

Sonido, Afinación y Lectura.

Tocar y Leer.

A mi me gusta enseñar y trabajar con trombonistas principiantes y niños. Para mí es una gran satisfacción el poder ayudar a los músicos jóvenes a dar sus primeros pasos para tocar el trombón. Como instructor de trombón, siempre tengo un enfoque directo en trabajar y cumplir tres metas básicas por un periodo prolongado de tiempo:

1. Sonido.
2. Afinación.
3. Lectura.

Sonido, afinación, y lectura son tres conceptos que están muy unidos en mi mente a la hora de enseñar a tocar el trombón. El sonido, la afinación y la lectura son tres amigos inseparables que ayudarán al trombonista principiante a desarrollarse integralmente. Por eso yo trabajo esos conceptos de una forma integrada.

Recuerdo que en mis años de estudio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, teníamos una broma que le llamábamos *los tres pasos del tío Felipe*, refiriéndonos a algunas de las enseñanzas de nuestro maestro. Años después, y siendo instructor de trombón, encontré que *los tres pasos del tío Felipe* eran la integración de los conceptos: sonido, afinación y lectura.

Los tres pasos:

1. Cantar la melodía afinadamente.
2. Tocar la melodía en la boquilla, afinadamente.
3. Tocar la melodía en el trombón, afinadamente.

Para cantar la melodía afinadamente, tenemos que conocer la melodía de oído o leyéndola en música escrita. Por lo tanto, se requiere que la lectura sea desarrollada, si estamos leyendo música; o que el oído sea desarrollado, si la cantamos de oído. Comenzamos a desarrollarles un buen sonido y un buen oído al estudiante, cuando tocamos la melodía en la boquilla. Y al tocar el trombón, buscamos promover el tocar afinado y con un buen sonido (un buen sonido incluye toda la técnica necesaria para sonar bien).

Los niños principiantes, no solo necesitan aprender a tocar el trombón, sino que también necesitan aprender a leer la música. Grandes trombonistas, educadores, y directores de bandas han escrito y desarrollado métodos que integran ambas destrezas: tocar y leer. Ejemplos de ellos son los métodos:

Long, Newell H. *Rubank Elementary Method, Trombone or Baritone*. Chicago, IL: Rubank, 1934.

Sonido, Afinación y Lectura.
Por: William Pagán- Pérez

Froseth, Jame O. *The Individualized Instructor, for Homogeneous or Heterogenous Beginning Instrumental Music Classes*. Chicago, IL: G.I.A. Publications, 1970-73.

Lautzenheiser, Tim, John Higgins, Charles Menghini, Paul Lavender, Tom C. Rhodes, and Don Bierschenk. *Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method*. Milwaukee, Wi: 1999.

Son tres métodos, donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a leer música y la oportunidad de aprender a desarrollar un buen sonido al tocar el trombón; como también aprenden a desarrollar un buen oído interno para tocar afinado.

¿Cómo se integra el sonido, la afinación y la lectura siguiendo los tres pasos de cantar, tocar en la boquilla, y tocar en el trombón?

Usaremos como ejemplo la canción Twinkle Twinkle Little Star, que es muy común en mucho de estos métodos (en el método de Froseth está en la página 7- *Project 18*, y en el método de Lautzenheiser está en la página 8- ejercicio 31).

I. Cantar (afinadamente):

Cantando afinadamente, los niños aprenderán a leer los ritmos, a entonar y afinar el sonido de las notas musicales. Yo recomiendo:

1. Pronunciar (o recitar) los ritmos (solamente) de la melodía, usando sílabas sencillas, como: to o do (señalando los ritmos que se van recitando con los dedos de las manos).

Twinkle Twinkle Little Star

to to to to to to to to to to to to

to to to to to to to to to to to to

2. Recitar (o pronunciar) los nombres de las notas, usando los ritmos de la melodía (el estudiante puede mover la vara, coordinando las posiciones con las notas y los ritmos que recita; o también puede señalar las notas que se van recitando con los dedos de las manos), no entonar.

