UNIVERSIDAD EAFIT

Propuesta de ejercicios para la iniciación en la improvisación a partir del *Concierto para vibráfono y orquesta N. 3* de Florian Poser[1]

Carlos Andrés Areiza Muñoz

Trabajo de grado

Asesor: Juan David Manco

UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES
MÚSICA
MEDELLÍN
2023

Propuesta de ejercicios para la iniciación en la improvisación a partir del *Concierto para vibráfono y orquesta N. 3* de Florian Poser[1]

Carlos Andrés Areiza Muñoz
careiza@eafit.edu.co
percuareiza@gmail.com

Resumen

Este artículo se propone la creación de ejercicios que permitan empezar el estudio de la improvisación a partir de las secciones que requieren de este proceso en el *Concierto para vibráfono y orquesta N. 3* de Florian Poser. Estas sugerencias surgen por la necesidad de ofrecer algunas estrategias básicas para la interpretación de este concierto.

Para ello, además de contar con la experiencia personal de haber interpretado el concierto y sus secciones de improvisación a partir del diálogo directo con el compositor, se llevó a cabo el análisis armónico de las secciones de improvisación, lo cual permitió la construcción de pequeños ejercicios para quien pueda interesarse en estos procesos, y además, se plantearon una serie de sugerencias para el abordaje de cada uno de ellos.

Se obtuvieron como resultado 16 ejercicios que con sus respectivas recomendaciones podrían ayudar al intérprete con poca experiencia en la improvisación, a iniciarse en este tipo de procesos en los que el intérprete se vuelve cocreador de la obra misma.

Palabras Claves

Vibráfono, improvisación, Florian Poser, ejercicios de vibráfono.

[1] Artículo académico presentado para optar al título de Magíster en Música. Universidad EAFIT. Escuela de Artes y Humanidades. Medellín, 2023. Asesor: Juan David Manco, Doctor en Artes.

Abstract

This article proposes the creation of exercises that allow to begin the study of improvisation from the sections that require this process in the Concerto for vibraphone and orchestra No. 3 by Florian Poser. These suggestions arise from the need to offer some basic strategies for the interpretation of this concert.

For this, in addition to having the personal experience of having interpreted the concert and its improvisation sections from direct dialogue with the composer, a harmonic analysis of the improvisation sections was carried out, which allowed the construction of small exercises. for those who may be interested in these processes, and in addition, a series of suggestions were raised for the approach of each one of them.

As a result, 16 exercises were obtained that, with their respective recommendations, could help the interpreter with little experience in improvisation, to start in this type of process in which the interpreter becomes co-creator of the work itself.

Keywords

Vibraphone, improvisation, Florian Poser, Vibraphone Exercise.

INTRODUCCIÓN

El vibráfono es un instrumento que surge a comienzos del siglo XX. Sucesor del xilófono, en sus comienzos se incorporó al estudio de los percusionistas de formación clásica, debido a la técnica que estos ya tenían para tocar otros instrumentos como el xilófono:

> Antes de que el vibráfono fuese inventado destacaron algunos intérpretes del xilófono que fueron claramente los antecesores directos de los primeros vibrafonistas. Lo más común era que estos xilofonistas intercambiaran su trabajo como percusionistas de orquestas sinfónicas con su faceta de músicos de orquestas de baile en hoteles, y que de allí pasasen a trabajar para radio, televisión y cine llegando a aportar en los comienzos de la música contemporánea y el jazz. (Pérez, 2015, p.107)

Dentro del jazz, este instrumento ha tenido gran desarrollo y tiene un papel muy importante en las grabaciones de diferentes artistas. Así mismo, desde su creación empezó a ser usado por escritores de música clásica en sus composiciones; ejemplo de ello es Leonard Bernstein en *West Side Story*.

El vibráfono se sitúa entre los instrumentos de afinación definida y cromáticos y brinda gran cantidad de opciones sonoras y efectos que enriquecen su ejecución. Estas posibilidades no son estudiadas a cabalidad ya que el estudio de percusión requiere aprender muchos instrumentos como los timbales, redoblante, xilófono, marimba, glocken, percusión cubana como congas, timbaleta y bongó. Esto dificulta que se pueda profundizar en cada instrumento, por el tiempo de estudio que se debe dedicar a cada uno de ellos, y que se puedan conocer los efectos y características principales de cada uno. Por esto creo que es importante realizar este tipo de trabajos, donde podemos profundizar en un instrumento específico, como en este caso el vibráfono.

En las últimas décadas surgen trabajos de sugerencias interpretativas de conciertos de percusión, ya que estas buscan acercar más al percusionista al estudio específico de estos instrumentos que pertenecen a una familia más grande. Algunos de los trabajos de sugerencias interpretativas de percusión son *Khan Variations,* de Alejandro Viñao con sugerencias interpretativas de Alejandro Ruiz; *Flow sin fronteras,* de Juan David Osorio

por Daniel Duque, y *Obra para vibráfono y electrónica en vivo* de José Guillermo Martínez, con reflexiones y análisis de Daniel Mejía.

Estos trabajos permiten dar herramientas al ejecutante para que pueda profundizar y lograr objetivos más concretos. Es así como en un concierto de solista se necesita que el instrumentista de percusión haya profundizado más en el instrumento que estará interpretando como solista, y tenga un dominio mayor con respecto a otros de la misma familia.

El *Concierto N. 3 para vibráfono y orquesta* de Florian Poser está escrito con grandes secciones de improvisación, que permiten que el músico pueda interactuar con la orquesta. También cuenta con introducciones y cadencias que están escritas, lo cual genera que el músico de formación clásica tenga un reto mayor en las secciones de improvisación. Es este el motivo que ocupa este trabajo.

En este sentido, además de aportar a la difusión del vibráfono, con este trabajo se pretende acercar a la improvisación a instrumentistas de formación clásica que no cuenten con suficiente información para la improvisación, ya que después de buscar en los contenidos de cada uno de los currículos de las universidades en Colombia, se ha identificado que no se estudia la improvisación jazz. Además, en debates y conversaciones con los docentes de las diferentes universidades, como Jhon Ciro, docente de percusión en la Universidad Industrial de Santander, y Uriel Gallego, docente en la Universidad de Caldas, y autor del trabajo de grado "diseño de un plan de formación para los estudiantes de percusión sinfónica del programa de bandas de Caldas direccionado a la educación superior" hemos llegado a la conclusión de que el trabajo de aprender a improvisar debe ser un trabajo que realice el percusionista por su cuenta.

El estudio de este material quiere brindar ejercicios que buscan aportar herramientas técnicas y de estudio armónico-melódico a los músicos percusionistas de formación clásica para la interpretación de las secciones de improvisación de este concierto. Así, este material puede ayudar y preparar al intérprete de este concierto, brindando herramientas interpretativas y de estética para el jazz.

DIÁLOGO ENTRE EL JAZZ Y LA MÚSICA CLÁSICA

A través de la historia de la música clásica, se privilegió la composición mediante la partitura, el objetivo de esta fue dar claridad al intérprete, buscar una correcta comunicación entre el compositor y músico y facilitar su permanencia en el tiempo con un entendimiento vertical entre quien compone y quien interpreta.

Pero al avanzar la historia, la humanidad sufre una serie de transformaciones sociales, como lo podemos ver en la segunda guerra mundial que trae consigo las migraciones masivas hacia América central, es así como nos vemos avocados a una combinación de tradiciones musicales que tienen que aprender a convivir y mezclarse entre sí.

> En el desarrollo de una hermenéutica de la música improvisada, el estudio de dos de las principales tradiciones estadounidenses de posguerra en tiempo real son clave. Estas tradiciones son ejemplificadas por las dos imponentes figuras de la década de 1950 American Experimental Music-Charlie "Bird" Parker y John Cage. El trabajo de estos dos creadores de música, ha tenido implicaciones importantes no solo dentro de sus respectivas tradiciones sino también en otros géneros musicales. Las composiciones de ambos artistas son ampliamente influyentes, como podemos ver en 93 Diario de BM que es su trabajo en tiempo real el que ha tenido el mayor impacto en el mundo cultural musical. Las músicas hechas por estos dos artistas, y por sus sucesores, pueden verse como ejemplificando dos concepciones muy diferentes de hacer música en tiempo real. Estas diferencias abarcan no solo la música sino también áreas que alguna vez se consideraron "extra musicales", incluida la raza y el origen étnico, clase y filosofía social y política. (Lewis,1950, p. 96)

En esta época podemos ver las primeras mezclas de improvisación y música clásica, una muestra de esto son las composiciones de Jhon Cage, que emulan la aleatoriedad e improvisación en cada una de sus piezas.

Desde el siglo XX la música ha buscado nuevos recursos tanto de composición como de interpretación, es así como mediante la exploración de otros caminos ha podido encontrar en la improvisación un nuevo rumbo para la composición, así lo describe.

> Desde principios de la década de 1950, la controversia sobre la naturaleza y la función de la improvisación en la expresión musical ha ocupado una atención considerable entre improvisadores, compositores, intérpretes y teóricos activos en ese mundo del arte socio musical que se ha construido a sí mismo en términos de un supuesta vínculo de alta cultura entre sectores seleccionados de los paisajes musicales europeos y americanos. (Lewis, 2015, p.92)

Es por esto que desde esta época la música clásica ha optado por usar el recurso de improvisación en sus composiciones y también enriquecer su lenguaje musical, buscando ampliar sus recursos y abriendo nuevos caminos para los compositores, la improvisación emerge y trae consigo nuevos retos para los músicos de formación clásica.

La llegada de la música occidental europea a Estados Unidos, incentivó una búsqueda de nuevos recursos y una confrontación directa con la improvisación.

> Después de un lapso de casi ciento cincuenta años, durante los cuales la generación de estructuras musicales en tiempo real casi había sido eliminada de la actividad musical de esta tradición occidental o "paneuropea", herederos putativos de esta tradición han promulgado investigaciones renovadas de formas de musicalidad en tiempo real, incluyendo una confrontación directa con el papel de la improvisación. (Lewis, 2015, p.96)

La Formación de los músicos clásicos es basada en la lectura musical y enfrentar la improvisación significa un reto técnico, ya que se tienen que seguir una serie de patrones musicales, pero al mismo tiempo crear un lenguaje que estéticamente sea adecuado, a partir de esta época el músico tiene un nuevo reto y es la improvisación, al mismo tiempo el reto del músico de jazz es fortalecer su lectura para poder acceder a canciones del real book u

otras partituras, la inclusión del estudio del jazz como carrera universitaria ayuda a acortar la brecha existente entre músicos clásicos y de jazz, y aporta al crecimiento técnico de cada uno de estos géneros musicales.

Por esto la interpretación de un concierto que combine las dos estéticas musicales (jazz y clásico), significa un gran reto técnico y musical para el intérprete moderno, realizar las improvisaciones con un correcto lenguaje músical, pero al mismo tiempo interpretar las secciones clásicas del concierto, implica sumergirse en el estudio de dos estéticas y trabajar para tener dominio de cada una de ellas.

EL VIBRÁFONO Y LA IMPROVISACIÓN

El vibráfono, instrumento perteneciente a la familia de la percusión, fue creado en EEUU a principios del siglo XX, el avance de la tecnología tuvo que ver mucho con su creación, ya que tuvieron que pasar gran cantidad de años para que ésta avanzara y pudiera permitir la creación de este, un ejemplo de ello es que se necesita una tecnología avanzada para la construcción del motor, que permite girar constantemente las aspas y por otro lado la construcción del pedal que pueda girar en un rango de 180 grados y bajar las placas a diferentes alturas.

Hasta la creación del vibráfono la música clásica ya había tenido un gran desarrollo musical, no pudiendo incorporar en sus composiciones este instrumento, es así como después de su creación empieza a ser incluido en nuevo repertorio y grabaciones.

