

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO U N A M
FACULTAD DE MÚSICA

**EXPERIENCIAS SONORAS; DUCTILIDAD, MIMETIZACIÓN Y ALCANCES
PROSÓDICOS DEL SAXOFÓN**
GRABACIÓN DE OBRAS PARA SAXOFÓN SOLO Y MEDIOS ELECTRÓNICOS
DEL S. XX Y S. XXI.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO INSTRUMENTISTA - SAXOFÓN

PRESENTA
BRENDA ABIGAIL VIVAR COYOTL

ASESORES
JORGE DAVID GARCÍA CASTILLA
ROBERTO BENÍTEZ ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO, 2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

01. Kuku
Saxofón soprano solo

Barry Cockroft (n. 1972)
6'27"

02. Texder
Saxofón alto y electrónica

Tobías Álvarez (n. 1996)
6' 48"

03. Deconstruct
Saxofón soprano y electrónica

Jenni Watson (n. 1985)
6'43"

04. Ideogramas
Saxofón alto y electrónica

Erick Tapia (n. 1991)
10'34"

05. The Garden of Love
Saxofón soprano y electrónica

Jacob TV (n. 1951)
7' 12"

Duración total del programa: 37'44"

Experiencias sonoras; ductilidad, mimetización y alcances prosódicos del saxofón.

Grabación de obras para saxofón solo y medios electrónicos del s. XX y s. XXI.

Introducción

En la constante búsqueda de nuevos límites en la expresión musical, las nuevas tecnologías abrieron las posibilidades en la práctica compositiva, del mismo modo que las técnicas extendidas incrementaron la praxis musical de los saxofonistas. De ahí la riqueza de esta dupla.

Partiendo de lo anterior, esta grabación comprende tres obras de diferentes compositores internacionales, Jenni Watson, Barry Cockroft y JacobTV, quienes han contribuido a incrementar el repertorio contemporáneo de saxofón de manera significativa, así como dos obras de jóvenes compositores mexicanos emergentes, Erick Tapia y Tobías Álvarez Di Desidero. La elección de este repertorio es porque representa una visión única de la música para saxofón de las últimas décadas, con el añadido de que varias de las obras elegidas utilizan medios electrónicos. Desde la precisión y rigurosidad que el compás establece, hasta la libertad creativa, que por ejemplo, *Ideogramas* permite, son varias las perspectivas que se exploran en este repertorio.

Es importante subrayar que la combinación del saxofón con los medios electrónicos ofrece una oportunidad única para crear una amplia variedad de texturas y efectos sonoros, los cuales representan la visión de cada compositor y su manera de concebir la música. Por otra parte, el procesamiento del sonido de forma digital es equiparable al procesamiento del sonido en el saxofón realizado a través de las técnicas extendidas. Explotar ambos aspectos del mundo acústico y electrónico amplía las posibilidades de expresión, y es así como obtenemos creaciones totalmente únicas incluso entre las diferentes versiones de una misma obra.

Cabe decir que varias de estas obras son el resultado de la colaboración entre compositores e intérpretes que se incentivan mutuamente a trabajar juntos para crear piezas que van más allá de las capacidades tradicionales del saxofón. La música resultante puede variar, desde piezas minimalistas y contemplativas hasta obras altamente virtuosísticas y llenas de energía, como se escuchará en esta grabación. Además, este proyecto busca ser una herramienta valiosa para fomentar el desarrollo de nuevos intérpretes de saxofón, así como promover el conocimiento y la apreciación de la música contemporánea en general.

No omito decir que la realización de la grabación fue llevada a cabo en la Facultad de Música de la UNAM en la sala Xochipilli, con un micrófono AKG C414 de condensador, un micrófono Royer de cinta y una Zoom H6, con la cápsula XYH-6, la cual emplea dos micrófonos unidireccionales, la cual igualmente cumplió la función de interfaz. Todo este equipo fue proporcionado por el Laboratorio de Informática Musical y Música Electrónica (LIMME), lo que ha resultado en un trabajo de buena calidad donde la técnica contribuye a plasmar de forma fiel la parte artística.

El proceso de edición fue llevado a cabo a través de la plataforma Ardour, software libre de grabación y procesamiento de audio. En ella vertí cada pista, ajustando sus niveles, obteniendo así un balance en el cual el micrófono de cinta obtiene más protagonismo debido a su color, seguido por el de condensador, el cual proporciona más cuerpo al sonido, para finalmente dejar los pequeños micrófonos de la grabadora Zoom H6 en el nivel más bajo de volumen, con el fin de añadir profundidad a la espacialidad ya brindada por la sala Xochipilli.

