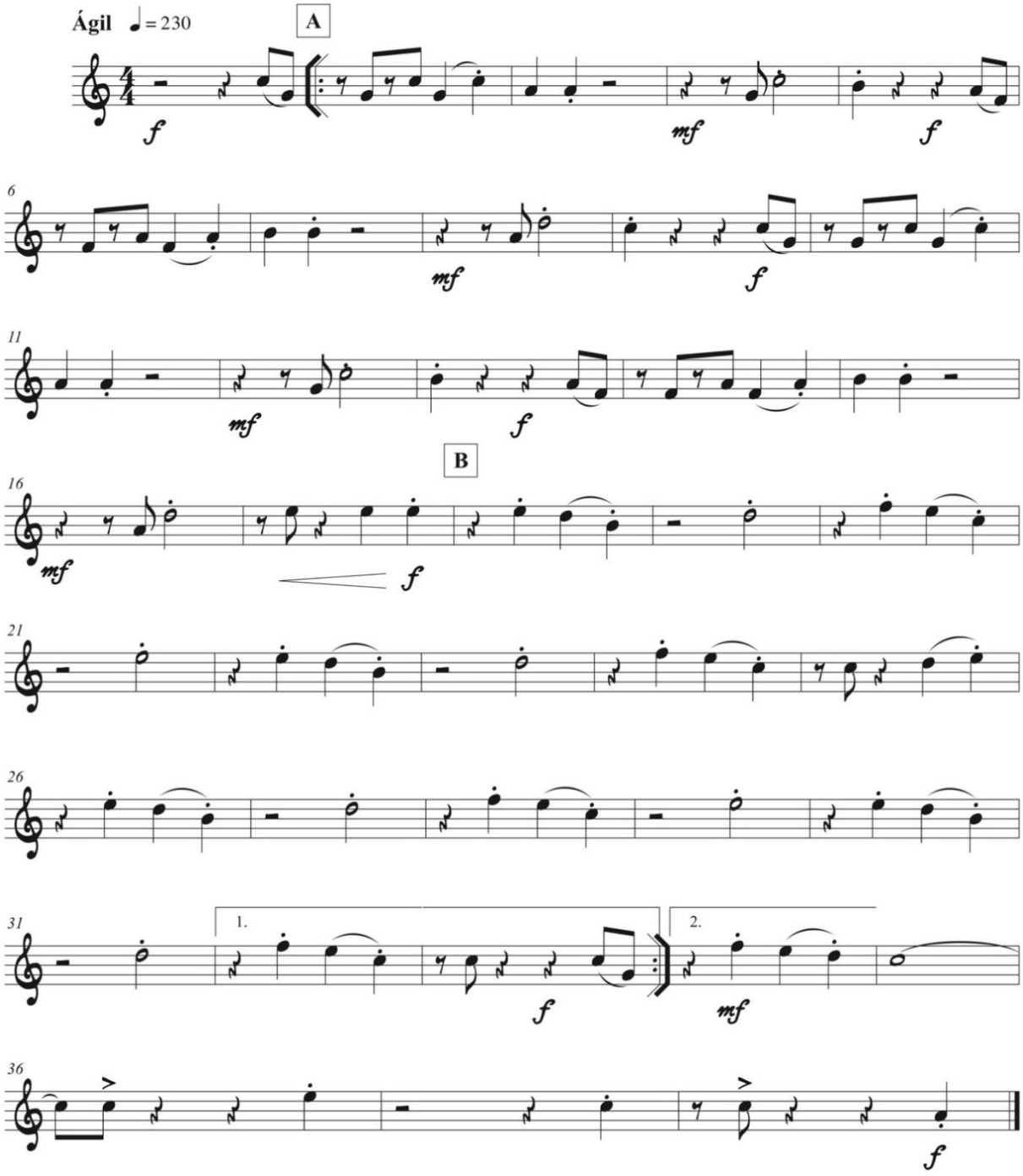
Alto Sax 1



CACHICHÍ (PASEO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

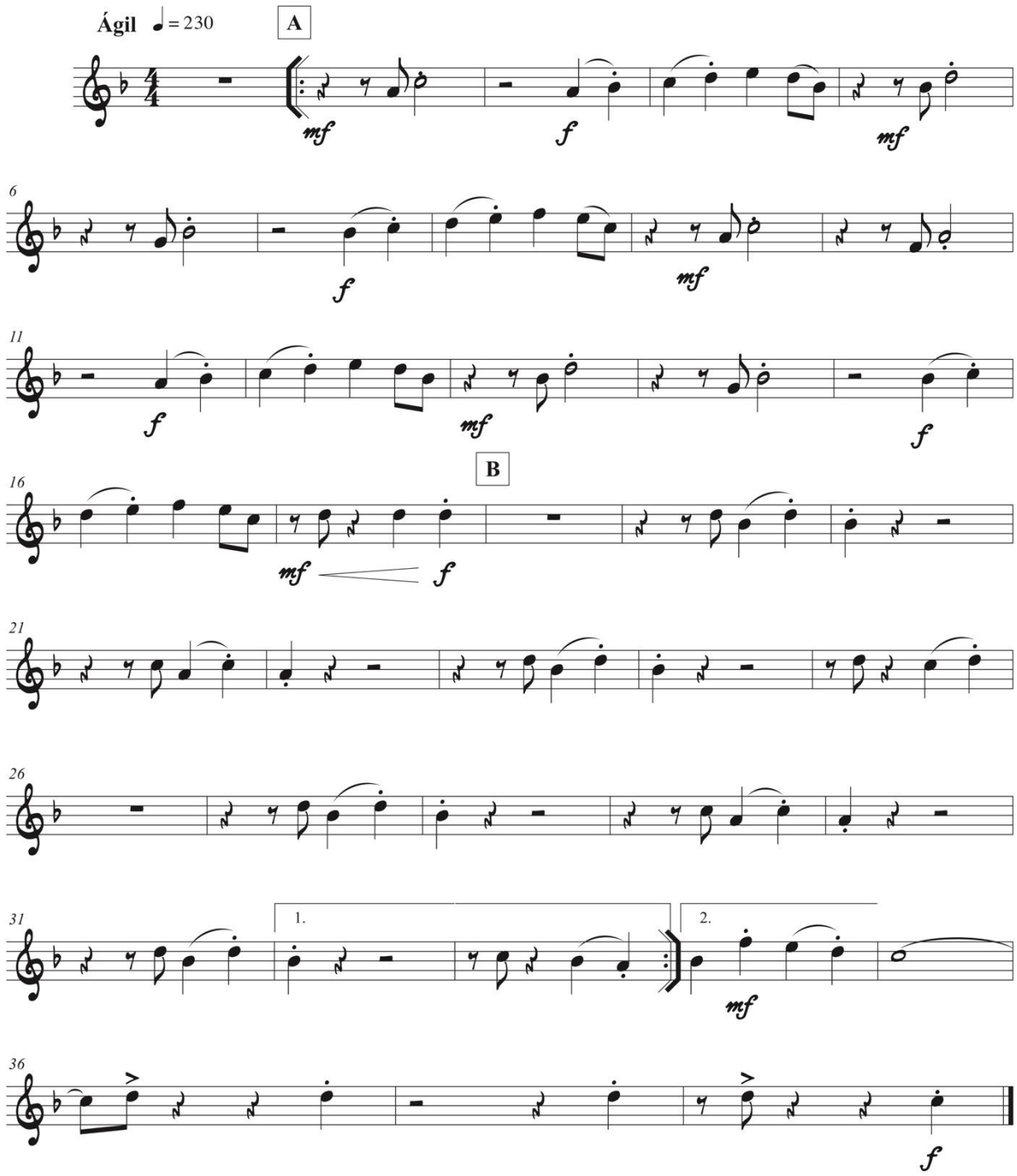
Alto Sax 2



CACHICHÍ (PASEO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

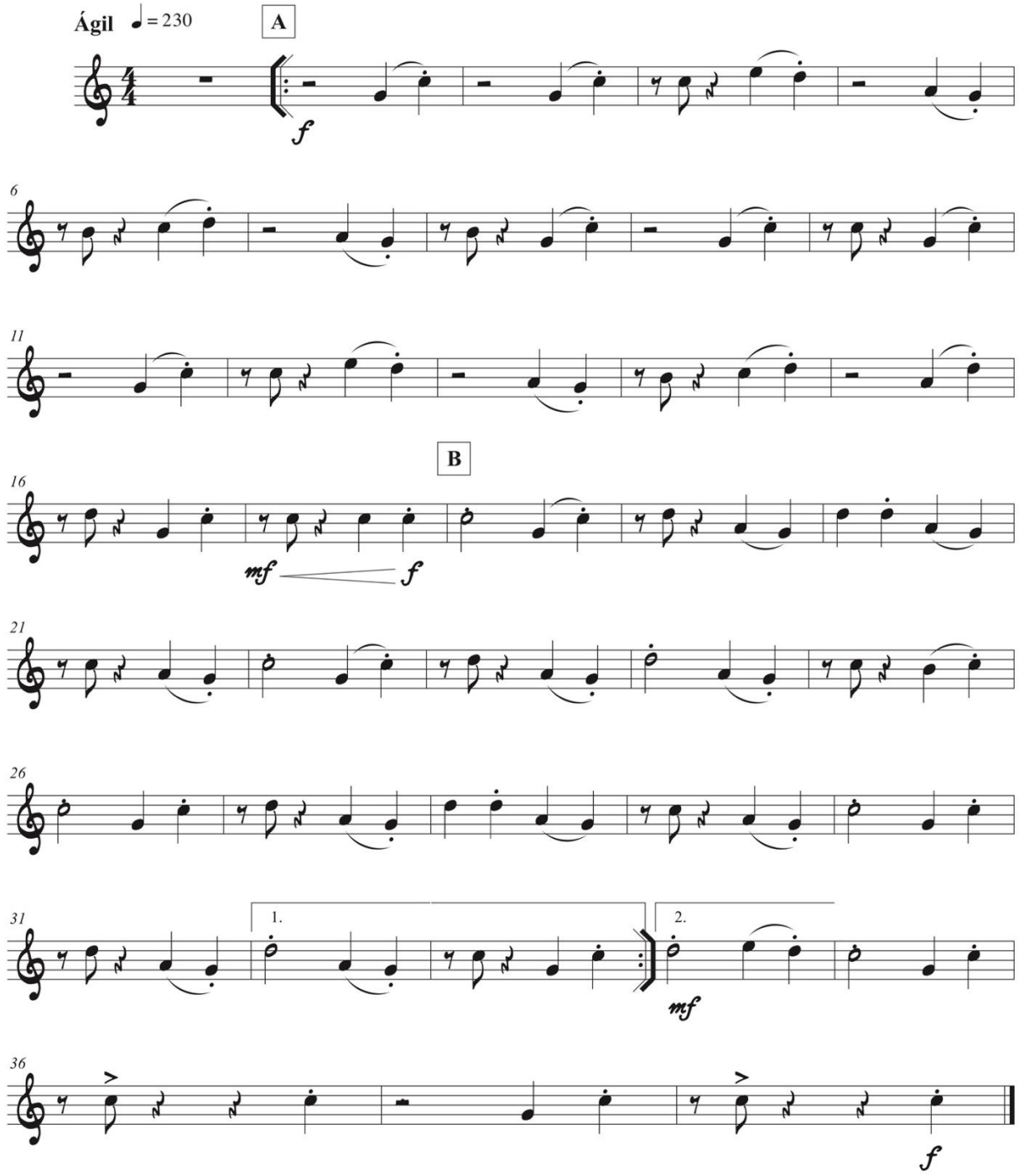
Tenor Sax



CACHICHÍ (PASEO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

Baritone Sax



CHENÚ

(FANDANGO)

FANDANGO

Es ritmo, coreografía y lugar de festejo. En el Caribe colombiano es interpretado por las bandas de viento. Generalmente, se caracteriza, como toda la música, de fuertes raíces africanas, por un solista que improvisa y por un estribillo intercalado que concluye las ideas musicales. Como danza, el fandango se baila en parejas que se desplazan en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de la banda, y como elemento simbólico las mujeres portan en su mano un manojo de velas encendidas.