Las primeras incursiones de este instrumento desde su creación estuvieron ligadas al cine,

> Al principio, en las películas solo existía una pista que contenía las imágenes. Posteriormente eran necesarias, una pista para la imagen y otra pista para los diálogos. Más tarde, se añadieron más pistas correspondientes a la música y a los efectos sonoros, entre los que se encontraba el sonido del vibráfono. (Pérez,2015, p.12)

Este instrumento desde su creación también estuvo ligado al jazz, es así como Lionel Hampton baterista de Louis Armstrong incluye este instrumento en un disco titulado

Memories of You, destacando la versatilidad del instrumento, ya que puede realizar acordes y melodía al mismo tiempo, aspecto que hasta este momento era muy poco probable en los instrumentos de percusión.

Las características del vibráfono hacen que sea un instrumento versátil para la improvisación, se puede interpretar solo ya que puede hacer armonía y melodía al mismo tiempo e incorporar efectos sonoros, como lo es el motor y el deslizar las baquetas sobre este.

> El vibráfono es un instrumento capaz de tocar melodías y armonías. Por ello, es considerado un instrumento melódico de sonido determinado, ya que permite obtener notas musicales de una altura determinada, y es considerado como un instrumento armónico puesto que permite generar acordes si se percuten varias láminas usando tres o cuatro baquetas. (Pérez,2015,. p.14)

A través de los años los compositores e intérpretes han explorado mucho este instrumento, explotando en este los efectos sonoros como tocar el instrumento con un arco de violín, con diferentes tipos de baquetas realizar efectos de ondulación de la onda sonora, es pues un instrumento muy adecuado para las composiciones que quieran incorporar efectos e improvisación y dan un aire de novedad a las piezas, por esto se está utilizando en gran cantidad de piezas del siglo XX, también se ha escrito música para vibráfono y pista electrónica, incorporando todos los efectos anteriores y la aleatoriedad dada al músico para la creación de las improvisaciones.

Estas características del instrumento y su momento histórico en la creación de música nueva, hicieron que fuera rápidamente incluido tanto en la composición de jazz como de música clásica, un sonido nuevo y una nueva forma de componer.

CONCIERTOS PARA VIBRÁFONO Y ORQUESTA

Al ser un instrumento históricamente tan nuevo, los compositores anteriores al siglo XX no contaron con este para sus composiciones, pero luego del siglo XX ha sido incluido en el

repertorio clásico y de jazz, como lo incluye Leonard Bernstein en *West Side Story*, realizando un motivo muy incisivo, que combina un lenguaje de jazz con música clásica.

> Pese a que en la orquesta, al principio, el vibráfono se integrará como un instrumento auxiliar, progresivamente irá adquiriendo una gran importancia. Podemos destacar como ejemplos a los siguientes compositores y obras: Benjamin Britten con "Sinfonía de Primavera" (1949) y "Cello Symphony", Christopher Brook con "Concerto for vibraphone and orchestra", Olivier Messiaen con "Turangalila Symphony", Darius Milhaud con "Concierto para Vibráfono, marimba y orquesta" (1947), Ney Rosauro con "Concerto for vibraphone and orchestra", Michael Torke con "Saxophone Concerto" y William Walton con "Partita" y "Concierto para violonchelo". (Pérez, 2015, p.114)

Dentro de las nuevas creaciones podemos incluir los conciertos para vibráfono y orquesta, después de una investigación buscando los conciertos para vibráfono y orquesta se llegó a la conclusión de que el primer concierto para vibráfono y orquesta fué compuesto por el compositor brasileño Ney Rosauro en 1996, trayendo a este concierto motivos rítmicos de la música brasilera, pero sin incluir ningún tipo de libertad al intérprete ni siquiera en las cadencias, es mediante el ritmo como logra una gran combinación de música folclórica brasileña y una orquestación clásica conformada por toda la cuerda, maderas, bronces y dos percusionistas.

Luego vinieron otros conciertos más contemporáneos como lo son el concierto para vibráfono y orquesta de cuerdas del compositor francés Emmanuelle Sejourne, donde incluye intervalos más disonantes y nos lleva por un lenguaje musical del siglo XX, también hace un desarrollo de los efectos del instrumento, como son: el uso del motor en diferentes velocidades, el uso diferenciado del pedal, técnicas de efectos como son deslizar una baqueta en la placa del instrumento y tocar con otra al mismo tiempo, el uso del arco del violín que genera un sonido muy particular al ser deslizado por la placa, en este

concierto se da una muestra de lo versátil que puede llegar a ser este instrumento y su capacidad para producir diferentes sonidos hasta este momento nuevos en la composición.

El concierto del cual se ocupa este texto, es de Florian Poser, compositor Alemán, que tiene varias características: Músico con formación en las escuelas clásica y jazz, y con conocimientos de composición, lo cual hace que pueda escribir muy bien un concierto de estas características. El *Concierto N. 3* de Florian Poser puede incluir todas las influencias antes mencionadas en otros conciertos y agregar secciones extensas de improvisación dentro de cada una de sus movimientos, por lo tanto se escriben los comienzos y finales del concierto, las cadencias, y se escriben los cifrados de grandes secciones para dejar al músico un espacio de improvisación, es por esto que debe contar con los recursos técnicos que le permitan leer las secciones escritas con una correcta interpretación y luego cambiar a secciones de improvisación y lograr unir estas dos estéticas.

Dentro de mi investigación en bases de datos y preguntando a colegas, estos fueron los conciertos que encontré, pueden existir otros conciertos pero al no pertenecer a una editorial o contar con poca promoción, escapan a este texto.

CONCIERTO PARA VIBRÁFONO Y ORQUESTA DE FLORIAN POSER

Florian Poser, compositor Alemán nacido de una familia de gran trayectoria musical, su padre fue compositor y desde niño aprendió el trabajo de la composición, en sus primeros años aprendió a tocar el violonchelo, luego por cuenta propia aprendió el piano, la guitarra y la batería, en 1971 empezó a tocar el vibráfono.

Luego de realizar el pregrado en sociología, entró a estudiar percusión clásica en la universidad de música y teatro de Hamburgo de 1978 a 1981.

En 1985, Poser recibió el premio Erns Fischert de la Fundación GEMA . En el mismo año ganó el concurso de composición de Oldenburg con su "Concertino para vibráfono y orquesta - St. Mountain". Con sus grupos ganó cuatro premios en el "Jazzpodium Niedersachsen" y recibió una beca para jóvenes talentos (1989) y una beca de trabajo

(1990) del estado de Baja Sajonia. Sus composiciones de jazz han sido nominadas dos veces para el Concurso Internacional de Composición de Temas de Jazz de Mónaco.

En el concertino para vibráfono y orquesta no incluye secciones de improvisación, es un concierto en forma sonata y de tradición clásica, por eso es tan importante resaltar que con este concertino realiza su gran conocimiento de las formas clásicas que ayudarán a su desarrollo como compositor, pero que también permitirán que empiece a explorar otros caminos, el estudio del violonchelo aportó a su formación clásica y más adelante sus estudios de batería y piano complementarán la faceta rítmica-armónica que caracterizan sus composiciones de vibráfono, nos encontramos con un compositor con una formación clásica y con conocimientos del jazz, es según mi punto de vista una de las características más importantes para que pueda componer este tipo de conciertos, que mezclan jazz y música clásica, con el acompañamiento de una orquesta sinfónica.

CONSTRUCCIÓN DE LA IMPROVISACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

En el estudio de los instrumentos de percusión es muy importante tener herramientas de improvisación, por ejemplo la batería, un instrumento que se toca a partir de la imitación y que busca una expresión del músico en sus patrones rítmicos. Por esto es de gran ayuda para el percusionista interpretar los instrumentos de diferentes músicas folclóricas para poder tener control sobre cada uno de ellos, es así como el estudio del vibráfono debe de partir de explorar el instrumento desde la improvisación, permitiendo tener control sobre la extensión del instrumento, explorar los diferentes efectos que produce. Una ayuda en el vibráfono, es que permite hacer armonía con la mano izquierda, permitiendo hacer la fundamental y tercera del acorde y en la mano derecha improvisar o complementar las notas que faltan del acorde, si el percusionista no tiene conocimientos de armonía puede partir de improvisar desde su concepto de lo que suena bien y mal, esto le permite dominar el instrumento pero no le permite tocar en grupo ya que para tocar acompañado se requiere concertar los acordes en los que se estará realizando la improvisación, a partir de estos conceptos empecé a estudiar la improvisación, buscando construir melodías que a mi manera sonaran bien, es una expresión individual y que solo funciona si interpreto el instrumento solo, así estaría realizando una improvisación desde la intuición y creación

libre, como lo explica Joaquin Blas Perez_en el texto la improvisación músical como experiencia corporeizada.

> ¿Qué es la improvisación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de improvisar? En el uso coloquial del término se vincula generalmente a la improvisación con lo intuitivo, lo espontáneo y lo no preparado. De hecho la definición tradicional para la lengua española es que improvisar es: Hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna (Real Academia Española, 2001; p.1257). En lo que respecta a la música se ha definido como: El arte de tocar música espontáneamente sin la ayuda de la escritura o la memoria (Apel, 1969, citado en Berliner, 1990). También se ha entendido a la improvisación musical como un tipo de composición en la ejecución, espontánea o sin preparación. (Webster´s New World Diccionary, citado en Berliner op.cit.)(Pérez,2020, p.1)

Es a partir de este fundamento que empecé a estudiar las improvisaciones del concierto, teniendo en cuenta los acordes y las notas que deben encajar en estas armonías, realicé improvisaciones que salen espontáneamente y que luego empecé a grabar para enviar al compositor para que él, al revisar, me enviara retroalimentación.

Creo que la improvisación surge de la intuición y luego de ser grabadas y analizadas emergen conocimientos de armonía que se llevan y se han aprendido en diferentes materias como armonía, solfeo, lectura, aquí convergen todos los conocimientos que se han aprendido y estudiado durante el pregrado en música.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS.

En una primera fase abordé el estudio del concierto para su interpretación en concierto con la *Orquesta Sinfónica Eafit* en el año 2020, en esta fase estudio el concierto y envío grabaciones de las secciones de improvisación al compositor para recibir correcciones y retroalimentación, cada semana enviaba en promedio dos o tres grabaciones y recibía consejos para una mejor interpretación, también trataba de hacer ejercicios de improvisación cambiando de armonías para desarrollar la improvisación.

En la segunda fase hago un análisis armónico tratando de llegar a los círculos armónicos que se repiten constantemente para sacar células rítmicas que se repiten, ya que para el estudiante le será más fácil empezar a abordar la improvisación desde pequeños cambios armónicos y no desde secciones grandes, igual me centré en los círculos armónicos que se repiten, entonces el estudio le servirá para todo la sección.

En la tercera fase luego de extraer estos fragmentos, hago ejercicios con cada uno de estos círculos armónicos, con sugerencias de estudio para los futuros estudiantes de este texto.

ACERCAMIENTO COMO SOLISTA AL CONCIERTO (PRIMERA FASE)

La idea surge de tocar como solista con la orquesta sinfónica Eafit en el año 2020, hasta este momento, en los 22 años de existencia de la orquesta no se había interpretado ningún concierto para vibráfono, mi intención fue poder tocar un concierto que representara mi perfil musical, ya que mis estudios estuvieron encaminados a la interpretación de obras clásicas pero en el pregrado siempre estudié jazz con mis compañeros de curso por interés propio, luego de investigar acerca de los conciertos de vibráfono, en las diferentes librerías virtuales no encontraba un concierto de las características que quería interpretar, mediante la recomendación de un amigo profesor en la universidad industrial de santander, encontré el concierto para vibráfono y orquesta de Florian Poser. Como he descrito en este texto anteriormente, este compositor cuenta con herramientas para la composición de un concierto con características clásicas y jazzísticas, busqué mediante redes sociales contacto con el compositor y fue de inmediato que logramos dialogar y construir un puente de comunicación, el concierto motivo de nuestro estudio cuenta con tres movimientos, es un concierto de aproximadamente 35 minutos, la idea que surgió en el primer momento y que logré llevar a cabo, fue la de tocar el concierto de memoria, por eso empecé el estudio de este concierto abordando las partes escritas, para luego tener más tiempo para las secciones de improvisación, luego empecé a estudiar armónicamente las partes de improvisación.