Al ser este proyecto relativamente pequeño, pues únicamente utiliza un instrumento, el proceso de edición implicó buscar el balance ideal entre cada micrófono utilizado, con el propósito de que la interacción con el soporte fijo fuera precisa y de que existiera unidad del gesto musical del saxofón con la electrónica en el mismo espacio. A continuación, mencionaré algunos datos generales sobre las obras que componen este disco, así como sobre los compositores que las crearon.

Barry Cockroft¹ **(n. 1972)**

Saxofonista y compositor australiano, cuyas obras han sido catalogadas como cautivadoras, fascinantes, peculiares, técnicamente exigentes y que han pasado a formar parte del repertorio canónico del saxofón. Su música integra de manera exitosa técnicas contemporáneas en géneros, estructuras y ritmos conocidos. La combinación de sonidos familiares con nuevas ideas ha permitido que audiencias de todo tipo aprecien su música.

Kuku - 1997

Saxofón soprano solo 9'

Kuku es una obra que constituye una pieza única en su género. Toma como punto de partida la "Sequenza IXb" de Luciano Berio, lo cual demuestra la habilidad del compositor para incorporar elementos existentes y transformarlos en algo

¹ *About Barry Cockroft*. Recuperado el 01/05/2023 de <https://barrysax.com/about-barry-cockcroft/>

completamente nuevo y original.

La idea extramusical en la que se basa esta obra es una gallina, tal cual se evoca en el título. Esto debido a un comentario hecho por un colega del compositor al escuchar extractos de la *Sequenza* de Berio, donde comparaba estos sonidos como los evocados por esta ave doméstica.

La pieza describe detalladamente el despertar de la gallina gracias al uso de motivos líricos en la escala pentatónica con juegos de arpeggios que nos transportan a una atmósfera de calma, como si estuviéramos en una granja rodeada por la naturaleza. A medida que la obra avanza, se puede notar un cambio significativo en la composición, una sección completamente rítmica, llena de diferentes técnicas extendidas que reflejan la locura y la impulsividad del ave cuando pierde la cabeza. Esta sección es un ejemplo excelente del uso creativo de técnicas extendidas, en un cuadro puramente rítmico. Esta obra destaca por su originalidad, complejidad y capacidad de transmitir emociones de forma única.

Tobías Álvarez Di Desidero² **(n. diciembre de 1996)**

Nacido como mexicano en Londres, Inglaterra en 1996 y criado en el seno de una familia de artistas latinoamericanos, ha estado expuesto a la música constantemente desde temprana edad. Comenzó sus estudios formales de piano en Mérida, Yucatán, con la maestra Marielí Sosa en 2003. A partir del 2007 fue alumno del Conservatorio de las Rosas en Michoacán donde formó parte del Coro de Niños Cantores de Morelia. En 2013, se integró a la Cátedra de composición de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ha sido premiado en diversos concursos: Caja de Viento-Eva Zöllner CDMX 2017, Concurso Antonin Dvorak en Praga 2018, Primer concurso de composición para saxofón FaM-UNAM 2020, entre otros. Ha sido acreedor de becas para la creación artística como el PECDA Yucatán en 2018, Apoyo a agentes culturales UNAM 2020 y la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez 2023. Actualmente cursa la carrera de composición bajo la tutela de Gabriela Ortiz, habiendo estudiado también con Leonardo Coral, ambos en la Facultad de Música de la UNAM.

Texder 2020

Saxofón alto y electrónica 6' 42"

Texder toma su nombre del icónico saxofonista Dexter Gordon. En esta creación, Tobías Álvarez hace uso de diversos solos del saxofonista y los transforma para crear el soporte fijo de la obra, llevando a cabo un trabajo que es una celebración y exploración del legado del legendario saxofonista.

² Comunicación personal con Tobías Álvarez Di Desidero (01/05/23), WhatsApp.

Una de las características de *Texder* es el constante diálogo con el intérprete, quien tiene gran libertad en la interpretación, lo que contribuye a crear texturas sonoras que van desde lo atmosférico y etéreo, hasta lo más rítmico y percusivo. La intención es que el escucha perciba una sensación de improvisación y espontaneidad entre la parte electroacústica y la instrumental. En pocas palabras, la obra mantiene un equilibrio entre la rigurosidad del compás y la libertad creativa en la interpretación, lo que se traduce en una sensación de fluidez y armonía.