INSTRUMENTACIÓN

SCORE

SAXOFON ALTO E♭ 1

SAXOFÓN ALTO E♭ 2

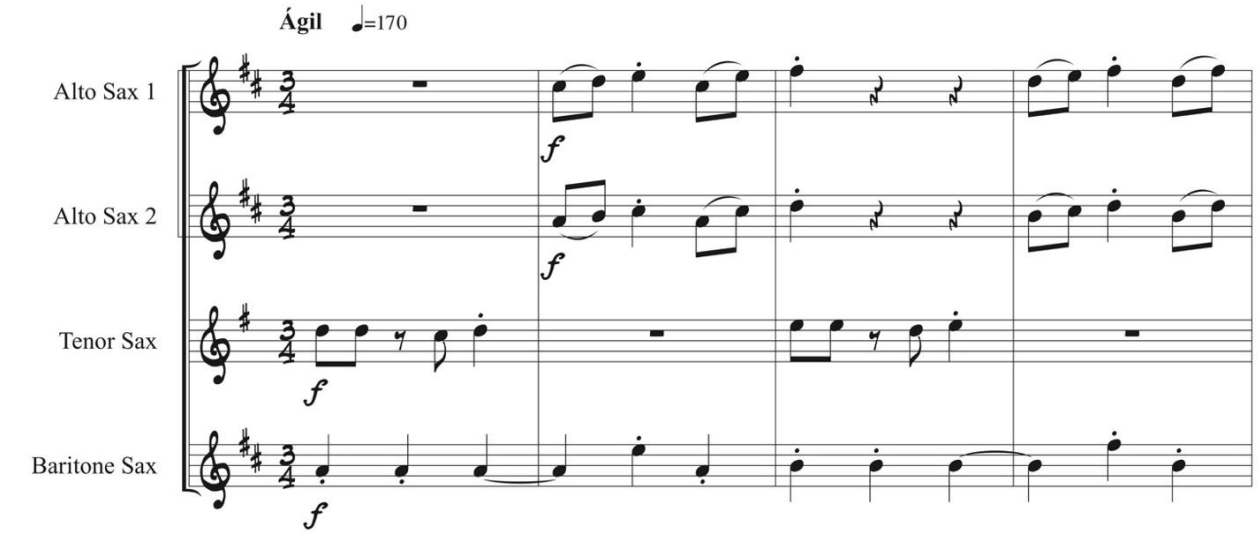
SAXOFÓN TENOR B♭

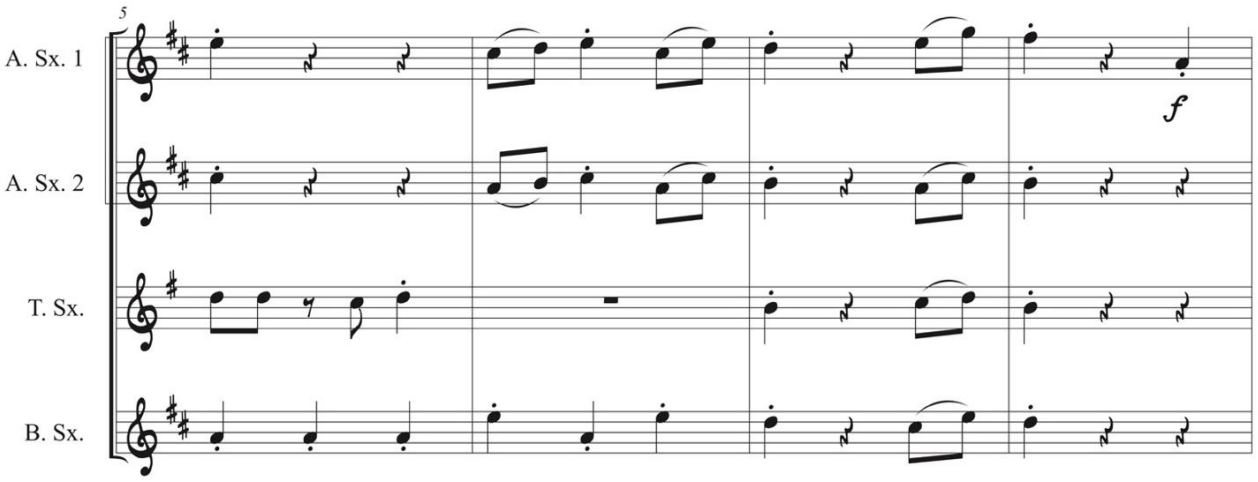
SAXOFÓN BARITONO E♭

CHENÚ (FANDANGO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’43’’