Con la ayuda de mi profesor, Alexander Zivorov, estudié las partes escritas con acompañamiento de piano, enviamos grabaciones de audio de los ensayos que íbamos realizando al compositor para recibir retroalimentación, esta metodología fue muy buena ya

que nos permitió recibir retroalimentación constante para seguir con el montaje del concierto.

En esta parte del montaje se definió qué baquetas se usarían en cada movimiento y qué digitaciones, pero surgió la pregunta sobre ¿cómo sonaría con la orquesta? , duda que sería resuelta muy pronto ya que la orquesta por medio de la maestra Cecilia Espinosa, decidió incluir esta obra en un concierto didáctico a presentar en la iglesia católica del parque de Envigado, una semana antes de su estreno en el auditorio fundadores, esto permitió que el maestro Zivorov pudiera escuchar las dinámicas y hacerme una retroalimentación.

También permitió que se ensayara más tiempo del que se le da a otros conciertos, y con este trabajo se permitiera mayor preparación para su estreno, la confianza que pude llograr fué determinante para su interpretación ya que contamos con aproximadamente ocho ensayos con orquesta y con la interpretación de este en dos conciertos en diferentes lugares.

El estreno en Colombia del *Concierto N. 3 para vibráfono y orquesta* de Florian Poser se realizó en el auditorio Fundadores de la universidad EAFIT, el 27 de Febrero del año 2020, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Eafit, en su segundo concierto de temporada bajo la batuta de la maestra Cecilia Espinoza, (ver ilustración 1)

Imagen 1

Fotografía del estreno del concierto de Florian Poser en el Teatro Fundadores de Eafit el día 27 de Febrero de 2020

Fuente: archivo personal del autor

ANÁLISIS DE LAS SECCIONES DE IMPROVISACIÓN (SEGUNDA FASE)

Dentro de esta fase se toma cada una de las secciones de improvisación y se realiza un análisis armónico, definiendo qué círculos y acordes se repiten constantemente para tomar el patrón armónico más pequeño en el cual se van a centrar los ejercicios que vamos a realizar. Se decidió hacer de esta forma ya que es más fácil que el estudiante aborde pequeños cambios armónicos que se estarán presentando a lo largo de toda la sección de improvisación, es así como por medio de estos ejercicios se puede empezar a abordar la improvisación desde lo más simple posible.

CREACIÓN DE EJERCICIOS.

Cuando empecé a estudiar el concierto para su interpretación en el 2020, siempre me pregunté qué herramientas debería de tener en ese momento para interpretar este concierto, las secciones escritas avanzaron fácilmente y cuando llegué a las secciones de improvisación traté de realizar grabaciones para escuchar lo que estaba tocando y si eso que estaba tocando mostraba la armonía y tenía un ritmo armónico adecuado para esta obra, estos ejercicios salen de estas grabaciones y de tratar de comunicar formas fáciles de abordar estas partes que requieren improvisar. Creo que lo adecuado sería que el intérprete practicara estos ejercicios y luego intentara hacer interpretaciones propias y que surgieran de su propia versión.

Para lograr mayor comprensión, tomé los acordes que se repiten en la obra y traté de dar ejercicios para cada círculo, creo que si son más cortas las frases puede ayudar a una correcta forma de estudio y comprensión.

Los ejercicios están dados en los diferentes círculos armónicos que va dando el compositor y al tomar estos círculos armónicos hago ejercicios cortos que permitan empezar a improvisar sobre estos.

Ilustración # 1

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

Esta primera parte la podemos situar en la escala de Abm, que pasa al cuarto grado mayor que es DBM.

Los siguientes dos ejercicios se dan como sugerencia para una preparación al momento de improvisar. Estos ejercicios son de preparación para tener una idea armónica clara sobre la tonalidad en la cual se encuentra y tener claro el sentido armónico.

Ilustración . Primer ejercicio de sugerencia de estudio para la primera sección

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio está realizado para hacer cambios rápidos de acordes con ritmo armónico y diferentes tipos de disposiciones de las baquetas, compases 1 y 2 es importante hacer una correcta digitación, recomiendo hacer el bajo con la baqueta número 1 y las notas agudas utilizando las baquetas 2 y 4, esto será muy provechoso a la hora de improvisar ya que estará dando una consistencia al orden de las baquetas y melodías ascendentes, en los compases 3 y 4 recomiendo utilizar las baquetas 2 y 3 para realizar este arpegio, resaltar el

Ab que sería la fundamental del acorde, el resto de los compases estudiar con la misma digitación, baquetas 2 y 4, estudiar en diferentes tiempos y lograr memorizar el ejercicio, luego puede tratar de improvisar cambiando el orden de las notas y agregando notas de paso entre cada una de ellas.

Ilustración. Segundo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

El objetivo de este ejercicio es estudiar las notas más importantes de cada armonía, después de su estudio podemos acercarnos a estas notas a través de notas de paso que estén en la misma armonía, por ejemplo, en el compás 1 se están tocando las notas más relevantes de este acorde pero la idea del compás 2 es incluir más notas, recomiendo estudiar este ejercicio tratando de utilizar las baquetas 2 y 4 para estudiar saltos y movimientos en las notas del acorde, luego se podría practicar la llegada a cada nota mediante una apoyatura, que puede ser superior o inferior y así podemos empezar a practicar agregar notas a cada acorde y luego improvisar con estas mismas notas pero variando el ritmo.

Ilustración # 2.

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

En este acorde de Amaj7(#11)/A nos podemos situar en la escala de mi mayor, este acorde es modal y surge del modo frigio de E mayor, es importante moverse entre las notas de la triada de A mayor, resaltando la nota Ab que es enarmónico de G#, entonces nos debemos situar en E mayor resaltando las notas de la triada de A mayor.

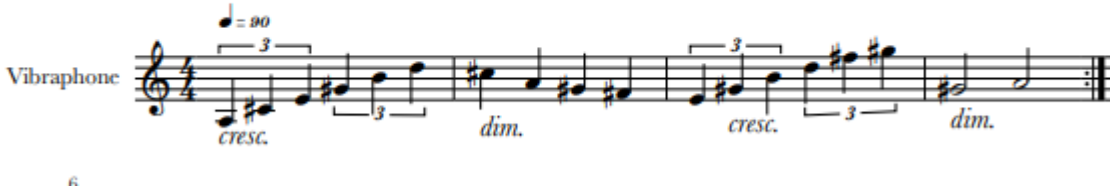
Ilustración. Tercer ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio está realizado para practicar el acorde de Amaj7, para centrarnos en la improvisación, primero debemos de conocer cada nota del acorde que nos proponemos tocar, y después tratar de improvisar con estas mismas notas pero con diferentes ritmos.

Recomiendo estudiar con diferentes digitaciones, hacer el ejercicio completo utilizando las baquetas 2 y 3, luego 1 y 3 y 1,2,3,4, aprender a tocar el mismo ejercicio con diferentes combinaciones de baquetas ayuda a tener un dominio del instrumento, a tener mayor agilidad.

Ilustración. Cuarto ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio trabaja la misma armonía pero agregando tresillos, es una muestra de cómo podemos empezar a practicar la misma armonía pero desde diferentes ritmos.Recomiendo escoger diferentes acordes y hacer este mismo ritmo, siempre tocando fundamental, tercera y quinta, si tiene conceptos armónicos agregar novena y séptima.

Ilustración # 3

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

El los primeros dos compases de este texto, estamos en el modo de F# mixolidio, resaltando la séptima menor del acorde de F# mayor que es E, los compases 1 y 4 están situados en el modo mixolidio de C# mayor, compases 5 y 6 son enarmónicos de D# menor, estamos en el modo dórico de C# mayor, compases 7 y 8 estamos en el modo eólico de Ab mayor, compases 8 y 9 estamos en el modo de F# mixolidio, compases 10 y 11 acorde de Amaj7 está en A jónico y compases 12 y 13 C# jónico.

Ilustración . Quinto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio contribuye al estudio de las notas sostenidas del instrumento, como sabemos, el teclado superior del vibráfono no es igual al de la marimba, pues en el vibráfono se encuentra a la misma altura, con la práctica de este ejercicio estaremos fortaleciendo el control y movimiento en estas notas, recomiendo utilizar las 4 baquetas tocando cada nota lo más cercano al número de la baqueta, notas agudas serían tocados por la baqueta número 4 y graves por la baqueta 1, las notas del centro lo más cercano a la baqueta 2 y 3.

Ilustración . sexto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Cuando estamos tocando en la parte superior derecha del instrumento es difícil atacar de repente una nota del lado izquierdo, este ejercicio busca trabajar la precisión en el cambio de notas agudas a graves, por eso constantemente se está en las notas agudas y se hace un cambio a las notas graves, en la improvisación para evitar monotonía se busca cambiar

repentinamente de nota aguda a grave, pero se debe de tener el conocimiento de qué nota puedo tocar en ese acorde.

SEGUNDO MOVIMIENTO

Ilustración # 4

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser

ANÁLISIS

En los dos primeros compases nos podemos estar en la tonalidad de A menor, empezando en el cuarto grado, D menor, compases 3 y 4 está el acorde de B7/A que es acorde dominante de paso para llevarnos a E mayor, compases 7 y 8 nos podemos ubicar en el modo locrio de G mayor que resuelve cromáticamente a la tonalidad de F mayor.

Ilustración . séptimo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio provee estudiar ritmo armónico entre acordes que comparten varias notas en común, como lo son los dos primeros compases, es importante tratar de sentir las tensiones de resolución de cada nota y sentir los cambios armónicos entre cada acorde, recomiendo practicar a diferentes velocidades y utilizando las baquetas 1,2,3 y 4 abarcando la mayoría de las notas del vibráfono.

Ilustración . Octavo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

A diferencia del ejercicio anterior, se agregan notas de paso entre la fundamental, tercera y quinta del acorde, este trabajo de aproximarse con notas diferentes del acorde, es muy

importante para el intérprete, ya que puede variar melodías y no siempre improvisar aleatoriamente.

Ilustración # 5

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS ILUSTRACIÓN

Los acordes de este círculo están en la tonalidad de A mayor, está haciendo los acordes V y IV para resolver en el compás 7 a un acorde de iv menor y i menor en el compás 8. A nivel modal podemos decir que hace mixolidio de A mayor y lidio de A mayor, para resolver a locrio de C mayor.