Galardonada como primer lugar en el 1er Concurso Interno de Composición de Obras Originales para Saxofón de la FaM UNAM en el año 2020, fue estrenada por quien esto escribe durante el Concurso Nacional de Saxofón Clásico “Marcel Mule” Facultad de Música de la UNAM 2022, en el cual igualmente fue premiada con el primer lugar.

Jenni Watson³ **(n. 1985)**

Saxofonista, compositora y multiinstrumentista inglesa, tiene la pasión por mezclar mundos sonoros y difuminar los límites en los géneros, se enfoca en contar historias emotivas y crear viajes sonoros.

Sus composiciones ganaron popularidad gracias a la combinación de accesibilidad emocional con una profundidad y riqueza de textura. Uniendo así la musicalidad en un estilo melódico. Su obra explora el vínculo de sus grabaciones acústicas multi instrumentistas con una exploración en el área de la manipulación electrónica y el sonido no procesado.

Deconstruct 2015

Saxofón soprano y electroacústica 6'51”

Deconstruct está construida con base en el concepto de la ingeniería inversa. La ingeniería inversa es una técnica de análisis que consiste en descomponer un objeto complejo en sus partes más simples para poder entender su funcionamiento y diseño. En el caso de esta obra musical, se utilizó este concepto para crear una estructura musical. Se aprecian desde el inicio las partes fundamentales de la melodía descompuestas en simples células rítmicas. A medida que avanza la obra, encontraremos el equilibrio de la misma con una gran sección *cantabile*, creando una sensación de ecuanimidad para al final apreciar por completo la deconstrucción como idea principal de la obra.

La pieza se sirve del constante cambio de compás para mantener una sensación

³ *Bio & Commissions JenniWason.com*. Recuperado el 01/05/2023 de <https://www.jenniwatson.com/bio>

de inestabilidad y tensión, lo que crea una atmósfera emocional, intensa y desafiante para el oyente. A través de esta técnica, se busca generar un sentido de expectativa constante y de incertidumbre que propicie la atención y el involucramiento del escucha con la obra.

Erick Tapia⁴
(n. noviembre 1991)

Empezó sus estudios de composición con Marco Alejandro Gil. En 2016 ingresó a la Facultad de Música de la UNAM en la carrera de composición, en la cátedra de Leonardo Coral. Al mismo tiempo tomó clases de composición con Francisco Cortés Álvarez. Fue Becario por concurso en la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de la UNAM en 2019, donde tomó clases con este reconocido compositor mexicano durante un año. En el 2019 inició estudios paralelos de composición en la Escuela Superior de Música del INBA en la cátedra de Georgina Derbez y en la Facultad de Música de la UNAM ingresó a la cátedra de Gabriela Ortiz. En 2020 ingresó al programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes (FONCA). Su música ha sido interpretada por diferentes músicos solistas y ensambles de México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, China y Finlandia.

Ideogramas (2020)
Saxofón alto y electroacústica 10''

Ideogramas es una obra original para clarinete, la cual se inspira en la vida diaria de una persona situada en la Ciudad de México, la urbe con la que todos quienes hemos pasado un corto o largo tiempo en ella tenemos una relación de odio-amor. La obra representa la ciudad con todos sus sonidos, ruidos y vibraciones, que se fusionan y armonizan con la música para crear una experiencia sonora fascinante. Los sonidos espontáneos, como el sonido del tráfico, el metro, los vendedores ambulantes, las sirenas, la gente hablando, el canto de los pájaros o el ruido de las maquinarias urbanas, se fusionan con los gestos generados por el saxofón, dando como resultado una mezcla armoniosa de sonidos tan propios de la vida de cualquier *chilango*. Además de eso, Tapia se sirve igualmente de ritmos tradicionales en su obra, impregnando a la misma de una identidad latinoamericana.

Ideogramas, en su versión para saxofón, pretende evocar las mismas emociones a partir de las cuales fue concebida. Sin embargo, pretende aportar la personalidad propia del instrumento a través de gestos idiomáticos del mismo.

El soporte fijo se convierte en una herramienta de interacción que permite al

⁴ Comunicación personal con Erick Tapia (01/05/23), WhatsApp.

intérprete explorar diferentes texturas sonoras y crear un diálogo musical entre los sonidos urbanos y la música tradicional. De este modo, la obra es un ejemplo de cómo la música contemporánea puede integrarse con la vida cotidiana y reflejar la realidad sonora de una ciudad vibrante, caótica y llena de energía.

