

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Concierto Final: El sonido inmensurable
del saxofón**

Darwin Andres Paguay Salcan

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 5 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

El sonido inmensurable del saxofón

Darwin Andres Paguay Salcan

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 5 de diciembre de 2023

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Darwin Andres Paguay Salcan

Código: 00127058

Cédula de identidad: 1723098685

Lugar y fecha: Quito, 5 de diciembre de 2023

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El presente trabajo demuestra el desarrollo de un concierto final centrado en el sonido del saxofón alto en el jazz, compuesto por un repertorio de música transcrita, con influencias de latin jazz, bebop, hard bop, jazz tradicional. El concierto propone demostrar diferentes técnicas de improvisación utilizando escalas simétricas, armonía modal y efectos de diferentes sonidos, el concierto de grado se interpretará en forma de cuarteto que constará de: piano, bajo, batería y saxofón. La interpretación de este concierto final servirá para dar a conocer la forma en la que la música es interpretada y la manera en la que se volvió una parte de mí, exponiendo la habilidades y destrezas adquiridas en el tiempo transcurrido para la obtención de mi título de grado.

Palabras clave: Jazz, saxofón, improvisación.

ABSTRACT

The present work shows the development of a final concert focused on the sound of the alto saxophone in jazz, composed by a repertoire of transcribed music with influences of Latin jazz, bebop, hard bop, and traditional jazz. The concert proposes to demonstrate different techniques of improvisation using symmetrical scales, modal harmony, and the effects of different sounds. The concert will be performed in the form of a quartet that will consist of piano, bass, drums, and saxophone. The interpretation of this final concert will serve to make known the way in which the music is performed and the way it became a part of me, exposing the skills and skills acquired over the course of time to obtain my degree.

Key words: Jazz, saxophone, improvisation.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del tema	10
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas.....	18

TABLA DE FIGURAS

Figura # 1: Stage plot.....	16
-----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

“El inmensurable sonido del saxofón” nombre del concierto final hace referencia a la interpretación de siete obras musicales ejecutadas por un cuarteto, un repertorio de transcripciones que tiene como objetivo mostrar la relevancia del Jazz en la música y las diversas técnicas utilizadas en este estilo, siendo la improvisación una de las principales habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. “El inmensurable sonido del saxofón” propone destacar canciones que permitirán conectar con los ritmos ecuatorianos tradicionales y poder combinarlos sin cambiar la identidad de la música ecuatoriana.

El nombre del concierto hace referencia a la apreciación al sonido que emite el saxofón y mi trayectoria para conectar con él y la música, como durante mi niñez y la actualidad he podido compartir con varias personas: maestros, amigos, colegas y mi familia. Lo que he aprendido de la música, que de una forma directa e indirecta me han llevado a conocer la pasión que tengo por ella, en el caso de los maestros que me encaminaron en el desarrollo y conocimiento de nuevas técnicas con las cuales yo podría conectar con la música en mi trayectoria como artista.

Al igual que en la vida respirar es importante en la música una buena interpretación es dejarse llevar por las sonoridades y disfrutar el momento, por lo que el repertorio escogido representa el proceso para encontrar mi identidad musical y la forma en la que puedo transmitirla.

DESARROLLO DEL TEMA

Resumiendo un poco de la historia del jazz se puede decir que nació como una fusión de culturas entre Africa occidental, Europa y norteamericana, de igual manera la búsqueda sobre la historia del nacimiento del jazz hace referencia a Nueva Orleans considerado la cuna de este género, ya que al ser una ciudad portuaria era y es el lugar perfecto para la interacción de varias culturas, desde su origen la improvisación se ha convertido en una de las partes fundamentales del jazz tanto como para su desarrollo musical como instrumental, de tal manera que la interpretación de transcritos permite conocer más sobre los métodos de interpretación utilizados por cada compositor.

El primer tema a ser interpretado es '*Nica's dream*' compuesta por Horace Silver en 1956, fue escrita en honor a la baronesa Kathleen Annie Pannonics de Koenigswarter, esta canción además fue escrita en formato AABA con 32 compases, utilizando ritmos latinos en Bb menor para la secuencia en A y con un swing en Db mayor para una secuencia en B, la escala que predomina en este estándar es A menor armónica, esa sonoridad es muy reconocida en los temas latinos, razón por la cual en su parte A se escucha con claridad. Durante los años cincuenta Horace Silver fue un pionero del hard-bop school of jazz y sirvió de modelo para muchas bandas de jazz pequeñas. Horace Silver se caracterizó por ser un pianista que interpretaba ritmos alegres y vigorosos, siguiendo los pasos de pianistas de boogie-woogie y el bop.