Ilustración . Octavo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

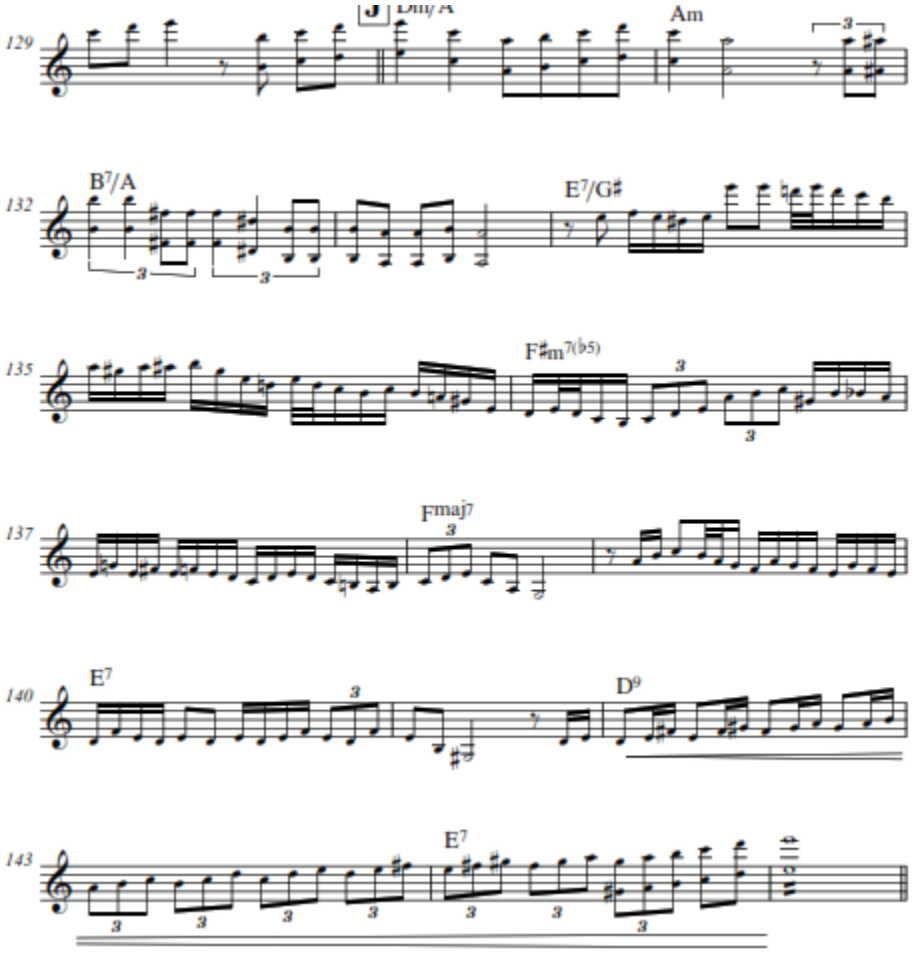
Recomiendo estudiar este ejercicio haciéndolo con cada baqueta, por ejemplo empezando con la baqueta 4, 3, 2 ,1 esto ayuda a que en la improvisación pueda utilizar cada baqueta para acentuar y resaltar ciertas notas.

Ilustración . Noveno ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio es para brindar agilidad, debe ser estudiado con metrónomo en diferentes *tiempos* y tratando de mezclar las digitaciones, tratando de dar forma a la dirección de la melodía, cuando sube baquetas 3 y 4, bajando utilizar 2 y 3.

Ilustración # 6



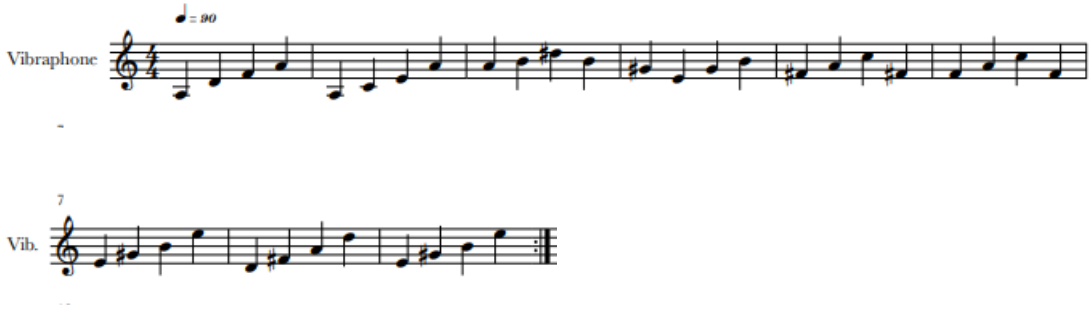
Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

En los compases 2 y 3 nos podemos situar en la tonalidad de A menor, empezando en el cuarto grado, D menor, compases 4 y 5 está el acorde de B7/A que es acorde dominante de paso para llevarnos a E mayor en primera inversión, compás 8 nos podemos ubicar en el

modo de locrio de G mayor que resuelve cromáticamente a la tonalidad de F mayor, compás 12 está en la tonalidad de A mayor y hace V grado y IV para terminar en dominante.

Ilustración . Noveno ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio puede ser estudiado haciendo dobles de la misma nota con la misma baqueta, esto brindará agilidad en cada mano, también puede ser estudiado tocando las mismas notas en acorde, al mismo tiempo y cambiando cada 4 tiempos para practicar las posiciones de las baquetas.

Ilustración . Décimo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Mi sugerencia para el estudio de este ejercicio sería hacerlo con manos diferentes utilizando cada una de las baquetas, por ejemplo hacerlo con la mano derecha solo utilizando las baquetas 3 y 4, luego de estudiarlo de esta manera hacerlo con la mano izquierda, esto permitirá tener un mayor control con cada una de las baquetas para la improvisación.

TERCER MOVIMIENTO

Ilustración # 7

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

Esta improvisación transcurre en tres modos dóricos, el primero dórico de Eb mayor que seria Fm, y resuelve al segundo grado menor de Db mayor, que es Ebm dórico, el tercer

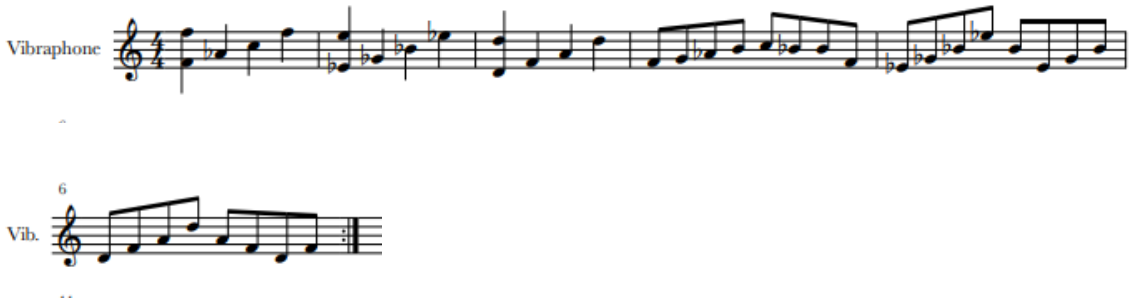
acorde Dm es segundo grado de C mayor, se puede improvisar los dos primeros acordes en Eb, compases 3 y 4 en Db, compases 5 y 6 en C mayor.

Ilustración . Décimo Primer ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

En el vibráfono es bastante complicado tocar notas cercanas a gran velocidad ya que contamos con 2 baquetas en cada mano, y cerrarlas es complicado, por esto en cada tiempo se hacen semicorcheas para practicar las notas de paso entre cada nota del acorde pero acercándonos desde otra nota fundamental.

Ilustración . Décimo segundo ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio puede ser estudiado en diferentes formas, la primera Utilizando las baquetas 2 y 4, tratando de obtener mayor agilidad en la subida, la segunda forma es utilizando las 4 baquetas para tocar un acorde en arpegio, que más adelante puede ser tocado con la mano izquierda las dos primeras notas y con la mano derecha improvisar con las notas escritas en diferentes ritmos.

Ilustración # 8

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

Acorde de Dm es dórico de C, el acorde de Gm11 es F mayor ya que este Gm es dórico de esta tonalidad, luego estaremos descendiendo con Fm, Ebm, para llegar a Dm la tonalidad en la que empezamos.

Ilustración . Décimo tercero ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

La importancia de practicar este ejercicio es que en la improvisación tenemos dos compases donde podremos incluir muchas notas de paso entre las notas principales del acorde, este ejercicio puede ser estudiado de muchas formas, una de ellas es poner el metrónomo en un tiempo muy lento, negra 80 y hacerlo. Luego, con este mismo tiempo, tratar de incluir una nota de paso entre cada nota del acorde, por ejemplo entre D y F adicionar E en la mitad, esto nos ayudará a empezar a comprender las formas de empezar a estudiar improvisación, ya que es adornar notas que son bases del acorde pero que nos podemos acercar a ellas de diferentes maneras.

Ilustración . Décimo cuarto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

En este ejercicio podemos practicar agilidad en las baquetas para cambiar de acorde, recomiendo utilizar las baquetas 2 y 4 para practicar estas notas en diferentes tiempos y dinámicas, ayudando a tener más control del instrumento, trabajar la extensión de las baquetas y la agilidad para cambiar de nota.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del presente trabajo son los ejercicios que aportan al intérprete de este concierto, es muy importante su aporte ya que acerca a los músicos de formación clásica al jazz y puede crear un puente entre dos estéticas, en el pasado cada una debía ser estudiada por separado, pero hoy en día se puede realizar un estudio de las dos, logrando un gran avance técnico y teórico que permite la exploración de otros estilos.

En mi experiencia, cuando realicé mi pregrado en la universidad Eafit, no era posible interactuar con los estudiantes de jazz, o tomar alguna materia que permitiera tener algunos conceptos del jazz, por esto más adelante, después de graduarme, tuve que dedicar bastante tiempo al estudio del jazz, con trabajos como el presente podría haber tenido una mayor preparación para abordar el estudio del vibráfono y el jazz.

A futuro el músico se podrá enfrentar a retos de improvisación y en estos ejercicios puede encontrar una fuente de conocimiento, en cuanto a los antecedentes anteriormente citados ejercicios del presente texto aportan a la parte práctica, ya que los anteriores trabajos citados en la introducción de este texto estaban más dirigidos al análisis e interpretación de esos conciertos.

El presente texto busca ocuparse de introducir al intérprete en una estética desconocida, buscar aportar a la interpretación y lograr que al final sea él quien decida qué elementos de la improvisación aplicar a sus interpretaciones y pueda crear su propio lenguaje.

En términos teóricos su aporte es el de simplificar conocimientos que pueden ser difíciles de comprender, los métodos de jazz y textos buscan desarrollarse desde unos conocimientos bastante altos, el aporte de estos ejercicios es de un nivel mínimo para que por medio de ellos pueda más adelante estudiar textos con un nivel más alto, si bien en términos teóricos el músico que vaya a estudiar este método debe de saber de lectura musical ya que es un músico con formación clásica, que a través de estos ejercicios estará aprendiendo nuevas habilidades como son la improvisación desde sus fundamentos más básicos.

En cuanto a interpretación se aporta desde el análisis musical, ya que el músico tendrá más herramientas para comprender los diferentes cambios armónicos y hacia donde pueda ir la tensión y el reposo, estos análisis escritos pueden ser utilizados dentro de la improvisación como sugerencia y ayuda para comprender qué notas pueden utilizarse.

Finalmente creo que trabajos como este aportan para acercarnos a nuevos repertorios, para explorar nuevas estéticas musicales y aprender sobre la improvisación, este trabajo aporta al intérprete del concierto y también puede ser abordado por alguien que quiera empezar el estudio de la improvisación, como un texto alternativo de ejercicios que permiten tener un desarrollo musical y técnico en el vibráfono.

Referencias

Ciro, J. (2012). *Concertino para marimba y orquesta de Jorge sarmiento: experiencias y recomendaciones de un músico intérprete.*[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional universidad Eafit. *https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/516*

Duque, D.(2017). *Flow sin fronteras: Concierto para percusión y ensamble de vientos*.[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/5436

Garcia, M.(2022) Tres arreglos del bambuco "Cejeñita " para marimba sinfónica.[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional Universidad Eafit.https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/31746

Lewis George, E. (1996). Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives.Black Music Research Journal, *16*,92-103 https://www.jstor.org/stable/779379?origin=JSTOR-pdf

Mejia, D. (2015). *Monólogo II: obra para vibráfono y electrónica en vivo de José Guillermo Martínez : reflexiones y análisis.* [Tesis maestría, Universidad Eafit]Repositorio Institucional universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/2450

Marin, U. (2018). Diseño de un plan de formación para los estudiantes de percusión sinfónica del Programa de Bandas de Caldas direccionado a la Educación Superior [Tesis maestría, Universidad Eafit]. Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/12994

Perez, R. (2015).*El vibráfono en el jazz: El vibráfono jazzistico en España.*[Tesis Doctoral, Universidad politécnica de Valencia]Repositorio Universidad Politécnica de Valencia https://riunet.upv.es/handle/10251/62323?show=full

Poser, F. (2008) *Concierto para vibráfono y orquesta.*Discos.