Jacob ter Veldhuis⁵
(n. noviembre 1951)

Jacob ter Velhuis, compositor holandés del avant pop comenzó su carrera como músico de rock, estudió composición y música electrónica con Luctor Ponce y Willem Frederik Bon.

Conocido en EE. UU. como JacobTV, nombre atractivo, razón por la cual decide adoptarlo ya que es un reflejo de su música, llena de sonidos extravagantes. Su repertorio 'boombox' para instrumentos y soporte fijo basado en la melodía del habla son internacionalmente populares, 'The Garden of love' forma parte de él.

The Garden of Love (2003)
Saxofón soprano y electroacústica 6' 40"

La obra fue creada a partir del poema homónimo de William Blake, literato conocido por sus ideas revolucionarias y su crítica social. La elección de este poema, el cual fue publicado en 1974 como parte de su colección *Songs of Experiences*, denota la importancia de su trabajo, en el cual numerosos artistas y escritores a lo largo de la historia han encontrado inspiración. Su inclusión en la música contemporánea demuestra la continua relevancia y vigencia de la obra de Blake. Pasando a hablar de la pieza de JacobTV, esta toma como punto de origen la enunciación de los versos de Blake creando los motivos que evolucionarán a lo largo de la obra, generando una atmósfera única y envolvente que invita a la introspección y que posee un fuerte contenido poético y emocional.

La utilización de la poesía como fuente de inspiración y de materiales sonoros es una práctica común en la música contemporánea que permite a los compositores explorar nuevas formas de expresión y de conexión con el mundo literario y artístico. Se trata de una obra musical que busca explorar las posibilidades expresivas del saxofón y los medios electrónicos.

⁵ *Biography JacobTV*. Recuperado el 01/05/2023 de <https://www.jacobtv.net/composer/#biography>

Agradecimientos

En primer lugar, este proyecto que culmina mi carrera en la FaM UNAM es gracias a mi mamá y mis hermanas. Ellas han sido mi soporte y mayor fortaleza desde el inicio, son mi mayor motivación para luchar por mis objetivos.

Agradezco de manera especial a mis profesores, quienes me guiaron y dejaron una huella en mi formación académica y artística. En especial a quienes estuvieron involucrados en este proyecto. A Roberto Benítez por los consejos y permitirme la libertad de desenvolver mi personalidad como saxofonista. A Jorge David García por encender en mí el interés por la producción musical, lo que me llevó a la génesis de esta grabación. Agradezco también al personal de la FaM UNAM por abrirme los espacios para realizar este proyecto. A Edmundo Camacho, por la disposición, apoyo y entrega en cada etapa, y a Ludovic Tallarico, quién amplió mi perspectiva respecto a la interpretación, motivándome así a siempre buscar más en mi quehacer musical.

Gracias a mis amigos y compañeros de estudio, por alentarme y motivarme. Son una fuente de inspiración. Gracias a Léo y Chamoy, por todas esas noches en vela a mi lado. Su amor incondicional es un alivio al cansancio y estrés.

Sin todos ustedes, este último capítulo de mi vida universitaria no habría concluido. Les quiero y guardaré por siempre.

Bibliografía

Fuentes testimoniales

Comunicación personal con Tobías Álvarez Di Desidero, 05/10/2022.

Comunicación personal con Erick Tapia, 13/10/2022.

Comunicación personal con Jenni Watson, 13/04/2023, correo electrónico.

Fuentes electrónicas

About Barry Cockroft. Recuperado el 01/05/2023 de <https://barrysax.com/about-barry-cockcroft/>

Bio & Commissions JenniWason.com. Recuperado el 01/05/2023 de <https://www.jenniwatson.com/bio>

Biography JacobTV. Recuperado el 01/05/2023 de <https://www.jacobtv.net/composer/#biography>

Créditos

Saxofones: Brenda Coyotl.

Compositores: Tobías Álvarez Di Desidero, Barry Cockroft, Erick Tapia, JacobTV, Jenni Watson.

Diseño: María Fernanda Benítez Estévez, Enrique García Moreno.

Producción y grabación: Brenda Coyotl, Jorge David García.

Mezcla y masterización: Brenda Coyotl.

Grabación realizada en abril de 2023.