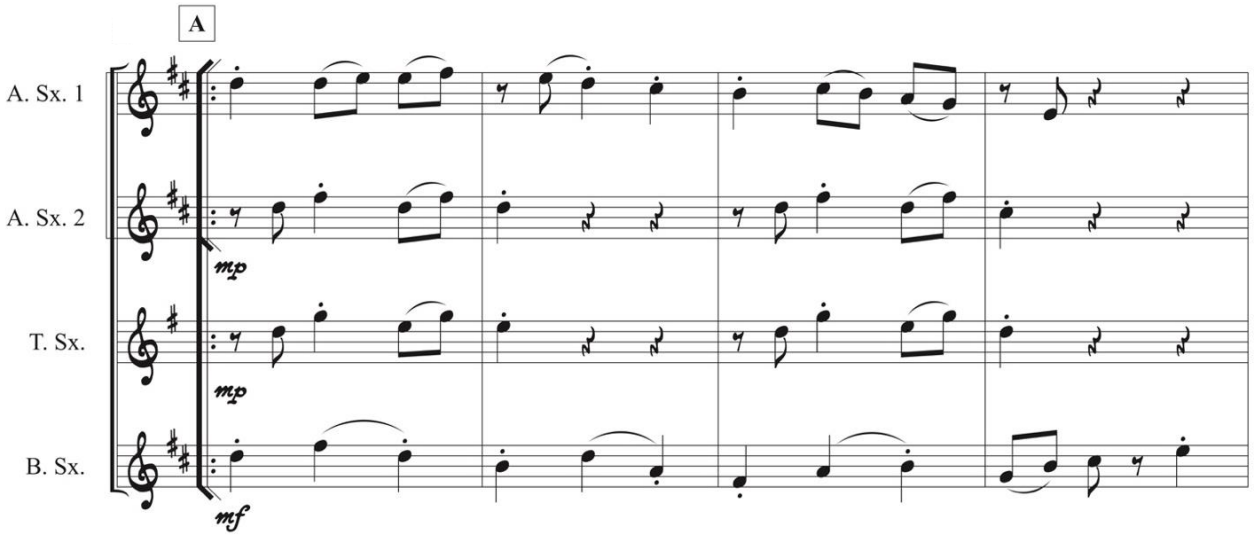
Julio Castillo

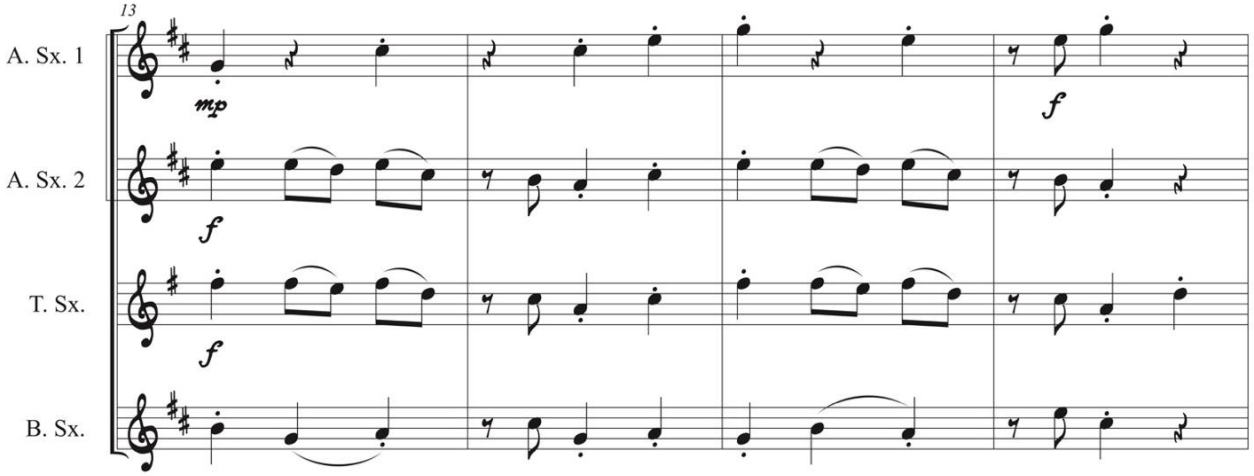
Score



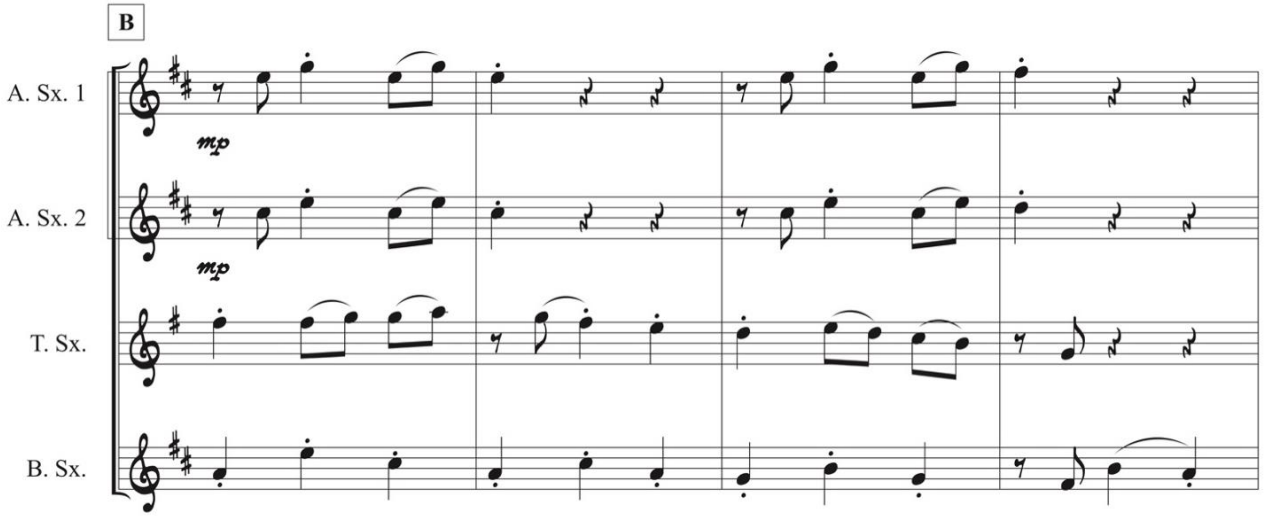


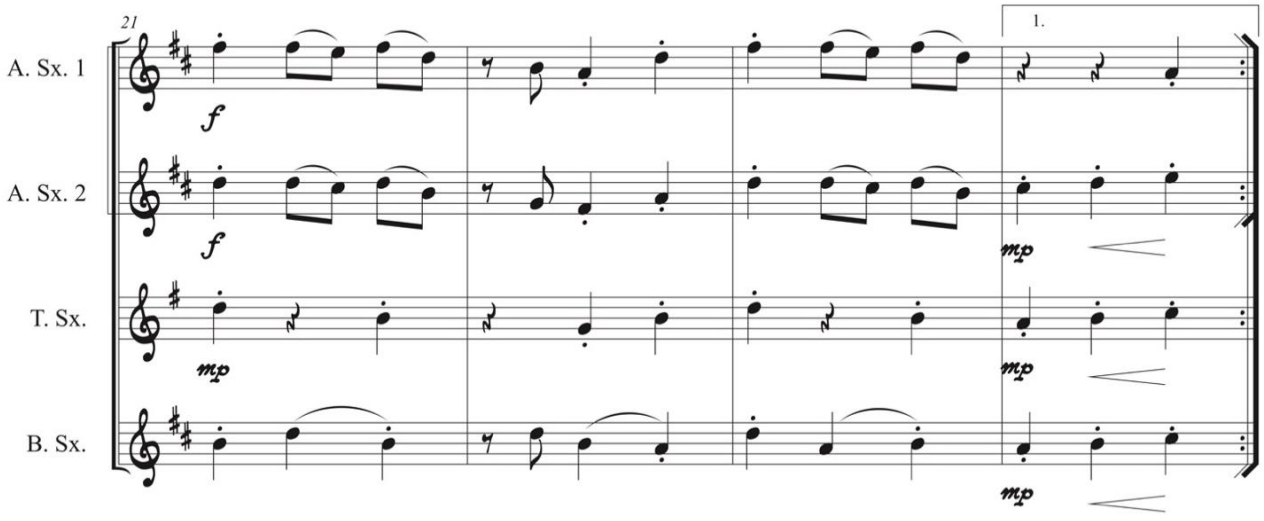
CHENÚ - CUARTETO DE SAXOFONES



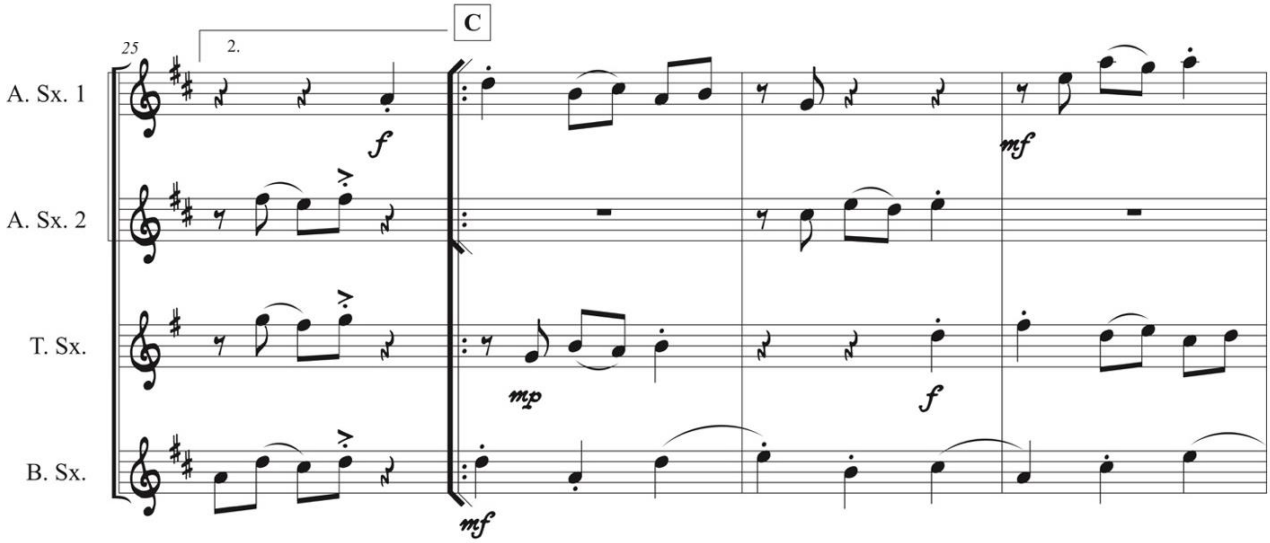


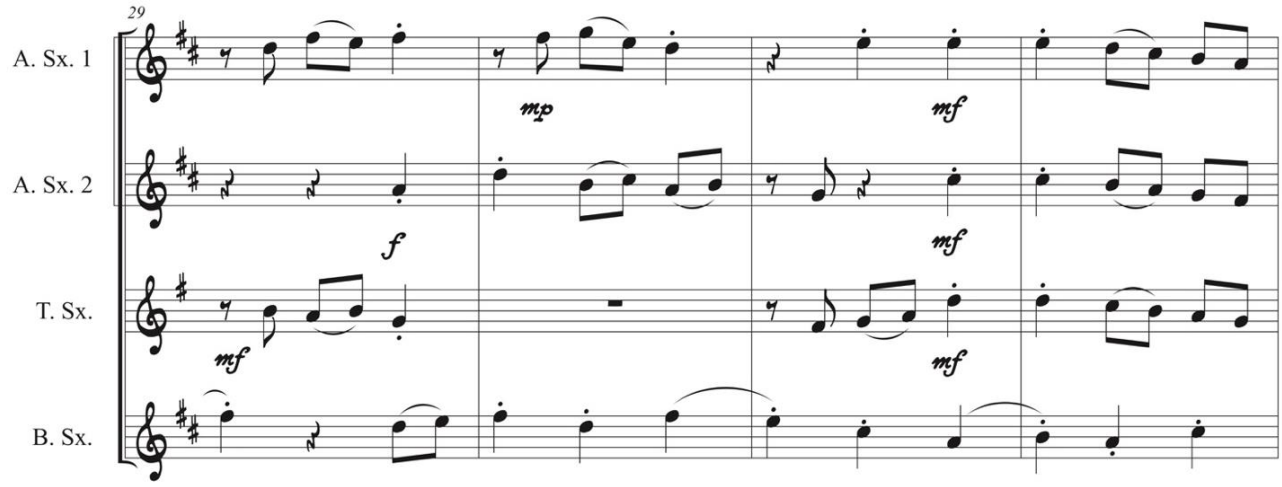
CHENÚ - CUARTETO DE SAXOFONES



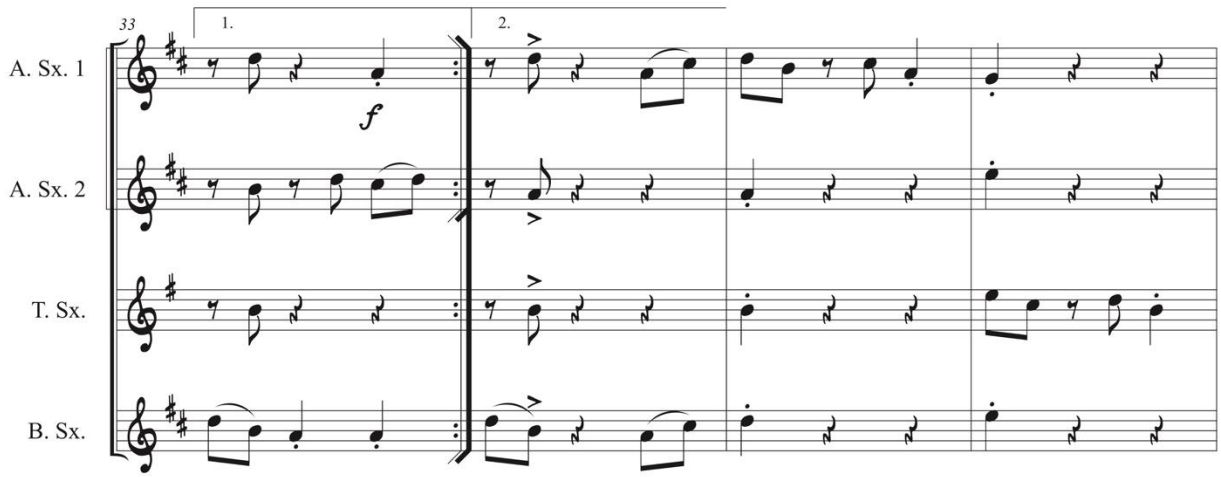


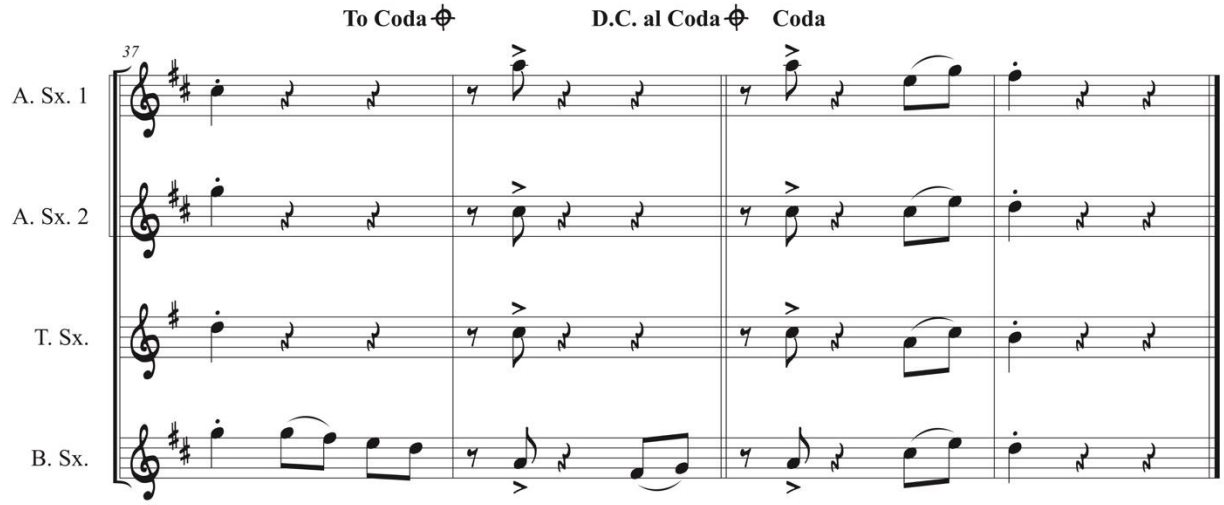
CHENÚ - CUARTETO DE SAXOFONES





CHENÚ - CUARTETO DE SAXOFONES

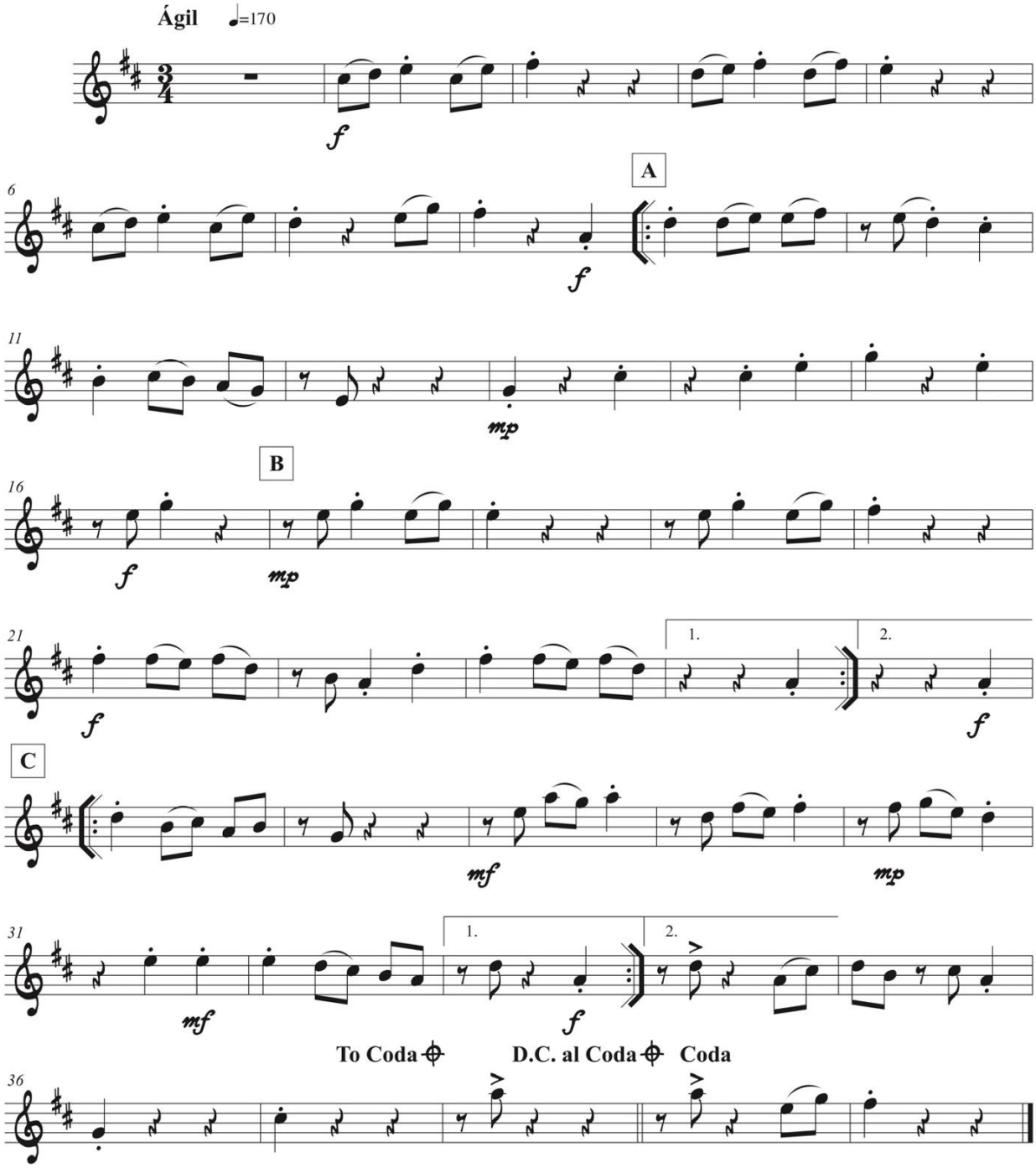




CHENÚ (FANDANGO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

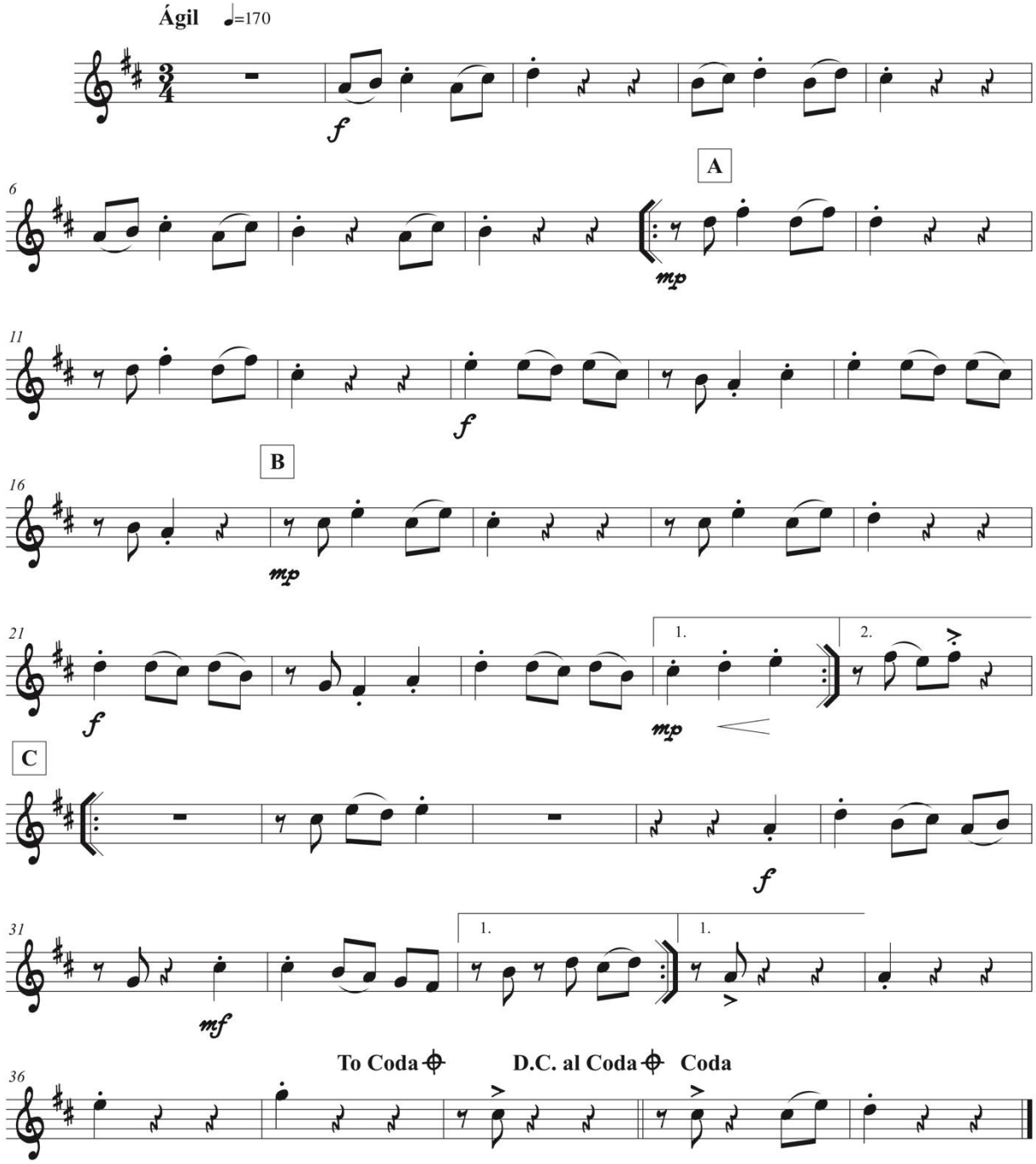
Alto Sax 1