Ruiz, A. (2014). *Khan variations, de Alejandro Viñao: sugerencias interpretativas* [Tesis maestría, Universidad Eafit]. Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/7888

Rosauro, N.(2005) *Concierto para vibráfono y orquesta.* Malletworksmusic.

Sejourne, E. (2012) Concierto para vibráfono y orquesta.Alfonce-productions.

Abstract

This article proposes the creation of exercises that allow to begin the study of improvisation from the sections that require this process in the Concerto for vibraphone and orchestra No. 3 by Florian Poser. These suggestions arise from the need to offer some basic strategies for the interpretation of this concert.

For this, in addition to having the personal experience of having interpreted the concert and its improvisation sections from direct dialogue with the composer, a harmonic analysis of the improvisation sections was carried out, which allowed the construction of small exercises. for those who may be interested in these processes, and in addition, a series of suggestions were raised for the approach of each one of them.

As a result, 16 exercises were obtained that, with their respective recommendations, could help the interpreter with little experience in improvisation, to start in this type of process in which the interpreter becomes co-creator of the work itself.

Keywords

Vibraphone, improvisation, Florian Poser, Vibraphone Exercise.

INTRODUCCIÓN

El vibráfono es un instrumento que surge a comienzos del siglo XX. Sucesor del xilófono, en sus comienzos se incorporó al estudio de los percusionistas de formación clásica, debido a la técnica que estos ya tenían para tocar otros instrumentos como el xilófono:

> Antes de que el vibráfono fuese inventado destacaron algunos intérpretes del xilófono que fueron claramente los antecesores directos de los primeros vibrafonistas. Lo más común era que estos xilofonistas intercambiaran su trabajo como percusionistas de orquestas sinfónicas con su faceta de músicos de orquestas de baile en hoteles, y que de allí pasasen a trabajar para radio, televisión y cine llegando a aportar en los comienzos de la música contemporánea y el jazz. (Pérez, 2015, p.107)

Dentro del jazz, este instrumento ha tenido gran desarrollo y tiene un papel muy importante en las grabaciones de diferentes artistas. Así mismo, desde su creación empezó a ser usado por escritores de música clásica en sus composiciones; ejemplo de ello es Leonard Bernstein en *West Side Story*.

El vibráfono se sitúa entre los instrumentos de afinación definida y cromáticos y brinda gran cantidad de opciones sonoras y efectos que enriquecen su ejecución. Estas posibilidades no son estudiadas a cabalidad ya que el estudio de percusión requiere aprender muchos instrumentos como los timbales, redoblante, xilófono, marimba, glocken, percusión cubana como congas, timbaleta y bongó. Esto dificulta que se pueda profundizar en cada instrumento, por el tiempo de estudio que se debe dedicar a cada uno de ellos, y que se puedan conocer los efectos y características principales de cada uno. Por esto creo que es importante realizar este tipo de trabajos, donde podemos profundizar en un instrumento específico, como en este caso el vibráfono.

En las últimas décadas surgen trabajos de sugerencias interpretativas de conciertos de percusión, ya que estas buscan acercar más al percusionista al estudio específico de estos instrumentos que pertenecen a una familia más grande. Algunos de los trabajos de sugerencias interpretativas de percusión son *Khan Variations,* de Alejandro Viñao con sugerencias interpretativas de Alejandro Ruiz; *Flow sin fronteras,* de Juan David Osorio

por Daniel Duque, y *Obra para vibráfono y electrónica en vivo* de José Guillermo Martínez, con reflexiones y análisis de Daniel Mejía.

Estos trabajos permiten dar herramientas al ejecutante para que pueda profundizar y lograr objetivos más concretos. Es así como en un concierto de solista se necesita que el instrumentista de percusión haya profundizado más en el instrumento que estará interpretando como solista, y tenga un dominio mayor con respecto a otros de la misma familia.

El *Concierto N. 3 para vibráfono y orquesta* de Florian Poser está escrito con grandes secciones de improvisación, que permiten que el músico pueda interactuar con la orquesta. También cuenta con introducciones y cadencias que están escritas, lo cual genera que el músico de formación clásica tenga un reto mayor en las secciones de improvisación. Es este el motivo que ocupa este trabajo.

En este sentido, además de aportar a la difusión del vibráfono, con este trabajo se pretende acercar a la improvisación a instrumentistas de formación clásica que no cuenten con suficiente información para la improvisación, ya que después de buscar en los contenidos de cada uno de los currículos de las universidades en Colombia, se ha identificado que no se estudia la improvisación jazz. Además, en debates y conversaciones con los docentes de las diferentes universidades, como Jhon Ciro, docente de percusión en la Universidad Industrial de Santander, y Uriel Gallego, docente en la Universidad de Caldas, y autor del trabajo de grado "diseño de un plan de formación para los estudiantes de percusión sinfónica del programa de bandas de Caldas direccionado a la educación superior" hemos llegado a la conclusión de que el trabajo de aprender a improvisar debe ser un trabajo que realice el percusionista por su cuenta.

El estudio de este material quiere brindar ejercicios que buscan aportar herramientas técnicas y de estudio armónico-melódico a los músicos percusionistas de formación clásica para la interpretación de las secciones de improvisación de este concierto. Así, este material puede ayudar y preparar al intérprete de este concierto, brindando herramientas interpretativas y de estética para el jazz.

DIÁLOGO ENTRE EL JAZZ Y LA MÚSICA CLÁSICA

A través de la historia de la música clásica, se privilegió la composición mediante la partitura, el objetivo de esta fue dar claridad al intérprete, buscar una correcta comunicación entre el compositor y músico y facilitar su permanencia en el tiempo con un entendimiento vertical entre quien compone y quien interpreta.

Pero al avanzar la historia, la humanidad sufre una serie de transformaciones sociales, como lo podemos ver en la segunda guerra mundial que trae consigo las migraciones masivas hacia América central, es así como nos vemos avocados a una combinación de tradiciones musicales que tienen que aprender a convivir y mezclarse entre sí.

> En el desarrollo de una hermenéutica de la música improvisada, el estudio de dos de las principales tradiciones estadounidenses de posguerra en tiempo real son clave. Estas tradiciones son ejemplificadas por las dos imponentes figuras de la década de 1950 American Experimental Music-Charlie "Bird" Parker y John Cage. El trabajo de estos dos creadores de música, ha tenido implicaciones importantes no solo dentro de sus respectivas tradiciones sino también en otros géneros musicales. Las composiciones de ambos artistas son ampliamente influyentes, como podemos ver en 93 Diario de BM que es su trabajo en tiempo real el que ha tenido el mayor impacto en el mundo cultural musical. Las músicas hechas por estos dos artistas, y por sus sucesores, pueden verse como ejemplificando dos concepciones muy diferentes de hacer música en tiempo real. Estas diferencias abarcan no solo la música sino también áreas que alguna vez se consideraron "extra musicales", incluida la raza y el origen étnico, clase y filosofía social y política. (Lewis,1950, p. 96)

En esta época podemos ver las primeras mezclas de improvisación y música clásica, una muestra de esto son las composiciones de Jhon Cage, que emulan la aleatoriedad e improvisación en cada una de sus piezas.

Desde el siglo XX la música ha buscado nuevos recursos tanto de composición como de interpretación, es así como mediante la exploración de otros caminos ha podido encontrar en la improvisación un nuevo rumbo para la composición, así lo describe.

> Desde principios de la década de 1950, la controversia sobre la naturaleza y la función de la improvisación en la expresión musical ha ocupado una atención considerable entre improvisadores, compositores, intérpretes y teóricos activos en ese mundo del arte socio musical que se ha construido a sí mismo en términos de un supuesta vínculo de alta cultura entre sectores seleccionados de los paisajes musicales europeos y americanos. (Lewis, 2015, p.92)

Es por esto que desde esta época la música clásica ha optado por usar el recurso de improvisación en sus composiciones y también enriquecer su lenguaje musical, buscando ampliar sus recursos y abriendo nuevos caminos para los compositores, la improvisación emerge y trae consigo nuevos retos para los músicos de formación clásica.

La llegada de la música occidental europea a Estados Unidos, incentivó una búsqueda de nuevos recursos y una confrontación directa con la improvisación.

> Después de un lapso de casi ciento cincuenta años, durante los cuales la generación de estructuras musicales en tiempo real casi había sido eliminada de la actividad musical de esta tradición occidental o "paneuropea", herederos putativos de esta tradición han promulgado investigaciones renovadas de formas de musicalidad en tiempo real, incluyendo una confrontación directa con el papel de la improvisación. (Lewis, 2015, p.96)

La Formación de los músicos clásicos es basada en la lectura musical y enfrentar la improvisación significa un reto técnico, ya que se tienen que seguir una serie de patrones musicales, pero al mismo tiempo crear un lenguaje que estéticamente sea adecuado, a partir de esta época el músico tiene un nuevo reto y es la improvisación, al mismo tiempo el reto del músico de jazz es fortalecer su lectura para poder acceder a canciones del real book u

otras partituras, la inclusión del estudio del jazz como carrera universitaria ayuda a acortar la brecha existente entre músicos clásicos y de jazz, y aporta al crecimiento técnico de cada uno de estos géneros musicales.

Por esto la interpretación de un concierto que combine las dos estéticas musicales (jazz y clásico), significa un gran reto técnico y musical para el intérprete moderno, realizar las improvisaciones con un correcto lenguaje músical, pero al mismo tiempo interpretar las secciones clásicas del concierto, implica sumergirse en el estudio de dos estéticas y trabajar para tener dominio de cada una de ellas.

EL VIBRÁFONO Y LA IMPROVISACIÓN

El vibráfono, instrumento perteneciente a la familia de la percusión, fue creado en EEUU a principios del siglo XX, el avance de la tecnología tuvo que ver mucho con su creación, ya que tuvieron que pasar gran cantidad de años para que ésta avanzara y pudiera permitir la creación de este, un ejemplo de ello es que se necesita una tecnología avanzada para la construcción del motor, que permite girar constantemente las aspas y por otro lado la construcción del pedal que pueda girar en un rango de 180 grados y bajar las placas a diferentes alturas.

Hasta la creación del vibráfono la música clásica ya había tenido un gran desarrollo musical, no pudiendo incorporar en sus composiciones este instrumento, es así como después de su creación empieza a ser incluido en nuevo repertorio y grabaciones.

Las primeras incursiones de este instrumento desde su creación estuvieron ligadas al cine,

> Al principio, en las películas solo existía una pista que contenía las imágenes. Posteriormente eran necesarias, una pista para la imagen y otra pista para los diálogos. Más tarde, se añadieron más pistas correspondientes a la música y a los efectos sonoros, entre los que se encontraba el sonido del vibráfono. (Pérez,2015, p.12)

Este instrumento desde su creación también estuvo ligado al jazz, es así como Lionel Hampton baterista de Louis Armstrong incluye este instrumento en un disco titulado

Memories of You, destacando la versatilidad del instrumento, ya que puede realizar acordes y melodía al mismo tiempo, aspecto que hasta este momento era muy poco probable en los instrumentos de percusión.

Las características del vibráfono hacen que sea un instrumento versátil para la improvisación, se puede interpretar solo ya que puede hacer armonía y melodía al mismo tiempo e incorporar efectos sonoros, como lo es el motor y el deslizar las baquetas sobre este.