Twinkle Twinkle Little Star

Si Si Fa Fa Sol Sol Fa Mi Mi Re Re Do Do Si

Fa Fa Mi Mi Re Re Do Fa Fa Mi Mi Re Re Do

3. Entonar, cantar afinadamente la melodía, diciendo los nombres de las notas en la melodía. Entonando y señalando las notas y los ritmos con los dedos de las manos.

Twinkle Twinkle Little Star

The image shows two staves of musical notation in bass clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (Bb). The first staff contains the first four measures of the melody, with solfège syllables written below: Si Si Fa Fa Sol Sol Fa Mi Mi Re Re Do Do Si. The second staff starts at measure 5 and contains the remaining four measures, with solfège syllables: Fa Fa Mi Mi Re Re Do Fa Fa Mi Mi Re Re Do. The piece ends with a double bar line and the word 'Fine' above the final note.

4. Entonar, cantar afinadamente la melodía, diciendo la sílabas to o do para trabajar las articulaciones. Entonando afinadamente, señalando las notas y los ritmos con los dedos de las manos.

Twinkle Twinkle Little Star

The image shows two staves of musical notation in bass clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (Bb). The first staff contains the first four measures of the melody, with the syllable 'to' written below each note. The second staff starts at measure 5 and contains the remaining four measures, also with 'to' below each note. The piece ends with a double bar line and the word 'Fine' above the final note.

Es muy importante, el señalar los ritmos y las notas musicales con los dedos de las manos, porque eso garantiza que el estudiante esta leyendo y siguiendo la música escrita; más no cantando o pronunciando de oído.

El método de Lautzenheiser (el *Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method*) incluye un disco compacto, el cual se puede utilizar para garantizar que el estudiante practique, cante y entone afinadamente. Por eso, yo recomiendo el usar las melodías grabadas en ese disco compacto, pues el estudiante puede cantar y desarrollar su oído interno al imitar el material grabado en el disco compacto, pero también advierto discreción al usarlo, pues el estudiante puede comenzar a aprender a tocar de oído al escuchar la música repetitivamente y no estar leyendo la música.

También, cantar afinadamente es el primer paso para desarrollar el sonido de la música en nuestra mente. Mientras mejor cantemos, mejor sonaremos. Nuestra musicalidad y nuestro sonido tendrán mejor desarrollo al cantar.

Concluyendo con este tópico, recitar los ritmos y entonar las melodía (leyendo la música) es el primer paso para aprender a tocar (leyendo música) y desarrollar el sonido.

II. Tocar la melodía en la boquilla (súper afinadamente).

El maestro puede tocar la melodía en el trombón, mientras el estudiante toca la melodía en la boquilla (o pueden usar la grabación en el Disco Compacto del método *Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method*, para afinar).

1. Tocar en la boquilla afinadamente, pensando en la sílabas to, para tener articulaciones claras:

Twinkle Twinkle Little Star

to to to to to to to to to to to to

5

to to to to to to to to to to to to

2. El estudiante puede tocar la melodía en la boquilla y señalar las notas y los ritmos en la partitura, para señalar por donde va leyendo y tocando.

Twinkle Twinkle Little Star

to to to to to to to to to to to to

5

to to to to to to to to to to to to

Para muchos de los grandes maestros del trombón, tocar melodías (afinadamente) en la boquilla es una de las mejores formas de desarrollar sonidos puros, pero no todos los maestros del Mundo comparten esta opinión; por eso dejo esta opción a su gusto.

Sin embargo reconozco, que tocar en la boquilla afinadamente nos brinda la oportunidad de desarrollar el oído interno, la afinación, y el fortalecimiento de la embocadura y del sistema respiratorio.

III. Tocar la melodía en el trombón con el mejor sonido posible, afinadamente y leyendo la música.

Twinkle Twinkle Little Star

Fine

5 D. C. al Fine

1. El maestro puede señalar las notas y los ritmos, mientras el estudiante lee y toca la melodía en el trombón.
2. Ambos (maestro y estudiante) pueden tocar juntos al unísono, para trabajar e imitar el buen sonido y para tocar afinando las notas.
3. El estudiante puede afinar la melodía con el acompañamiento integrado en el disco compacto del método *Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method*, de Lautzenheiser.
4. El maestro puede sostener la primera nota de cada frase de la melodía, y el estudiante puede leer, tocar y afinar la melodía con las notas sostenidas por el maestro:

Twinkle Twinkle Little Star

Maestro Fine

Estudiante

5 D. C. al Fine

5. El maestro puede tocar la melodía y el estudiante puede escuchar el sonido del maestro, como también puede señalar en la partitura por donde el maestro va tocando la melodía.