CHENÚ (FANDANGO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

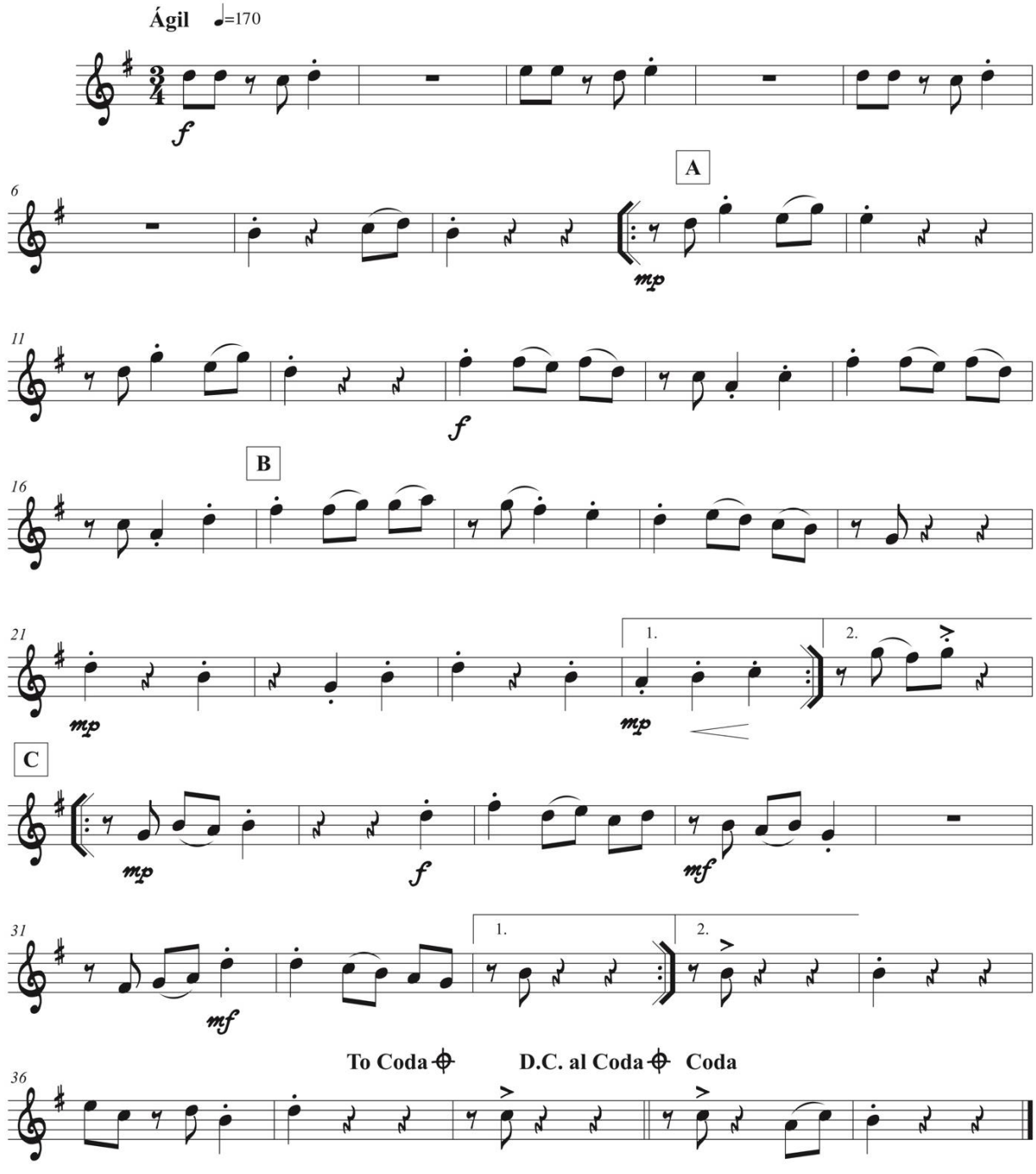
Alto Sax 2



CHENÚ (FANDANGO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

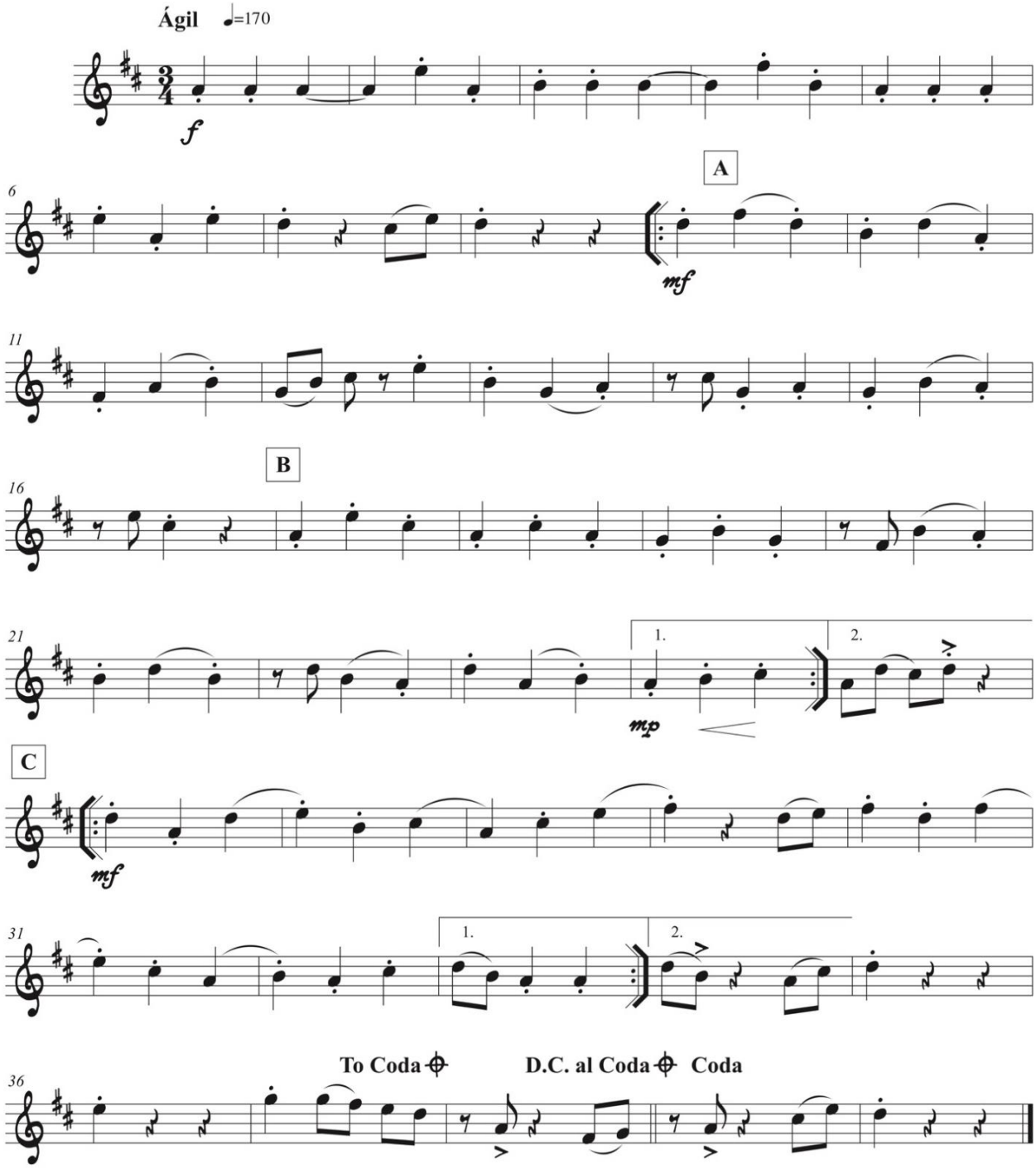
Tenor Sax



CHENÚ (FANDANGO)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’13’’

Julio Castillo

Baritone Sax



ZIMARÁ

(CUMBIA)

CUMBIA

La cumbia es el principal ritmo de la costa Caribe colombiana y surgió de la combinación de tres elementos raciales y culturales que han convivido, desde la colonia hasta nuestros días, en América: el africano, el indígena y el europeo. Es así como su vitalidad rítmica y los tambores, que hacen parte esencial del formato instrumental típico