> El vibráfono es un instrumento capaz de tocar melodías y armonías. Por ello, es considerado un instrumento melódico de sonido determinado, ya que permite obtener notas musicales de una altura determinada, y es considerado como un instrumento armónico puesto que permite generar acordes si se percuten varias láminas usando tres o cuatro baquetas. (Pérez,2015,. p.14)

A través de los años los compositores e intérpretes han explorado mucho este instrumento, explotando en este los efectos sonoros como tocar el instrumento con un arco de violín, con diferentes tipos de baquetas realizar efectos de ondulación de la onda sonora, es pues un instrumento muy adecuado para las composiciones que quieran incorporar efectos e improvisación y dan un aire de novedad a las piezas, por esto se está utilizando en gran cantidad de piezas del siglo XX, también se ha escrito música para vibráfono y pista electrónica, incorporando todos los efectos anteriores y la aleatoriedad dada al músico para la creación de las improvisaciones.

Estas características del instrumento y su momento histórico en la creación de música nueva, hicieron que fuera rápidamente incluido tanto en la composición de jazz como de música clásica, un sonido nuevo y una nueva forma de componer.

CONCIERTOS PARA VIBRÁFONO Y ORQUESTA

Al ser un instrumento históricamente tan nuevo, los compositores anteriores al siglo XX no contaron con este para sus composiciones, pero luego del siglo XX ha sido incluido en el

repertorio clásico y de jazz, como lo incluye Leonard Bernstein en *West Side Story*, realizando un motivo muy incisivo, que combina un lenguaje de jazz con música clásica.

> Pese a que en la orquesta, al principio, el vibráfono se integrará como un instrumento auxiliar, progresivamente irá adquiriendo una gran importancia. Podemos destacar como ejemplos a los siguientes compositores y obras: Benjamin Britten con "Sinfonía de Primavera" (1949) y "Cello Symphony", Christopher Brook con "Concerto for vibraphone and orchestra", Olivier Messiaen con "Turangalila Symphony", Darius Milhaud con "Concierto para Vibráfono, marimba y orquesta" (1947), Ney Rosauro con "Concerto for vibraphone and orchestra", Michael Torke con "Saxophone Concerto" y William Walton con "Partita" y "Concierto para violonchelo". (Pérez, 2015, p.114)

Dentro de las nuevas creaciones podemos incluir los conciertos para vibráfono y orquesta, después de una investigación buscando los conciertos para vibráfono y orquesta se llegó a la conclusión de que el primer concierto para vibráfono y orquesta fué compuesto por el compositor brasileño Ney Rosauro en 1996, trayendo a este concierto motivos rítmicos de la música brasilera, pero sin incluir ningún tipo de libertad al intérprete ni siquiera en las cadencias, es mediante el ritmo como logra una gran combinación de música folclórica brasileña y una orquestación clásica conformada por toda la cuerda, maderas, bronces y dos percusionistas.

Luego vinieron otros conciertos más contemporáneos como lo son el concierto para vibráfono y orquesta de cuerdas del compositor francés Emmanuelle Sejourne, donde incluye intervalos más disonantes y nos lleva por un lenguaje musical del siglo XX, también hace un desarrollo de los efectos del instrumento, como son: el uso del motor en diferentes velocidades, el uso diferenciado del pedal, técnicas de efectos como son deslizar una baqueta en la placa del instrumento y tocar con otra al mismo tiempo, el uso del arco del violín que genera un sonido muy particular al ser deslizado por la placa, en este

concierto se da una muestra de lo versátil que puede llegar a ser este instrumento y su capacidad para producir diferentes sonidos hasta este momento nuevos en la composición.

El concierto del cual se ocupa este texto, es de Florian Poser, compositor Alemán, que tiene varias características: Músico con formación en las escuelas clásica y jazz, y con conocimientos de composición, lo cual hace que pueda escribir muy bien un concierto de estas características. El *Concierto N. 3* de Florian Poser puede incluir todas las influencias antes mencionadas en otros conciertos y agregar secciones extensas de improvisación dentro de cada una de sus movimientos, por lo tanto se escriben los comienzos y finales del concierto, las cadencias, y se escriben los cifrados de grandes secciones para dejar al músico un espacio de improvisación, es por esto que debe contar con los recursos técnicos que le permitan leer las secciones escritas con una correcta interpretación y luego cambiar a secciones de improvisación y lograr unir estas dos estéticas.

Dentro de mi investigación en bases de datos y preguntando a colegas, estos fueron los conciertos que encontré, pueden existir otros conciertos pero al no pertenecer a una editorial o contar con poca promoción, escapan a este texto.

CONCIERTO PARA VIBRÁFONO Y ORQUESTA DE FLORIAN POSER

Florian Poser, compositor Alemán nacido de una familia de gran trayectoria musical, su padre fue compositor y desde niño aprendió el trabajo de la composición, en sus primeros años aprendió a tocar el violonchelo, luego por cuenta propia aprendió el piano, la guitarra y la batería, en 1971 empezó a tocar el vibráfono.

Luego de realizar el pregrado en sociología, entró a estudiar percusión clásica en la universidad de música y teatro de Hamburgo de 1978 a 1981.

En 1985, Poser recibió el premio Erns Fischert de la Fundación GEMA . En el mismo año ganó el concurso de composición de Oldenburg con su "Concertino para vibráfono y orquesta - St. Mountain". Con sus grupos ganó cuatro premios en el "Jazzpodium Niedersachsen" y recibió una beca para jóvenes talentos (1989) y una beca de trabajo

(1990) del estado de Baja Sajonia. Sus composiciones de jazz han sido nominadas dos veces para el Concurso Internacional de Composición de Temas de Jazz de Mónaco.

En el concertino para vibráfono y orquesta no incluye secciones de improvisación, es un concierto en forma sonata y de tradición clásica, por eso es tan importante resaltar que con este concertino realiza su gran conocimiento de las formas clásicas que ayudarán a su desarrollo como compositor, pero que también permitirán que empiece a explorar otros caminos, el estudio del violonchelo aportó a su formación clásica y más adelante sus estudios de batería y piano complementarán la faceta rítmica-armónica que caracterizan sus composiciones de vibráfono, nos encontramos con un compositor con una formación clásica y con conocimientos del jazz, es según mi punto de vista una de las características más importantes para que pueda componer este tipo de conciertos, que mezclan jazz y música clásica, con el acompañamiento de una orquesta sinfónica.

CONSTRUCCIÓN DE LA IMPROVISACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

En el estudio de los instrumentos de percusión es muy importante tener herramientas de improvisación, por ejemplo la batería, un instrumento que se toca a partir de la imitación y que busca una expresión del músico en sus patrones rítmicos. Por esto es de gran ayuda para el percusionista interpretar los instrumentos de diferentes músicas folclóricas para poder tener control sobre cada uno de ellos, es así como el estudio del vibráfono debe de partir de explorar el instrumento desde la improvisación, permitiendo tener control sobre la extensión del instrumento, explorar los diferentes efectos que produce. Una ayuda en el vibráfono, es que permite hacer armonía con la mano izquierda, permitiendo hacer la fundamental y tercera del acorde y en la mano derecha improvisar o complementar las notas que faltan del acorde, si el percusionista no tiene conocimientos de armonía puede partir de improvisar desde su concepto de lo que suena bien y mal, esto le permite dominar el instrumento pero no le permite tocar en grupo ya que para tocar acompañado se requiere concertar los acordes en los que se estará realizando la improvisación, a partir de estos conceptos empecé a estudiar la improvisación, buscando construir melodías que a mi manera sonaran bien, es una expresión individual y que solo funciona si interpreto el instrumento solo, así estaría realizando una improvisación desde la intuición y creación

libre, como lo explica Joaquin Blas Perez_en el texto la improvisación músical como experiencia corporeizada.

> ¿Qué es la improvisación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de improvisar? En el uso coloquial del término se vincula generalmente a la improvisación con lo intuitivo, lo espontáneo y lo no preparado. De hecho la definición tradicional para la lengua española es que improvisar es: Hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna (Real Academia Española, 2001; p.1257). En lo que respecta a la música se ha definido como: El arte de tocar música espontáneamente sin la ayuda de la escritura o la memoria (Apel, 1969, citado en Berliner, 1990). También se ha entendido a la improvisación musical como un tipo de composición en la ejecución, espontánea o sin preparación. (Webster´s New World Diccionary, citado en Berliner op.cit.)(Pérez,2020, p.1)

Es a partir de este fundamento que empecé a estudiar las improvisaciones del concierto, teniendo en cuenta los acordes y las notas que deben encajar en estas armonías, realicé improvisaciones que salen espontáneamente y que luego empecé a grabar para enviar al compositor para que él, al revisar, me enviara retroalimentación.

Creo que la improvisación surge de la intuición y luego de ser grabadas y analizadas emergen conocimientos de armonía que se llevan y se han aprendido en diferentes materias como armonía, solfeo, lectura, aquí convergen todos los conocimientos que se han aprendido y estudiado durante el pregrado en música.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS.

En una primera fase abordé el estudio del concierto para su interpretación en concierto con la *Orquesta Sinfónica Eafit* en el año 2020, en esta fase estudio el concierto y envío grabaciones de las secciones de improvisación al compositor para recibir correcciones y retroalimentación, cada semana enviaba en promedio dos o tres grabaciones y recibía consejos para una mejor interpretación, también trataba de hacer ejercicios de improvisación cambiando de armonías para desarrollar la improvisación.

En la segunda fase hago un análisis armónico tratando de llegar a los círculos armónicos que se repiten constantemente para sacar células rítmicas que se repiten, ya que para el estudiante le será más fácil empezar a abordar la improvisación desde pequeños cambios armónicos y no desde secciones grandes, igual me centré en los círculos armónicos que se repiten, entonces el estudio le servirá para todo la sección.

En la tercera fase luego de extraer estos fragmentos, hago ejercicios con cada uno de estos círculos armónicos, con sugerencias de estudio para los futuros estudiantes de este texto.

ACERCAMIENTO COMO SOLISTA AL CONCIERTO (PRIMERA FASE)

La idea surge de tocar como solista con la orquesta sinfónica Eafit en el año 2020, hasta este momento, en los 22 años de existencia de la orquesta no se había interpretado ningún concierto para vibráfono, mi intención fue poder tocar un concierto que representara mi perfil musical, ya que mis estudios estuvieron encaminados a la interpretación de obras clásicas pero en el pregrado siempre estudié jazz con mis compañeros de curso por interés propio, luego de investigar acerca de los conciertos de vibráfono, en las diferentes librerías virtuales no encontraba un concierto de las características que quería interpretar, mediante la recomendación de un amigo profesor en la universidad industrial de santander, encontré el concierto para vibráfono y orquesta de Florian Poser. Como he descrito en este texto anteriormente, este compositor cuenta con herramientas para la composición de un concierto con características clásicas y jazzísticas, busqué mediante redes sociales contacto con el compositor y fue de inmediato que logramos dialogar y construir un puente de comunicación, el concierto motivo de nuestro estudio cuenta con tres movimientos, es un concierto de aproximadamente 35 minutos, la idea que surgió en el primer momento y que logré llevar a cabo, fue la de tocar el concierto de memoria, por eso empecé el estudio de este concierto abordando las partes escritas, para luego tener más tiempo para las secciones de improvisación, luego empecé a estudiar armónicamente las partes de improvisación.

Con la ayuda de mi profesor, Alexander Zivorov, estudié las partes escritas con acompañamiento de piano, enviamos grabaciones de audio de los ensayos que íbamos realizando al compositor para recibir retroalimentación, esta metodología fue muy buena ya

que nos permitió recibir retroalimentación constante para seguir con el montaje del concierto.