'Stella by starlight' fue creada por Víctor Young para el film de 1944 de Paramount Pictures *The Uninvited*. Apareciendo en el guión bajo de la película, así como en la música original como un tema instrumental sin letra, se le entregó a Ned Washington, quien escribió la letra en 1946. Los acordes del tema se encuentran en una tonalidad de Bb mayor, tiene 32 compases con una forma ABC. Víctor Young destacó como compositor para bandas sonoras

utilizadas en el cine. Lo que quizás no sea conocido es que Young no tenía la intención de componer una canción en ese momento. De hecho, la melodía surgió de manera espontánea mientras trabajaba en la banda sonora de la película *“La Sombra de una Duda”*, cuenta la leyenda que una noche, después de un largo día de trabajo, Young se sentó al piano para relajarse y comenzó a improvisar. A medida que tocaba, se dio cuenta de que había creado una melodía hermosa y conmovedora. Decidió trabajar en ella y, en poco tiempo, la melodía se convirtió en ‘Stella by starlight’ convirtiéndose en un éxito inmediato y en un estándar del jazz. A lo largo de los años, ha sido interpretada por muchos músicos de jazz de renombre, incluyendo a Miles Davis, Charlie Parker y John Coltrane.

La historia detrás de ‘Stella by starlight’ es una prueba del poder de la improvisación y la creatividad en el mundo de la música. A veces, las mejores ideas surgen de manera espontánea, sin planificación ni preparación previa siendo ese el caso de Victor Young, ya que, esa improvisación lo llevó a la creación de una de las canciones más hermosas e icónicas del jazz.

El tercer tema para interpretar es ‘Star Eyes’ una canción de la película *“I Dood It”* de 1943, escrita por Gene de Paul y Don Raye e interpretada en la película por Helen O'Connell y Bob Eberly acompañados por la orquesta de Jimmy Dorsey, siendo Dorsey el primero en lanzar la canción, en un formato en Eb mayor con una forma AABA.

Si hay una versión de ‘Star Eyes’ en la memoria de cualquier oyente de jazz no es otra que la de Charlie Parker. Obviamente Parker no fue el primer músico de jazz que grabó esta canción, ya que, varias big bands ya la habían incorporado a sus repertorios a comienzos de la década de 1940, pero antes de terminar la Segunda Guerra Mundial la canción había quedado en el olvido, ya en 1950 Parker resucita la canción en una grabación para el sello Verve. Otra de las interpretaciones de ‘Star Eyes’ fue la grabación de Bird que contaba con el

acompañamiento de Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich en la batería, convirtiéndose en un standard del jazz.

‘Footprints’ de Wayne Shorter un compositor que ha recibido numerosos premios y el tema de una película biográfica de tres partes “*Wayne Shorter: Zero Gravity*”, además el New York Times lo describió en 2008 como "probablemente el mejor compositor vivo de grupos pequeños de jazz y un candidato al premio al mejor improvisador vivo". ‘Footprints’ pertenece al jazz standard y apareció en 1966 en el álbum *Adam’s Apple*, utilizando una melodía que alterna entre tiempo simples y compuestos seis octavos y tres cuartos, armónicamente toma la forma de un blues en C menor de doce compases. Aunque a menudo se escribe en 4/4 o 6/8, no es un vals de jazz porque la sensación alterna entre un compás simple y un compás compuesto. ‘Footprints’ se podría considerar como la primera composición abierta de un ritmo cruzado sistémico de base africana utilizado

‘Yesterdays’ fue presentada en el musical *Roberta* en 1933, compuesta por Jerome Kern con letra escrita por Otto Harbach se convirtió en un clásico querido y atemporal, con una melodía melancólica convirtiéndola en una composición profundamente emotiva. Jerome Kern fue un compositor que desde muy joven tuvo éxito en Broadway, ya que escribió alrededor de 700 canciones que fueron presentadas en el cine y en la televisión. La canción sigue una forma de 16 compases y originalmente está en la clave de D menor. El comentarista Dan Morgenstern afirma que debido a su sofisticación armónica, las canciones de Kern no se convirtieron en vehículos maduros para la improvisación del jazz hasta poco después de su muerte en 1945, La interpretación sobrehumanamente rápida y armónicamente audaz para piano solo de ‘Yesterdays’ de Art Tatum en una fiesta de Hollywood es un espectáculo inimaginable que se destaca por sí solo en un aislamiento casi monstruoso.