con la cual se interpreta (Tambora, alegre, llamador y maracas), los aportó el esclavo africano; la melodía primitiva, modal y minimalista, surgió de las flautas, llamadas gaitas, de los indígenas; y la inclusión del sistema tonal, con sus instrumentos, por parte de los europeos, enriqueció, finalmente, el repertorio. Su carácter es festivo porque la música en el Caribe está ligado a la danza, al movimiento y a la celebración.

INSTRUMENTACIÓN

SCORE

SAXOFON ALTO E♭ 1

SAXOFÓN ALTO E♭ 2

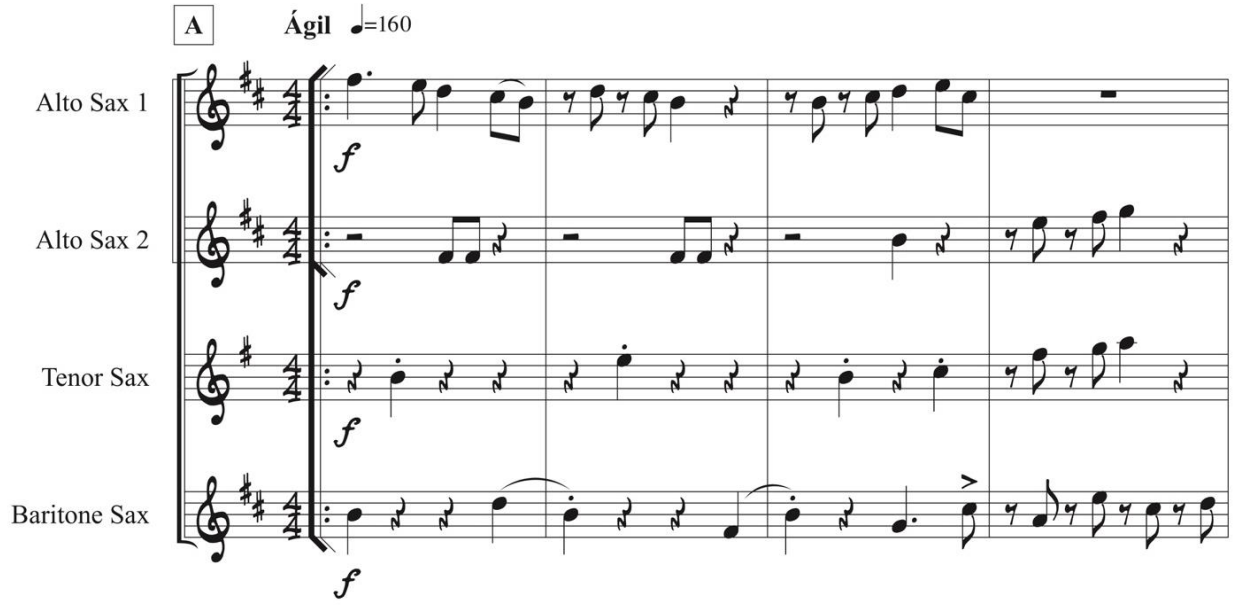
SAXOFÓN TENOR B♭

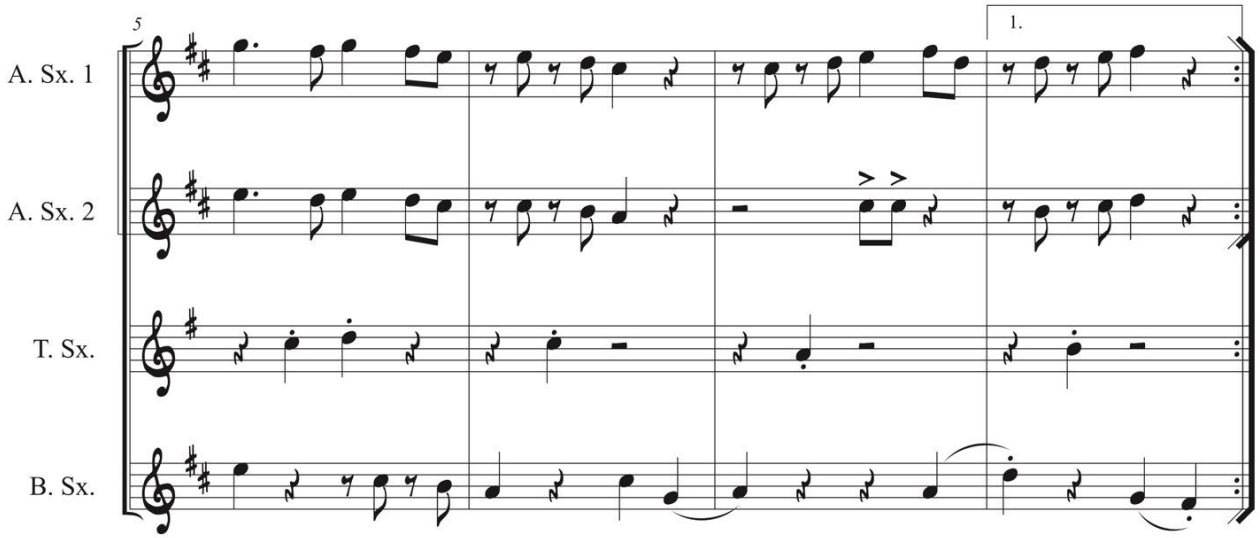
SAXOFÓN BARITONO E♭

ZIMARÁ (CUMBIA)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’24’’

