

NUEVO REPERTORIO DE DANZAS CHILENAS PARA BIG BAND JUVENIL

Rodrigo Álvarez Vidal. Diseño y diagramación: Cristián Merino C. Fotografía: Mariana Hernández. Frontera Impresiones, Concepción. 2018.

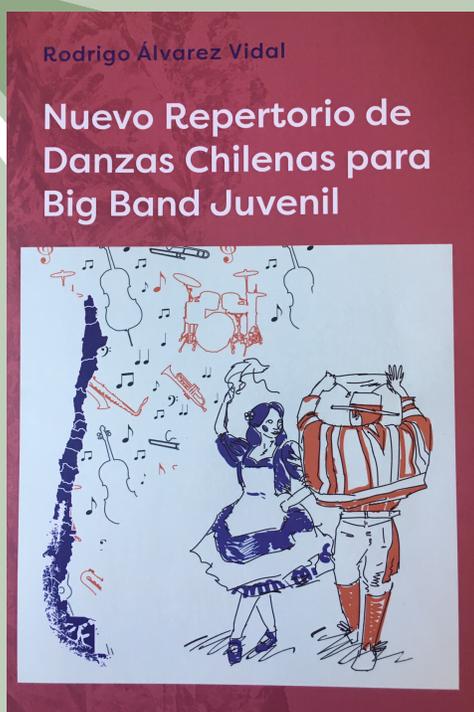
El texto que nos presenta Rodrigo Álvarez corresponde a una autoedición del autor y fue realizado gracias a aportes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Fondo de la música), del Departamento de Música de la Universidad de Concepción y del Centro Artístico Cultural Concepción. Consta de 10 secciones, las primeras 3 se constituyen textos de presentación siendo la tercera un texto explicativo y contextual de mano del propio autor. Las 5 secciones siguientes corresponden a las danzas para *big band* propiamente tales y se desglosan del siguiente modo, vals, huayno, cachimbo, sirilla y cueca.

Finalmente, las secciones 9 y 10 corresponden a una bibliografía y a una nota sobre el autor.

En la tercera parte, la sección explicativa “palabras del autor” Rodrigo Álvarez expone que el presente libro pretende relacionar tres áreas que son de interés para él. A saber, la composición y arreglos, la didáctica de la música y la exploración de algunas danzas chilenas (13).

El autor declara que la inquietud por crear estos repertorios surgió de una experiencia laboral como instructor de *big band* donde pudo constatar personalmente la inexistencia de repertorio para este formato que “abarcara lo amplio y diverso de nuestra música”. En consecuencia, el autor se propone entregar un repertorio funcional didáctico de nivel inicial para *big band* juvenil (13) y espera que este trabajo pudiera “ser desarrollado interdisciplinariamente entre música y danza”, además de enriquecer el diálogo entre distintos géneros como la música tradicional folklórica y el jazz. Como bien declara el propio Rodrigo Álvarez declara, no pretende ser clasificado como “música de arte” sino que está orientado a servir de insumo para fomentar las competencias y capacidades de jóvenes que se inician tanto en la música como en el trabajo de ensamble de este formato orquestal en particular. Al parecer, como vientos se subentienden saxofones, trompetas y trombones.

Del análisis del repertorio contenido en el libro se concluye que el repertorio puede, efectivamente, ser utilizado en una *big band* de nivel inicial. La partitura general fue hecha de forma didáctica, precisa y sigue estándares generales de escritura propios de los arreglos escritos para orquestas profesionales. Las *particellas* son claras, muy funcionales y están en condiciones de ser leídas de manera clara por el instrumentista, lo que se repite

en todos los instrumentos incluidos en los arreglos. En cada una de las danzas se indican de manera específica las secciones, fraseos, dinámicas y articulaciones, lo que facilita la labor del director o de los instructores de fila, quienes no tendrán mayores dificultades para tocar las partes, sino que simplemente podrán ceñirse a lo que está escrito.

El repertorio fue construido en base a patrones rítmicos de géneros de danza de tradición folklórica como el vals, el huayno, cachimbo, sirilla y cueca. En cuanto a la construcción melódica, esta es bastante libre, a veces muy elemental y otras con mayor desarrollo. Cada melodía es coherente con el plan armónico elegido para cada danza, y si bien no siempre presenta giros melódicos característicos y propios de cada danza musical, si se puede identificar claramente cada una de ellas gracias a la base rítmica.

En cuanto al uso de la armonía, el joven estudiante se va a encontrar tocando dentro de un universo armónico relativamente complejo, compuesto por acordes que además de presentar la tríada se han visto enriquecidos con séptimas, novenas, treceñas y otras notas adicionales. También se encuentra muy presente el enlace II-V-I tan utilizado en el jazz. Este contexto armónico desafiará al estudiante a estudiar e interpretar su parte con mayor prolijidad, ya que a veces tocará líneas melódicas y otras veces tocará acompañamientos a la melodía principal. Si bien armónicamente algunas de las danzas son sencillas y acordes con el nivel de competencias musicales al que están dirigidas, en algunas de ellas se aprecian dificultades rítmico-armónicas que entorpecerán el montaje de la pieza, lo que más que significar un problema, pudiese constituir un desafío para el director. En ese sentido, uno de los cuidados que se deberán tener en cuenta para la obtención de un buen resultado sonoro con este repertorio, será la mantención de un trabajo de montaje fino y meticuloso al momento de abordar

el estudio y ensamble de la *sección rítmica*, que incluye guitarra, piano, bajo, batería y percusión. Este trabajo deberá ser complementado con una preparación detallada de los instrumentos de viento, ya sea maderas y bronces, en cuanto a justeza y precisión rítmico-melódica de cada una de las secciones en las diversas danzas.

La extensión de las piezas es breve, y al parecer están más pensadas como repertorio de lectura y ensamble, que como repertorio para ser presentado frente a un público. Esto no le resta mérito, ni valor pedagógico, puesto que toda la música compuesta y orquestada es original y contribuye a aumentar el repertorio de obras chilenas para el formato de *big band* de nivel inicial.

De manera crítica planteamos diferentes aspectos que pudiesen haber sido considerados, o que se pueden ser tomados en cuenta en el futuro, en nuevos trabajos del autor. Musicalmente consideramos que deberían haberse incluido solos, en un comienzo escritos y con la opción de que también puedan improvisarse, con el objeto de darle variedad y contraste a la composición y que no sea un arreglo cerrado donde todo está escrito, lo que se opone a los principios básicos del jazz que se basan en la improvisación y la variación. Otro elemento que podría considerar el autor para un próximo trabajo podría ser la inclusión de *solos de sección*, ya sea de la sección de saxofones, o bronces, escritos al unísono o armonizados.

En cuanto a la presentación material del libro, se habría agradecido mucho la inclusión de un disco o un link de descarga, que permitiese la lectura digital o bien la descarga e impresión de las partes y del *full score*. Finalmente, y solo como un detalle, el libro en sí es de difícil manipulación, sus tapas blandas favorecen que se resbale del atril e impide una lectura fluida y fácil.

Santiago Cerda C.
Director de Los Andes Big Band
santiagoenri@gmail.com