‘Night in Tunisia’ es un ejemplo destacado en la historia del latín jazz, ya que permitió que el estilo se popularizara en América y Europa por lo que empezó a ser conocida y experimentada por muchas personas (Shipton, 1999). Fue escrito en 1942 por Dizzy Gillespie y Frank Paparelli, en el cual la combinación de música latina con be-bop es su principal característica, la introducción de este tema está dada por una línea melódica de dos compases, que se pueden repetir las veces que el intérprete desee, siendo la introducción generalmente ejecutada por un instrumento de registro grave como el bajo, piano, saxofón barítono o trombón, dependiendo del caso (Perricone, 1990).

La compleja línea del bajo del tema es remarcable por evitar los recursos clásicos del "walking bass" y usar cambios de acorde oscilantes, medio intervalo arriba o abajo, dándole al tema un "feeling" misterioso y único. Como muchas de las composiciones de Gillespie, dispone de una corta introducción escrita y un breve interludio situado entre los solos, en este caso una secuencia de doce compases que lleva a un "break" de cuatro compases previo a la entrada del siguiente solista.

Propuesta de repertorio

El repertorio que se presentará en el concierto “El inmensurable sonido del saxofón” se basa en la interpretación de transcripciones. El repertorio escogido está aprobado por el profesor de Clases Privadas, cada pieza cuenta ya con su tiempo definido, si nivel de dificultad y su estilo

Repertorio.

1. Nicas Dream (Horace Silver, Latin Jazz, 5min, 180bpm). Transcripción
2. Stella By Starlight (Victor Young, Jazz Ballad, 5min, 120 bpm). Transcripción

3. Star Eyes (Gene DePaul, Medium Swing, 5min, 180bpm). Transcripción
4. Footprints (Wayne Shorter, Waltz, 5min, 140bpm). Transcripción
5. Yesterdays (Jerome Kern, Jazz Ballad, 5min, 160bpm). Transcripción
6. Night in Tunisia (Dizzy Gillespie, Latin Jazz, 5min, 180bpm). Transcripción

Descripción.

Todas las obras para interpretar están en formato de cuarteto de jazz, el cual será conformado por los siguientes instrumentos batería, bajo, piano y saxofón.

1. La primera obra es 'Nica's dream' por Horace Silver en 1956, un tema en Latin-Swing, transcribí la versión original y la adapté en formato de cuarteto, los instrumentos solistas serán, saxofón, piano y batería.
2. La segunda obra es 'Stella by starlight' que fue compuesta por Víctor Young en 1994, una balada que iniciara con un solo de piano seguido de la melodía del saxofón para pasar al tema, en esta ocasión los solistas serán el saxofón y el bajo.
3. La tercera obra es 'Star Eyes' es una canción de la película I Dood It de 1943, escrita por Gene de Paul y Don Raye. En este tema transcribí el intro de la versión de Chris Potter, donde iniciamos en un compás de 7/4, donde la batería es libre y la línea original que lleva el bajo pasaría a cambiar y le daría el sentido del compás de 7/4, para entrar en el tema en 4/4, además utilizaremos el 7/4 para entrar a los nuevos solos, que iniciara el saxofón seguido del bajo y la batería.
4. La cuarta obra es 'Footprints' una composición de Wayne Shorter perteneciente al jazz estandar apareció 1966. Transcripción de la versión original, los solos empiezan con el piano, saxofón y batería, para el solo de batería cambiaremos a un compás de 5/4 y regresaremos al tema.