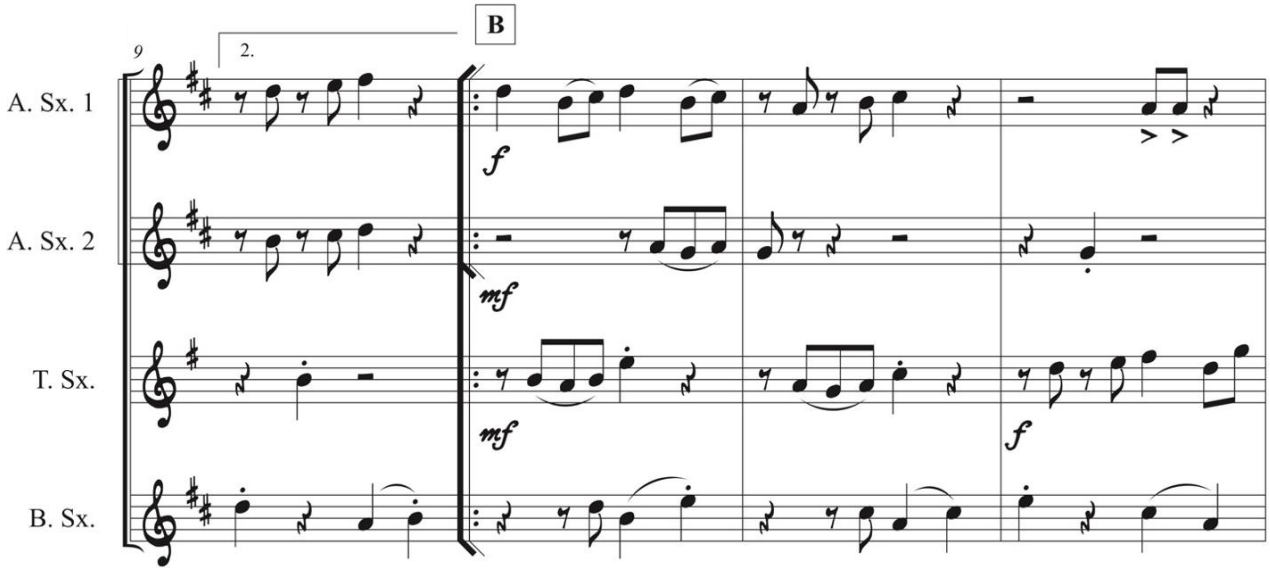
Julio Castillo

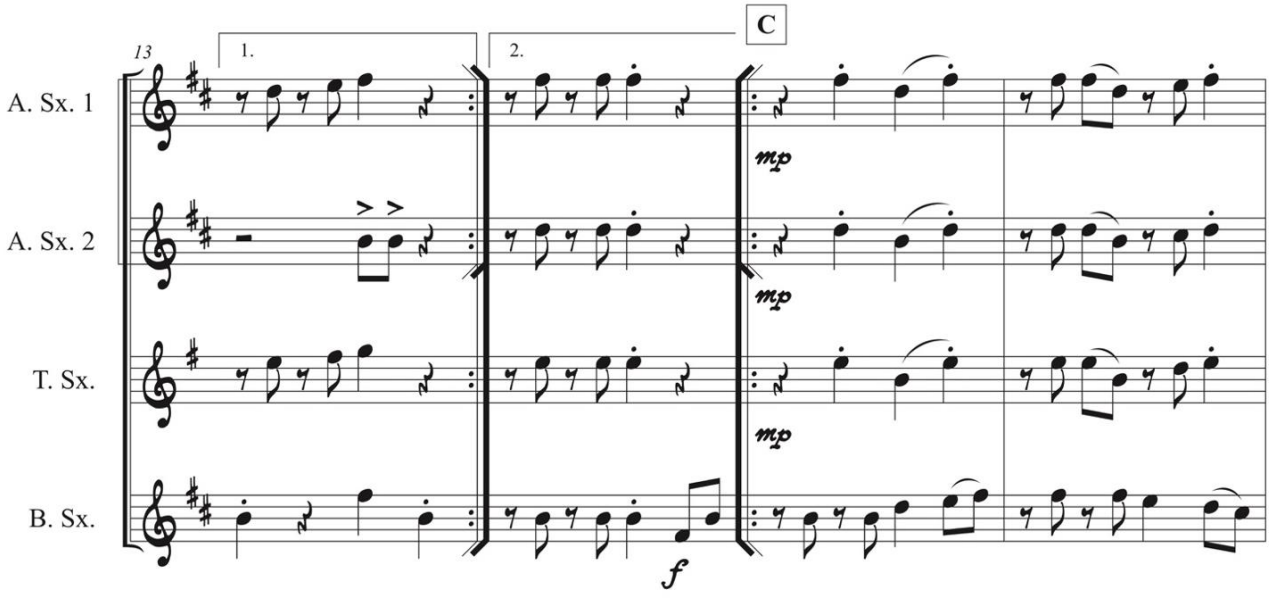
Score



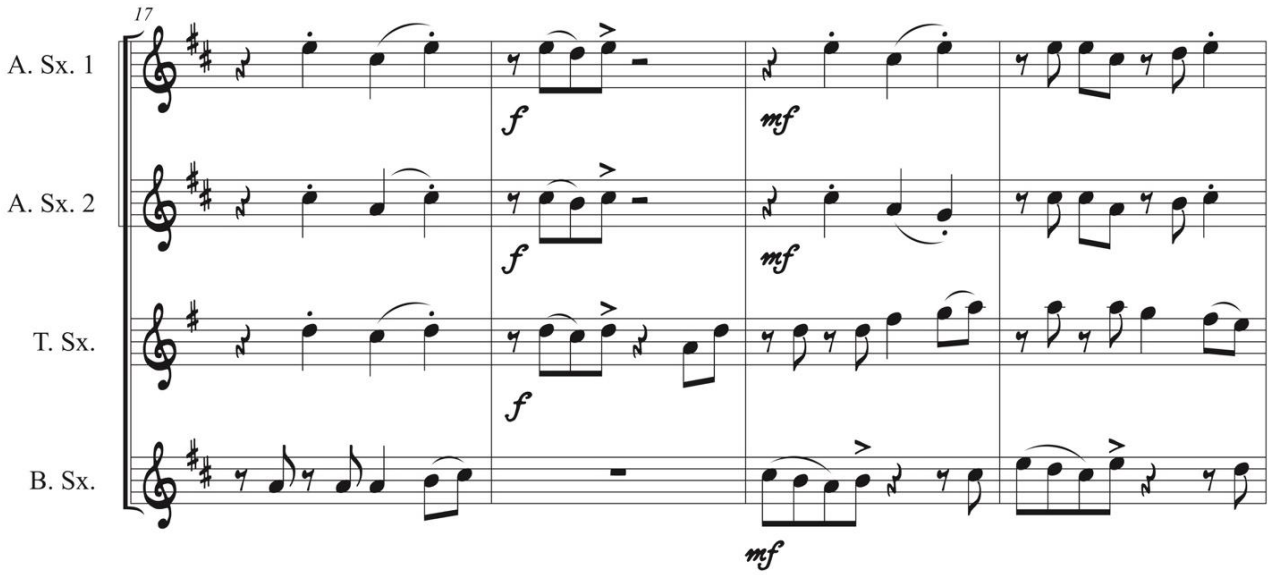


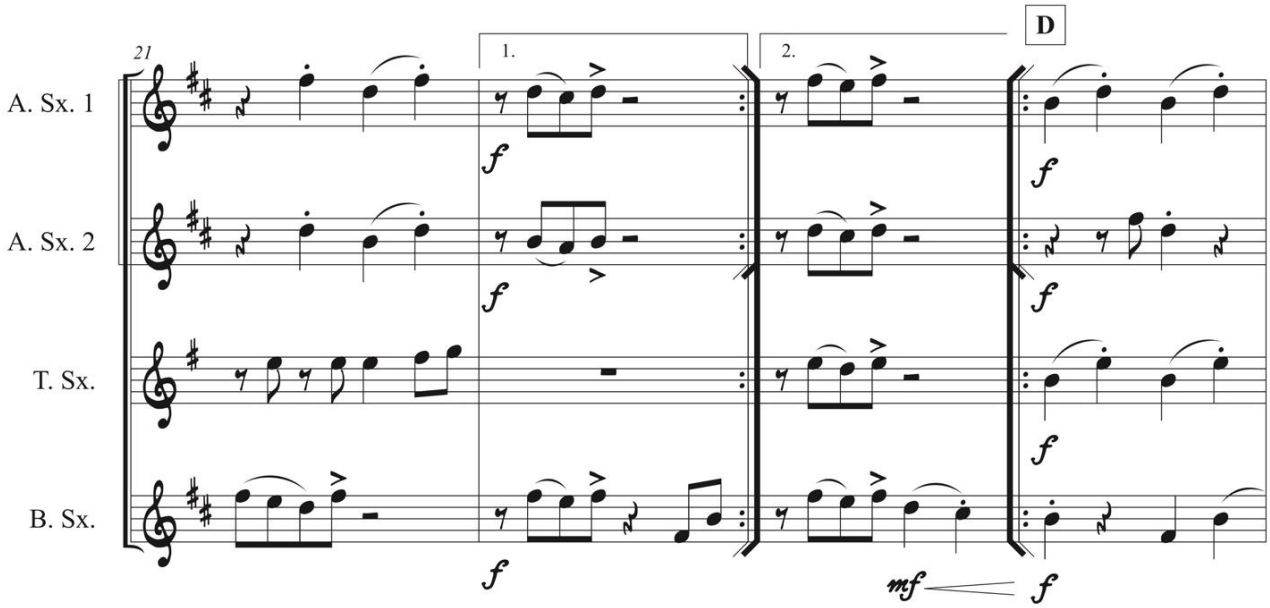
ZIMARÁ - CUARTETO DE SAXOFONES



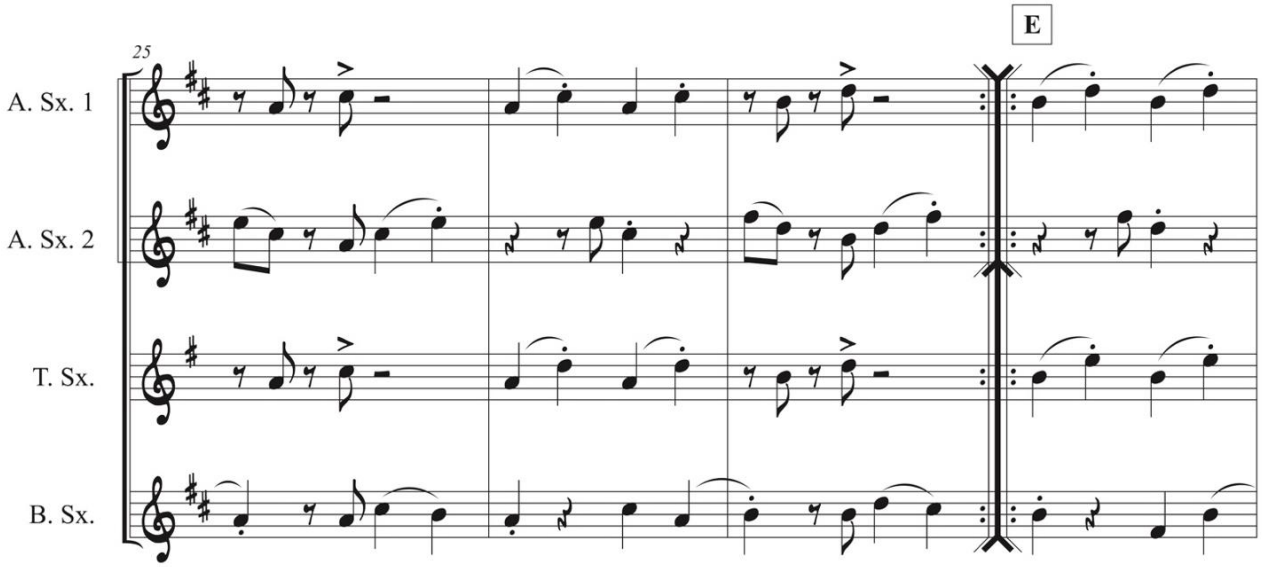