En esta parte del montaje se definió qué baquetas se usarían en cada movimiento y qué digitaciones, pero surgió la pregunta sobre ¿cómo sonaría con la orquesta? , duda que sería resuelta muy pronto ya que la orquesta por medio de la maestra Cecilia Espinosa, decidió incluir esta obra en un concierto didáctico a presentar en la iglesia católica del parque de Envigado, una semana antes de su estreno en el auditorio fundadores, esto permitió que el maestro Zivorov pudiera escuchar las dinámicas y hacerme una retroalimentación.

También permitió que se ensayara más tiempo del que se le da a otros conciertos, y con este trabajo se permitiera mayor preparación para su estreno, la confianza que pude llograr fué determinante para su interpretación ya que contamos con aproximadamente ocho ensayos con orquesta y con la interpretación de este en dos conciertos en diferentes lugares.

El estreno en Colombia del *Concierto N. 3 para vibráfono y orquesta* de Florian Poser se realizó en el auditorio Fundadores de la universidad EAFIT, el 27 de Febrero del año 2020, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Eafit, en su segundo concierto de temporada bajo la batuta de la maestra Cecilia Espinoza, (ver ilustración 1)

Imagen 1

Fotografía del estreno del concierto de Florian Poser en el Teatro Fundadores de Eafit el día 27 de Febrero de 2020

Fuente: archivo personal del autor

ANÁLISIS DE LAS SECCIONES DE IMPROVISACIÓN (SEGUNDA FASE)

Dentro de esta fase se toma cada una de las secciones de improvisación y se realiza un análisis armónico, definiendo qué círculos y acordes se repiten constantemente para tomar el patrón armónico más pequeño en el cual se van a centrar los ejercicios que vamos a realizar. Se decidió hacer de esta forma ya que es más fácil que el estudiante aborde pequeños cambios armónicos que se estarán presentando a lo largo de toda la sección de improvisación, es así como por medio de estos ejercicios se puede empezar a abordar la improvisación desde lo más simple posible.

CREACIÓN DE EJERCICIOS.

Cuando empecé a estudiar el concierto para su interpretación en el 2020, siempre me pregunté qué herramientas debería de tener en ese momento para interpretar este concierto, las secciones escritas avanzaron fácilmente y cuando llegué a las secciones de improvisación traté de realizar grabaciones para escuchar lo que estaba tocando y si eso que estaba tocando mostraba la armonía y tenía un ritmo armónico adecuado para esta obra, estos ejercicios salen de estas grabaciones y de tratar de comunicar formas fáciles de abordar estas partes que requieren improvisar. Creo que lo adecuado sería que el intérprete practicara estos ejercicios y luego intentara hacer interpretaciones propias y que surgieran de su propia versión.

Para lograr mayor comprensión, tomé los acordes que se repiten en la obra y traté de dar ejercicios para cada círculo, creo que si son más cortas las frases puede ayudar a una correcta forma de estudio y comprensión.

Los ejercicios están dados en los diferentes círculos armónicos que va dando el compositor y al tomar estos círculos armónicos hago ejercicios cortos que permitan empezar a improvisar sobre estos.

Ilustración # 1

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

Esta primera parte la podemos situar en la escala de Abm, que pasa al cuarto grado mayor que es DBM.

Los siguientes dos ejercicios se dan como sugerencia para una preparación al momento de improvisar. Estos ejercicios son de preparación para tener una idea armónica clara sobre la tonalidad en la cual se encuentra y tener claro el sentido armónico.

Ilustración . Primer ejercicio de sugerencia de estudio para la primera sección

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio está realizado para hacer cambios rápidos de acordes con ritmo armónico y diferentes tipos de disposiciones de las baquetas, compases 1 y 2 es importante hacer una correcta digitación, recomiendo hacer el bajo con la baqueta número 1 y las notas agudas utilizando las baquetas 2 y 4, esto será muy provechoso a la hora de improvisar ya que estará dando una consistencia al orden de las baquetas y melodías ascendentes, en los compases 3 y 4 recomiendo utilizar las baquetas 2 y 3 para realizar este arpegio, resaltar el

Ab que sería la fundamental del acorde, el resto de los compases estudiar con la misma digitación, baquetas 2 y 4, estudiar en diferentes tiempos y lograr memorizar el ejercicio, luego puede tratar de improvisar cambiando el orden de las notas y agregando notas de paso entre cada una de ellas.

Ilustración. Segundo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

El objetivo de este ejercicio es estudiar las notas más importantes de cada armonía, después de su estudio podemos acercarnos a estas notas a través de notas de paso que estén en la misma armonía, por ejemplo, en el compás 1 se están tocando las notas más relevantes de este acorde pero la idea del compás 2 es incluir más notas, recomiendo estudiar este ejercicio tratando de utilizar las baquetas 2 y 4 para estudiar saltos y movimientos en las notas del acorde, luego se podría practicar la llegada a cada nota mediante una apoyatura, que puede ser superior o inferior y así podemos empezar a practicar agregar notas a cada acorde y luego improvisar con estas mismas notas pero variando el ritmo.

Ilustración # 2.

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

En este acorde de Amaj7(#11)/A nos podemos situar en la escala de mi mayor, este acorde es modal y surge del modo frigio de E mayor, es importante moverse entre las notas de la triada de A mayor, resaltando la nota Ab que es enarmónico de G#, entonces nos debemos situar en E mayor resaltando las notas de la triada de A mayor.

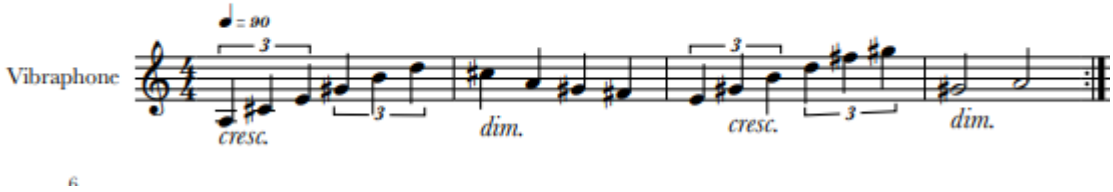
Ilustración. Tercer ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio está realizado para practicar el acorde de Amaj7, para centrarnos en la improvisación, primero debemos de conocer cada nota del acorde que nos proponemos tocar, y después tratar de improvisar con estas mismas notas pero con diferentes ritmos.

Recomiendo estudiar con diferentes digitaciones, hacer el ejercicio completo utilizando las baquetas 2 y 3, luego 1 y 3 y 1,2,3,4, aprender a tocar el mismo ejercicio con diferentes combinaciones de baquetas ayuda a tener un dominio del instrumento, a tener mayor agilidad.

Ilustración. Cuarto ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio trabaja la misma armonía pero agregando tresillos, es una muestra de cómo podemos empezar a practicar la misma armonía pero desde diferentes ritmos.Recomiendo escoger diferentes acordes y hacer este mismo ritmo, siempre tocando fundamental, tercera y quinta, si tiene conceptos armónicos agregar novena y séptima.

Ilustración # 3

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

El los primeros dos compases de este texto, estamos en el modo de F# mixolidio, resaltando la séptima menor del acorde de F# mayor que es E, los compases 1 y 4 están situados en el modo mixolidio de C# mayor, compases 5 y 6 son enarmónicos de D# menor, estamos en el modo dórico de C# mayor, compases 7 y 8 estamos en el modo eólico de Ab mayor, compases 8 y 9 estamos en el modo de F# mixolidio, compases 10 y 11 acorde de Amaj7 está en A jónico y compases 12 y 13 C# jónico.

Ilustración . Quinto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio contribuye al estudio de las notas sostenidas del instrumento, como sabemos, el teclado superior del vibráfono no es igual al de la marimba, pues en el vibráfono se encuentra a la misma altura, con la práctica de este ejercicio estaremos fortaleciendo el control y movimiento en estas notas, recomiendo utilizar las 4 baquetas tocando cada nota lo más cercano al número de la baqueta, notas agudas serían tocados por la baqueta número 4 y graves por la baqueta 1, las notas del centro lo más cercano a la baqueta 2 y 3.

Ilustración . sexto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Cuando estamos tocando en la parte superior derecha del instrumento es difícil atacar de repente una nota del lado izquierdo, este ejercicio busca trabajar la precisión en el cambio de notas agudas a graves, por eso constantemente se está en las notas agudas y se hace un cambio a las notas graves, en la improvisación para evitar monotonía se busca cambiar

repentinamente de nota aguda a grave, pero se debe de tener el conocimiento de qué nota puedo tocar en ese acorde.

SEGUNDO MOVIMIENTO

Ilustración # 4

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser

ANÁLISIS

En los dos primeros compases nos podemos estar en la tonalidad de A menor, empezando en el cuarto grado, D menor, compases 3 y 4 está el acorde de B7/A que es acorde dominante de paso para llevarnos a E mayor, compases 7 y 8 nos podemos ubicar en el modo locrio de G mayor que resuelve cromáticamente a la tonalidad de F mayor.

Ilustración . séptimo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio provee estudiar ritmo armónico entre acordes que comparten varias notas en común, como lo son los dos primeros compases, es importante tratar de sentir las tensiones de resolución de cada nota y sentir los cambios armónicos entre cada acorde, recomiendo practicar a diferentes velocidades y utilizando las baquetas 1,2,3 y 4 abarcando la mayoría de las notas del vibráfono.

Ilustración . Octavo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

A diferencia del ejercicio anterior, se agregan notas de paso entre la fundamental, tercera y quinta del acorde, este trabajo de aproximarse con notas diferentes del acorde, es muy

importante para el intérprete, ya que puede variar melodías y no siempre improvisar aleatoriamente.

Ilustración # 5

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS ILUSTRACIÓN

Los acordes de este círculo están en la tonalidad de A mayor, está haciendo los acordes V y IV para resolver en el compás 7 a un acorde de iv menor y i menor en el compás 8. A nivel modal podemos decir que hace mixolidio de A mayor y lidio de A mayor, para resolver a locrio de C mayor.

Ilustración . Octavo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

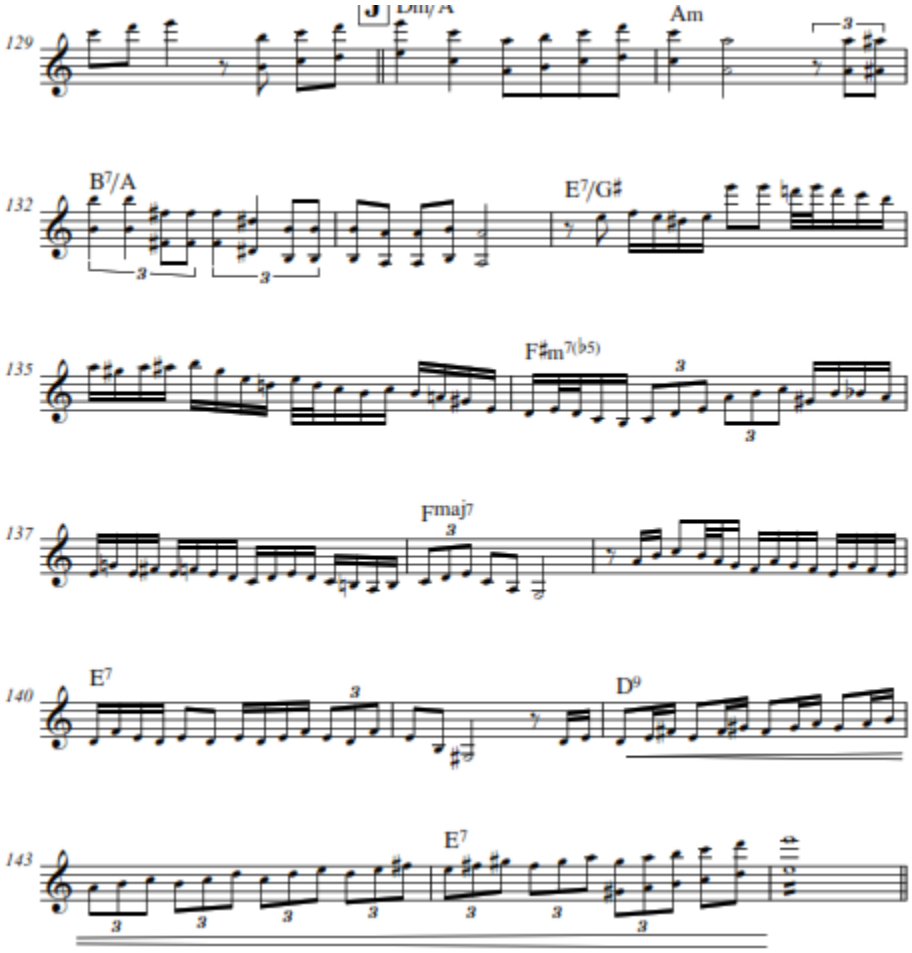
Recomiendo estudiar este ejercicio haciéndolo con cada baqueta, por ejemplo empezando con la baqueta 4, 3, 2 ,1 esto ayuda a que en la improvisación pueda utilizar cada baqueta para acentuar y resaltar ciertas notas.