El estudiante desarrollará su afinación y sonido imitando los buenos ejemplos del maestro o del disco compacto que vienen en muchos de estos métodos para aprender a tocar y leer. Por eso es muy importante el brindar buenos ejemplos y

exponer a los estudiantes a buena música, buenos interpretes, buenos músicos, buenos sonidos. Por eso tenemos que tener buena y estricta disciplina. Corregir los errores a tiempo y no perdonar los errores. Tenemos que atacar los errores, mostrando buenos ejemplos, enseñando buenos hábitos; corrigiendo y enseñando bien los conceptos, las destrezas y la técnica desde un principio.

Los niños son como una esponja. Aprenderán lo bueno rápidamente, pero aprenderán también lo malo, sino somos extremadamente cuidadosos. Por eso debemos ser muy cuidadosos, detallistas, perfeccionista a la hora de enseñar a tocar el trombón.

IV. Establezca diferentes juegos en su metodología.

Sea versátil en sus clases. No sea monótono, aunque la clase tenga una estructura o una rutina, debemos de hacer variaciones, para que el estudiante se mantenga aprendiendo y absorbiendo nuestra enseñanza de una manera refrescante.

Twinkle Twinkle Little Star

Fine

5 D. C. al Fine

1. Diferentes velocidades y tempos:

Toquen y practiquen la melodía en diferentes velocidades o tempos. Nunca permanezcan en una misma velocidad. Estimule al estudiante a tocar tanto lento como rápido.

2. Diferentes matices o dinámicas:

Toquen las melodías en diferentes matices o dinámicas. Nunca permanezcan tocando a un mismo volumen o intensidad de sonido. Estimule al estudiante a tocar fuerte (fuerte), como también piano (suave), siempre manteniendo una excelente calidad de sonido.

3. Diferentes caracteres de interpretación:

Toquen las melodías con diferentes interpretaciones y caracteres. Nunca permanezcan interpretando la música en un mismo estilo. Estimule al estudiante a tocar: pesante, ligero, liviano, staccato, marcato, legato, focoso, amoroso, etc., aunque la música no tenga escrita estas indicaciones.

4. Todas las anteriores.

Combine diferentes velocidades, matices y caracteres para interpretar la música. Estimule que el estudiante sea flexible para interpretar la música, puesto que esto desarrolla más el sonido, más le desarrolla el ser musical.

Puede que la forma como yo desarrollo e integro mis clases no sea la norma o la tradición entre muchos colegas, pero si les garantizo que todos los excelentes músicos (que conozco) tocan el trombón con un excelente sonido, muy bien afinado y saben leer e interpretar la música.

Este sistema integrado de tocar y leer para desarrollar sonido, afinación y lectura, se puede usar para enseñar en lecciones de trombón individuales, clases de trombón grupales, y es aplicable a todos los instrumentos de viento-metal.

Bibliografía:

Froseth, Jame O. *The Individualized Instructor, for Homogeneous or Heterogenous Beginning Instrumental Music Classes*. Chicago, IL: G.I.A. Publications, 1970-73.

Jacobs, Arnold. *Arnold Jacobs, Portrait of an Artist*. Summit Records compact disc DCD 267.

Lautzenheiser, Tim, John Higgins, Charles Menghini, Paul Lavender, Tom C. Rhodes, and Don Bierschenk. *Essential Elements 2000 Comprehensive Band Method*. Milwaukee, Wi: 1999.

Long, Newell H. *Rubank Elementary Method, Trombone or Baritone*. Chicago, IL: Rubank, 1934.

Nelson, Bruce. *Also Sprach Arnold Jacobs: A Developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Buchloe, Germany: Polymnia Press, 2006.