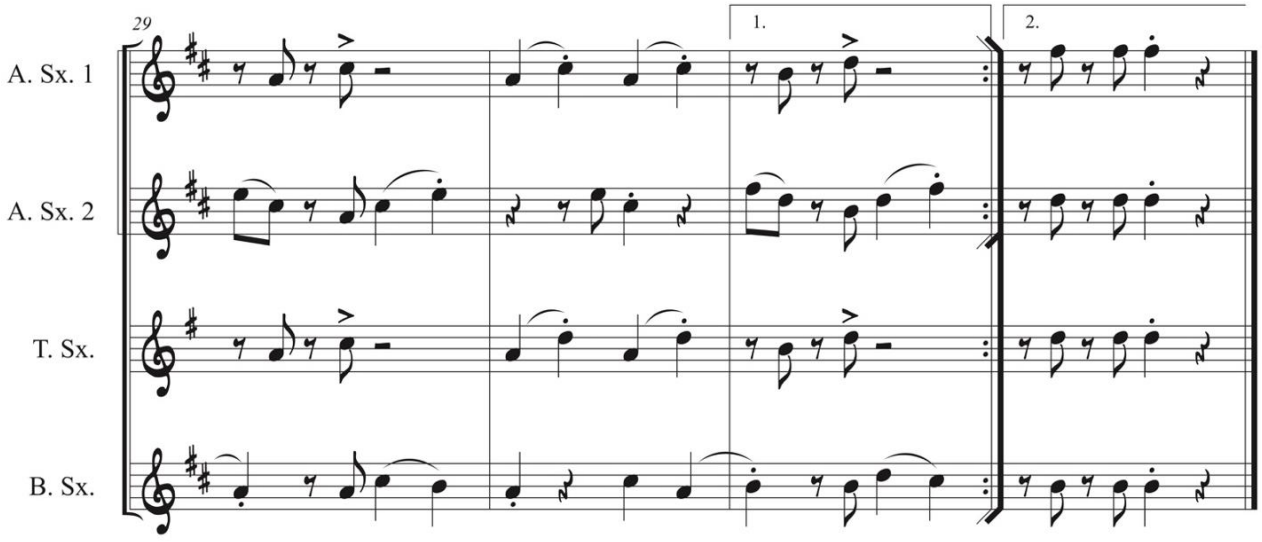
ZIMARÁ - CUARTETO DE SAXOFONES





ZIMARÁ - CUARTETO DE SAXOFONES

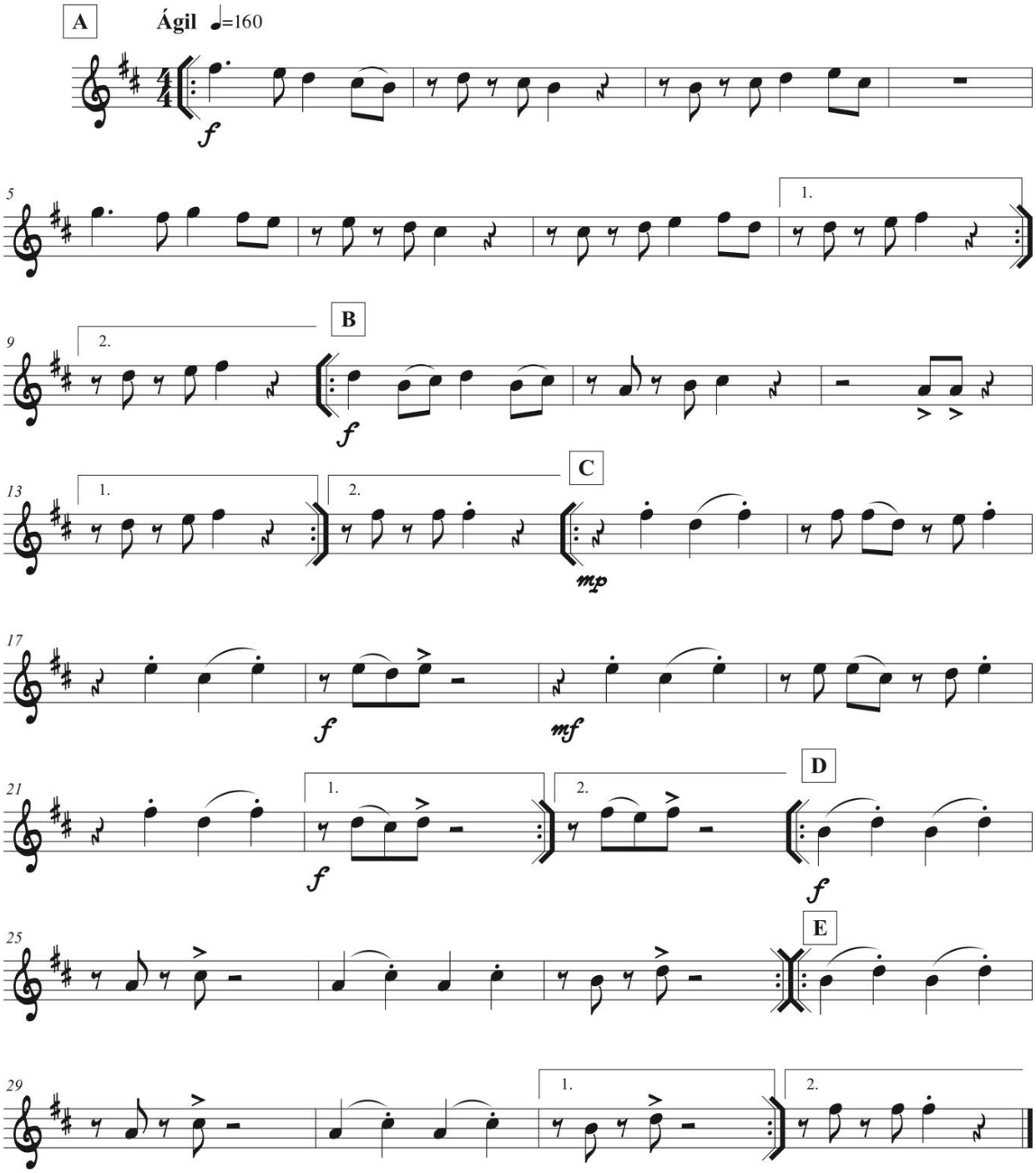




ZIMARÁ (CUMBIA)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’24’’