Ilustración . Noveno ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio es para brindar agilidad, debe ser estudiado con metrónomo en diferentes *tiempos* y tratando de mezclar las digitaciones, tratando de dar forma a la dirección de la melodía, cuando sube baquetas 3 y 4, bajando utilizar 2 y 3.

Ilustración # 6



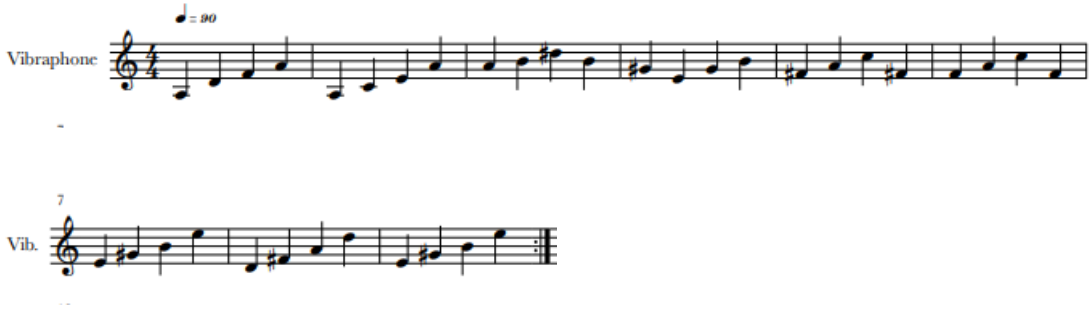
Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

En los compases 2 y 3 nos podemos situar en la tonalidad de A menor, empezando en el cuarto grado, D menor, compases 4 y 5 está el acorde de B7/A que es acorde dominante de paso para llevarnos a E mayor en primera inversión, compás 8 nos podemos ubicar en el

modo de locrio de G mayor que resuelve cromáticamente a la tonalidad de F mayor, compás 12 está en la tonalidad de A mayor y hace V grado y IV para terminar en dominante.

Ilustración . Noveno ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio puede ser estudiado haciendo dobles de la misma nota con la misma baqueta, esto brindará agilidad en cada mano, también puede ser estudiado tocando las mismas notas en acorde, al mismo tiempo y cambiando cada 4 tiempos para practicar las posiciones de las baquetas.

Ilustración . Décimo ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

Mi sugerencia para el estudio de este ejercicio sería hacerlo con manos diferentes utilizando cada una de las baquetas, por ejemplo hacerlo con la mano derecha solo utilizando las baquetas 3 y 4, luego de estudiarlo de esta manera hacerlo con la mano izquierda, esto permitirá tener un mayor control con cada una de las baquetas para la improvisación.

TERCER MOVIMIENTO

Ilustración # 7

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

Esta improvisación transcurre en tres modos dóricos, el primero dórico de Eb mayor que seria Fm, y resuelve al segundo grado menor de Db mayor, que es Ebm dórico, el tercer

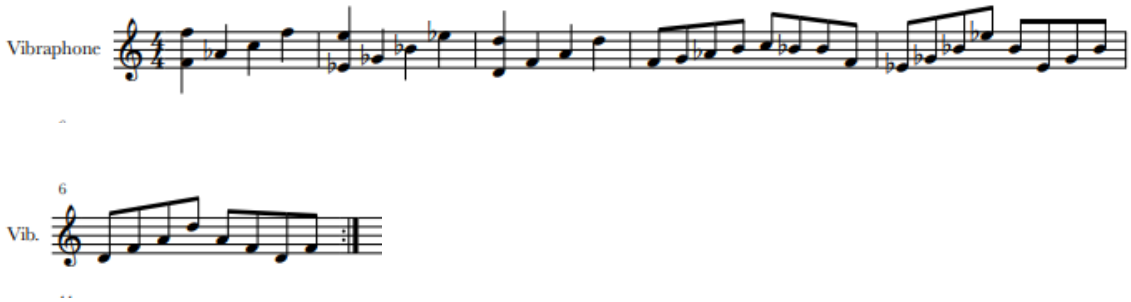
acorde Dm es segundo grado de C mayor, se puede improvisar los dos primeros acordes en Eb, compases 3 y 4 en Db, compases 5 y 6 en C mayor.

Ilustración . Décimo Primer ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

En el vibráfono es bastante complicado tocar notas cercanas a gran velocidad ya que contamos con 2 baquetas en cada mano, y cerrarlas es complicado, por esto en cada tiempo se hacen semicorcheas para practicar las notas de paso entre cada nota del acorde pero acercándonos desde otra nota fundamental.

Ilustración . Décimo segundo ejercicio de sugerencia de estudio



Fuente: Realizado por el autor

Este ejercicio puede ser estudiado en diferentes formas, la primera Utilizando las baquetas 2 y 4, tratando de obtener mayor agilidad en la subida, la segunda forma es utilizando las 4 baquetas para tocar un acorde en arpegio, que más adelante puede ser tocado con la mano izquierda las dos primeras notas y con la mano derecha improvisar con las notas escritas en diferentes ritmos.

Ilustración # 8

Fuente: Concierto para vibráfono y orquesta Florian Poser 2016

ANÁLISIS

Acorde de Dm es dórico de C, el acorde de Gm11 es F mayor ya que este Gm es dórico de esta tonalidad, luego estaremos descendiendo con Fm, Ebm, para llegar a Dm la tonalidad en la que empezamos.

Ilustración . Décimo tercero ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

La importancia de practicar este ejercicio es que en la improvisación tenemos dos compases donde podremos incluir muchas notas de paso entre las notas principales del acorde, este ejercicio puede ser estudiado de muchas formas, una de ellas es poner el metrónomo en un tiempo muy lento, negra 80 y hacerlo. Luego, con este mismo tiempo, tratar de incluir una nota de paso entre cada nota del acorde, por ejemplo entre D y F adicionar E en la mitad, esto nos ayudará a empezar a comprender las formas de empezar a estudiar improvisación, ya que es adornar notas que son bases del acorde pero que nos podemos acercar a ellas de diferentes maneras.

Ilustración . Décimo cuarto ejercicio de sugerencia de estudio

Fuente: Realizado por el autor

En este ejercicio podemos practicar agilidad en las baquetas para cambiar de acorde, recomiendo utilizar las baquetas 2 y 4 para practicar estas notas en diferentes tiempos y dinámicas, ayudando a tener más control del instrumento, trabajar la extensión de las baquetas y la agilidad para cambiar de nota.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del presente trabajo son los ejercicios que aportan al intérprete de este concierto, es muy importante su aporte ya que acerca a los músicos de formación clásica al jazz y puede crear un puente entre dos estéticas, en el pasado cada una debía ser estudiada por separado, pero hoy en día se puede realizar un estudio de las dos, logrando un gran avance técnico y teórico que permite la exploración de otros estilos.

En mi experiencia, cuando realicé mi pregrado en la universidad Eafit, no era posible interactuar con los estudiantes de jazz, o tomar alguna materia que permitiera tener algunos conceptos del jazz, por esto más adelante, después de graduarme, tuve que dedicar bastante tiempo al estudio del jazz, con trabajos como el presente podría haber tenido una mayor preparación para abordar el estudio del vibráfono y el jazz.

A futuro el músico se podrá enfrentar a retos de improvisación y en estos ejercicios puede encontrar una fuente de conocimiento, en cuanto a los antecedentes anteriormente citados ejercicios del presente texto aportan a la parte práctica, ya que los anteriores trabajos citados en la introducción de este texto estaban más dirigidos al análisis e interpretación de esos conciertos.

El presente texto busca ocuparse de introducir al intérprete en una estética desconocida, buscar aportar a la interpretación y lograr que al final sea él quien decida qué elementos de la improvisación aplicar a sus interpretaciones y pueda crear su propio lenguaje.

En términos teóricos su aporte es el de simplificar conocimientos que pueden ser difíciles de comprender, los métodos de jazz y textos buscan desarrollarse desde unos conocimientos bastante altos, el aporte de estos ejercicios es de un nivel mínimo para que por medio de ellos pueda más adelante estudiar textos con un nivel más alto, si bien en términos teóricos el músico que vaya a estudiar este método debe de saber de lectura musical ya que es un músico con formación clásica, que a través de estos ejercicios estará aprendiendo nuevas habilidades como son la improvisación desde sus fundamentos más básicos.

En cuanto a interpretación se aporta desde el análisis musical, ya que el músico tendrá más herramientas para comprender los diferentes cambios armónicos y hacia donde pueda ir la tensión y el reposo, estos análisis escritos pueden ser utilizados dentro de la improvisación como sugerencia y ayuda para comprender qué notas pueden utilizarse.

Finalmente creo que trabajos como este aportan para acercarnos a nuevos repertorios, para explorar nuevas estéticas musicales y aprender sobre la improvisación, este trabajo aporta al intérprete del concierto y también puede ser abordado por alguien que quiera empezar el estudio de la improvisación, como un texto alternativo de ejercicios que permiten tener un desarrollo musical y técnico en el vibráfono.

Referencias

Ciro, J. (2012). *Concertino para marimba y orquesta de Jorge sarmiento: experiencias y recomendaciones de un músico intérprete.*[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional universidad Eafit. *https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/516*

Duque, D.(2017). *Flow sin fronteras: Concierto para percusión y ensamble de vientos*.[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/5436

Garcia, M.(2022) Tres arreglos del bambuco "Cejeñita " para marimba sinfónica.[Tesis maestría, Universidad Eafit] Repositorio Institucional Universidad Eafit.https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/31746

Lewis George, E. (1996). Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives.Black Music Research Journal, *16*,92-103 https://www.jstor.org/stable/779379?origin=JSTOR-pdf

Mejia, D. (2015). *Monólogo II: obra para vibráfono y electrónica en vivo de José Guillermo Martínez : reflexiones y análisis.* [Tesis maestría, Universidad Eafit]Repositorio Institucional universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/2450

Marin, U. (2018). Diseño de un plan de formación para los estudiantes de percusión sinfónica del Programa de Bandas de Caldas direccionado a la Educación Superior [Tesis maestría, Universidad Eafit]. Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/12994

Perez, R. (2015).*El vibráfono en el jazz: El vibráfono jazzistico en España.*[Tesis Doctoral, Universidad politécnica de Valencia]Repositorio Universidad Politécnica de Valencia https://riunet.upv.es/handle/10251/62323?show=full

Poser, F. (2008) *Concierto para vibráfono y orquesta.*Discos.

Ruiz, A. (2014). *Khan variations, de Alejandro Viñao: sugerencias interpretativas* [Tesis maestría, Universidad Eafit]. Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/7888

Rosauro, N.(2005) *Concierto para vibráfono y orquesta.* Malletworksmusic.

Sejourne, E. (2012) Concierto para vibráfono y orquesta.Alfonce-productions.