5. La quinta obra es 'Yesterdays' fue presentada en el musical Roberta en 1933, compuesta por Jerome Kern. Para este tema tome en cuenta versión de Benny Golson de su álbum Gone with Golson/ Groovin' with Golson/ Gettin' with it. Los stop times en la parte final del tema son interesantes, razón por la cual he tomado esa parte del tema para interpretarlo. Los solos empiezan con el saxofón y piano.
6. La sexta obra es A 'Night in Tunisia', constituye uno de los referentes más importantes en la historia del latín jazz. Este jazz standard fue escrito en 1942 por Dizzy Gillespie y Frank Paparelli, los solos empiezan con el saxofón, piano, bajo y batería, Para terminar el tema utilizare un recurso escuchado en la versión de Dexter Gordon del Album Our Man In Paris (feat. Bud Powell, Pierre Michelo & Kenny Clarke), dicho recurso es la escala Whole- Tone, la cual estará presente para cerrar el tema.

Músicos

- Batería: Diego Rodríguez
- Bajo: Oscar Padilla
- Piano: Emilio Gallo
- Saxofón: Darwin Paguay

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo (por caja directa).
- Un piano acústico.
- Un micrófono de saxofón

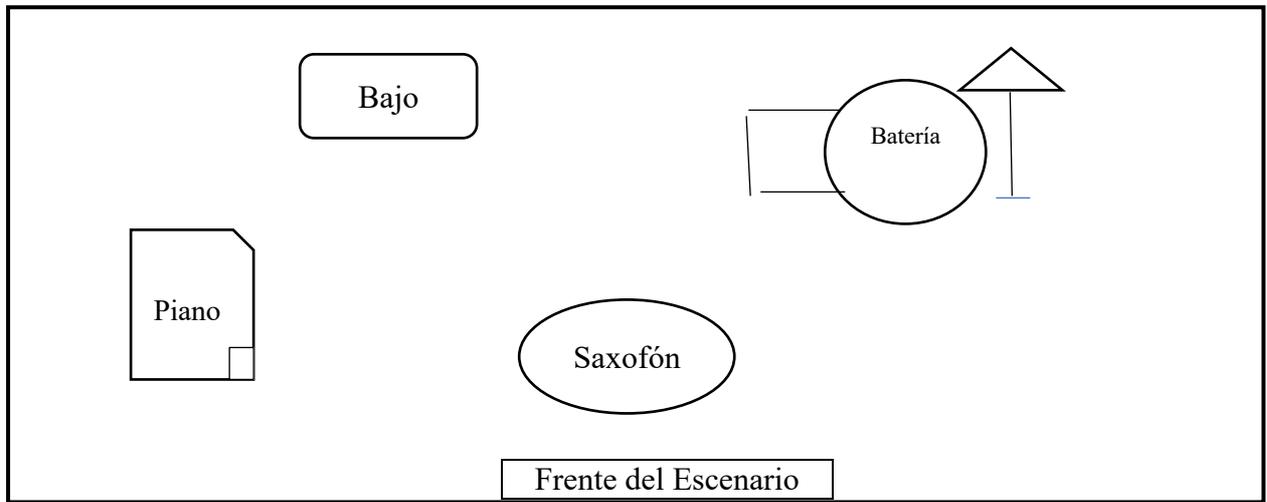
Ubicación en escenario

Figura # 1: Stage plot

CONCLUSIONES

El concierto presentado como “El inmesurable sonido del saxofón” muestra las habilidades que adquirí durante mi período académico y profesional con técnicas como la improvisación que forman parte importante del jazz tradicional, además cabe recalcar que la práctica siempre hará un buen profesional, ya que para tener un mejor performance debo seguir trabajando en mejorar mis destrezas, aún después de haber terminado la carrera.

Tener partituras claras con un orden, facilitan a los músicos a tener un mejor desenvolvimiento ya que no hay manera de que exista una confusión con al momento de interpretar el repertorio.

Seguir los consejos y sugerencias de los profesores que tienen una larga trayectoria y experiencia en la música permitieron mejorar las técnicas que fueron ejecutadas en el concierto.

Al ser la persona encargada de preparar y presentar el concierto gané muchas habilidades como la organización, la paciencia, y seguridad en mí, la aceptación de críticas constructivas, que son bases fundamentales para poder sobre llevar el ámbito laboral e industrial de la música

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.

Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.

Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.

Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>

Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>

Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.

Navarro Granados, C. A. (2018). *Estudio comparativo de un standard de Jazz y una obra para guitarra solista a partir del tema beautiful love de victor Young*.

Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.

Shipton, A. (1999). *Groovin High: The life of Dizzy Gillespie*. New York: Oxford University