Julio Castillo

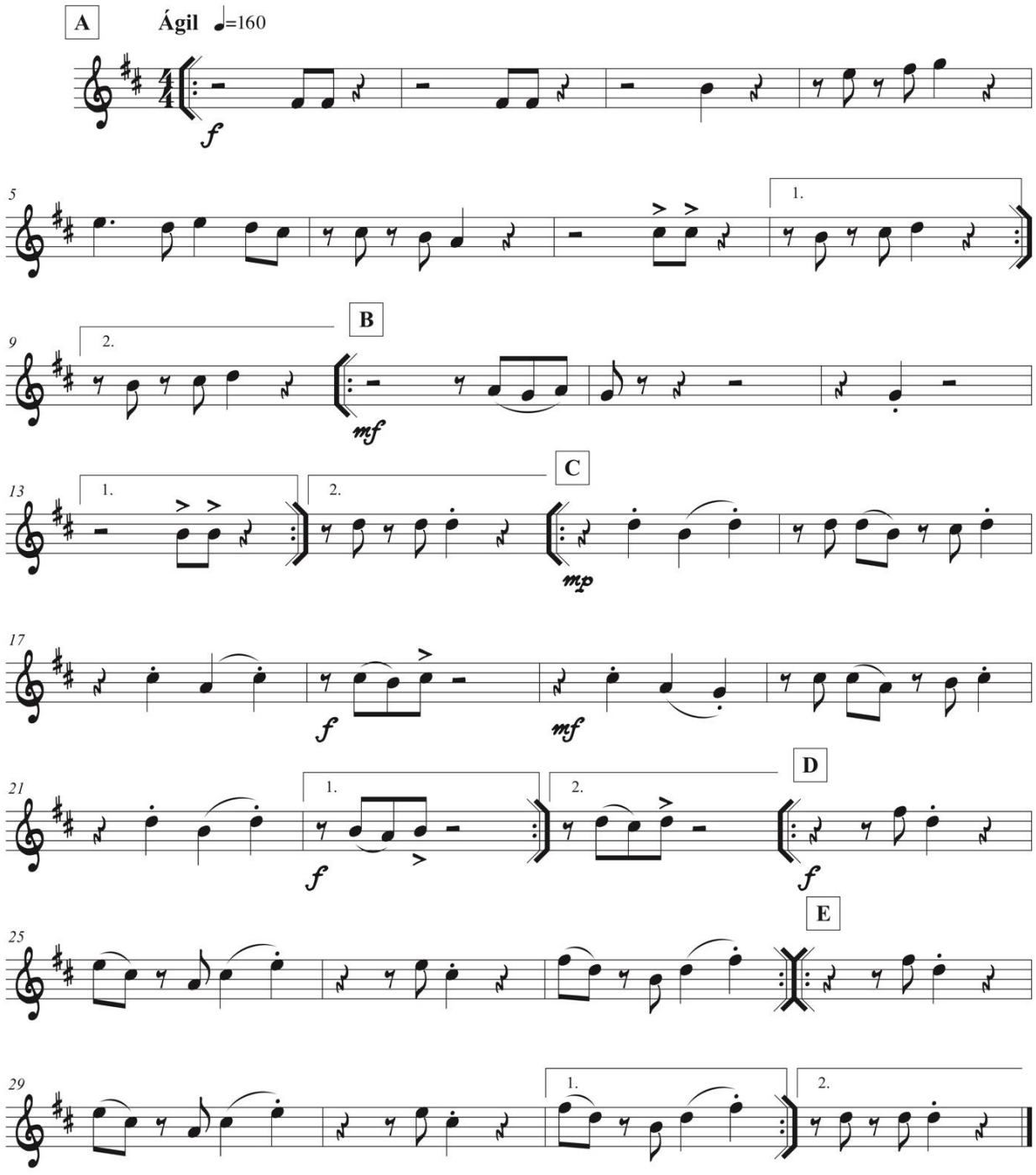
Alto Sax 1



ZIMARÁ (CUMBIA)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’24’’

Julio Castillo

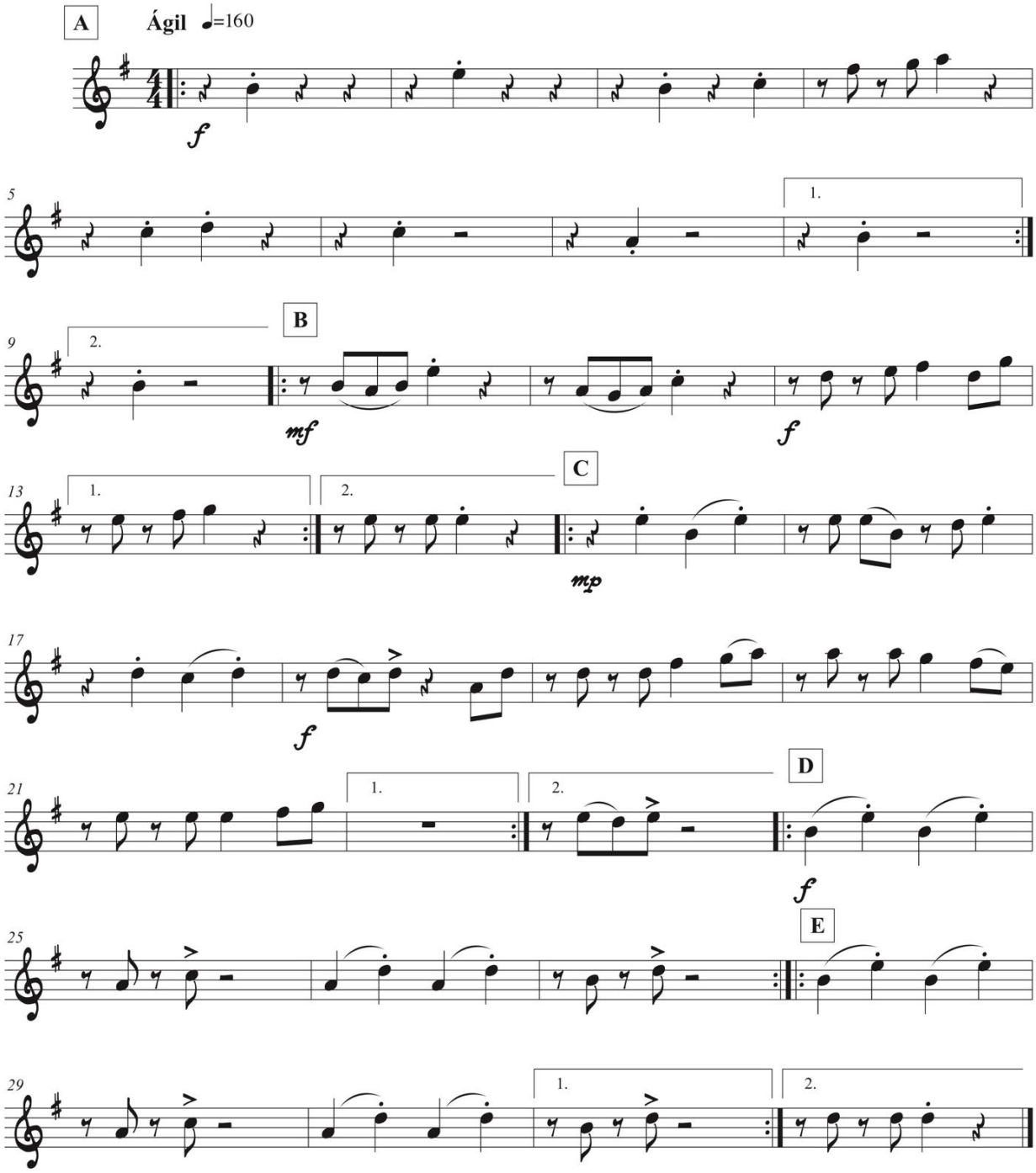
Alto Sax 2



ZIMARÁ (CUMBIA)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’24’’

Julio Castillo

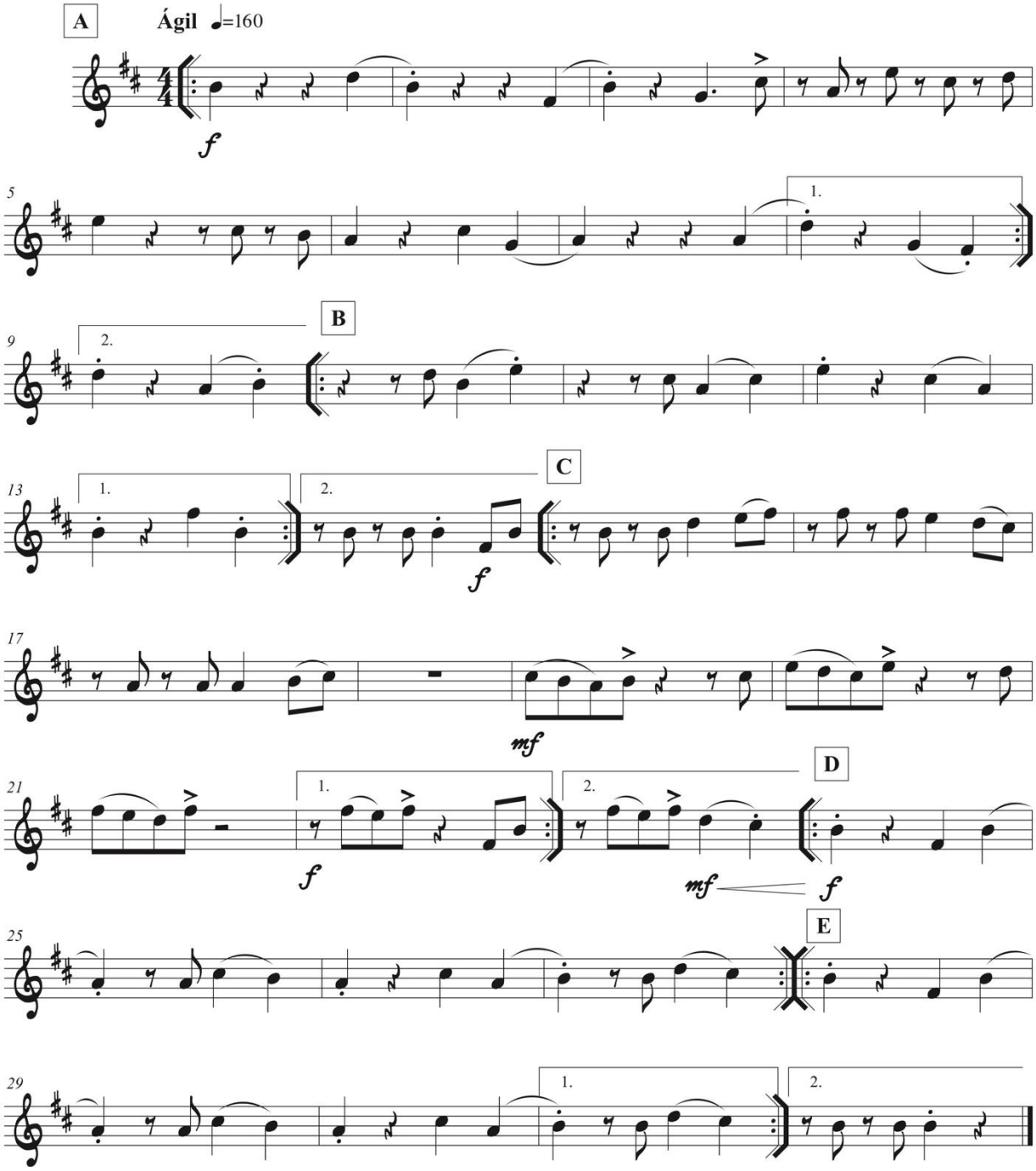
Tenor Sax



ZIMARÁ (CUMBIA)
CUARTETO DE SAXOFONES
1’24’’

Julio Castillo

Baritone Sax



BIBLIOGRAFÍA

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

Burgstahler, E. (1964). *13 Saxophone Quartets for 4 altos or 4 tenors or any combination of the above.* Van nuys, CA, USA: Alfred publishing Co.

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

Ocampo López, J. (2006). *Las fiestas y el folclor de Colombia*. Bogotá, Colombia: Panamerican editorial.

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

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

Perricone, J. (2000). *Melody in songwriting*. Boston: Berklee press.

Valencia, G. (1986). Festividades, instrumentos y ritmo. *Nueva revista colombiana de folclor*, 133-169.

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

Wade, P. (2002). *Música, raza y nación*. Bogotá, Colombia: Editorial de la Universidad de Chicago.