

RESEÑA

SAXOFÓN CHILENERO

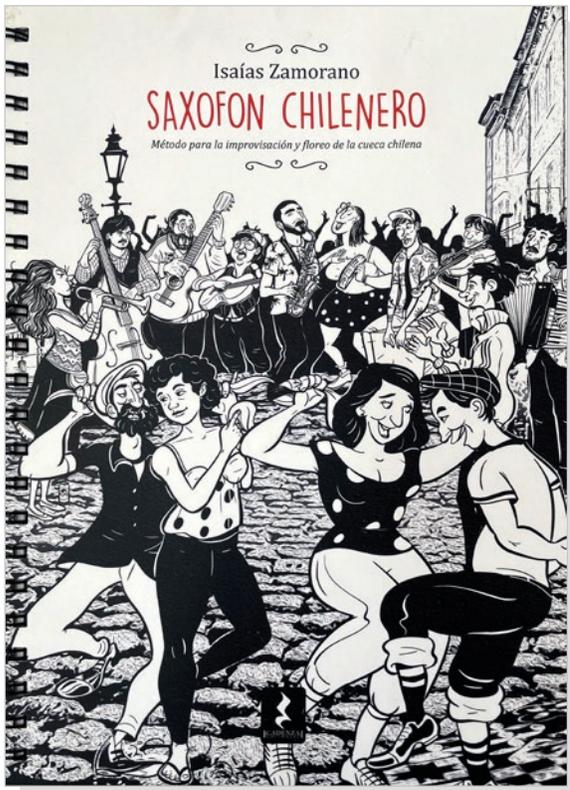
Método para la improvisación y floreo de la cueca chilena

Autor: Isaías Zamorano

Edición, diseño y producción: Felipe Ibarra Cortez. **Ilustración de portada:** Dadoilustrador.

Transcripción musical: Juan Pablo Salvo, Nicolás Zamorano, Jonathan Gazitua Pavez

230 páginas. Editorial Cadenza, 2023. ISBN: 978-956-6229-00-1

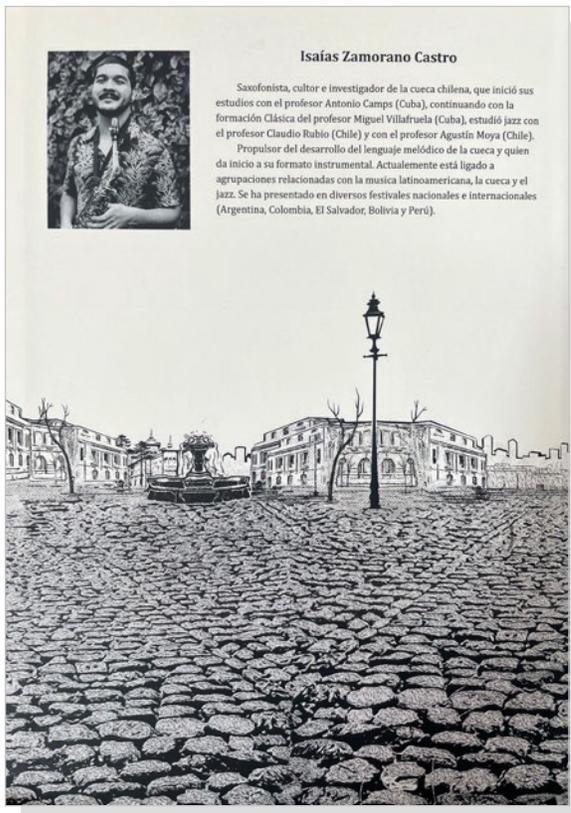

Si bien este método se basa en el uso de un instrumento no tradicional para la cueca centrina, como lo es el saxofón, puede aplicarse a cualquier instrumento melódico, así como a la mano derecha del piano o acordeón. Además, aborda las progresiones armónicas y las variables de ejecución de la cueca en conjuntos, tales como la distribución de voces y los roles que estas desempeñan en su interpretación.

El libro consiste en un completo método para la comprensión, análisis y ejecución de las variables rítmicas, melódicas y armónicas de la cueca chilena, así como para la comprensión de su estructura formal. Comienza con un prólogo de Sebastián Vásquez, que aborda los orígenes y las variables timbrísticas de la cueca.

A continuación, se presenta una introducción a la cueca chilena de Alex Guerrero Chinga*, que constituye un profundo análisis de la cueca desde los puntos de vista musical,

* N. del E.: Alex Guerrero Chinga es payador, investigador y cantor de cueca chileno. Es integrante de la agrupación De Improviso (Cueca Improvisada) y fundador de la Corporación Versos de Ida y Vuelta, dedicada a la investigación, difusión y formación en la poesía cantada latinoamericana.

Isaías Zamorano Castro

Saxofonista, cultor e investigador de la cueca chilena, que inició sus estudios con el profesor Antonio Camps (Cuba), continuando con la formación Clásica del profesor Miguel Villafruela (Cuba), estudió jazz con el profesor Claudio Rubio (Chile) y con el profesor Agustín Moya (Chile). Propulsor del desarrollo del lenguaje melódico de la cueca y quien da inicio a su formato instrumental. Actualmente está ligado a agrupaciones relacionadas con la música latinoamericana, la cueca y el jazz. Se ha presentado en diversos festivales nacionales e internacionales (Argentina, Colombia, El Salvador, Bolivia y Perú).

poético y dancístico. En ella, se señala su origen mestizo, sus influencias, su estructura poética, el uso de coplas y seguidillas, la rima, y sus variadas instrumentaciones según la región en la que se cultive, incluyendo ejemplos de estructura formal y su relación con el baile. Todo ello acompañado de referencias bibliográficas.

En el capítulo 1 comienzan los ejercicios rítmico-melódicos en partitura con clave americana, para señalar los acordes de acompañamiento. La metodología es progresiva, aumentando la dificultad y complejidad a lo largo del libro, lo que caracteriza todo el método.

El capítulo 2 explora las múltiples variaciones rítmicas que presenta el fenómeno de la hemiola, que permite agrupar rítmicamente en 3 y 2 a la vez, representando la superposición métrica propia de este y otros estilos. Se integran estas variables rítmicas al desarrollo melódico y su relación con el

acompañamiento armónico, utilizando las notas de los acordes de la tónica (fundamental) y el quinto grado o dominante séptima como sustento melódico, con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para el floreo o improvisación.

El capítulo 3 profundiza en las posibilidades melódicas utilizando “aproximaciones” o notas intermedias entre las que conforman los acordes de acompañamiento, otorgando fluidez melódica mediante grados conjuntos y cromatismos, en diferentes tonalidades.

El capítulo 4 reúne todas las variables anteriores en ejercicios de mayor complejidad, que exploran las posibilidades improvisatorias y de “floreo” dentro del estilo.

El capítulo 5 pone en contexto todo lo ejercitado previamente dentro de la estructura formal de la cueca. Para ello, incluye esquemas formales que señalan las distintas partes que constituyen la cueca y cómo las voces 1ª y 2ª se reparten el protagonismo en cada una de ellas. Para ejemplificar esto, se agregan ejemplos de cuecas en distintas tonalidades mayores y menores, con y sin transposición.

El método finaliza con ejemplos de letras de canciones y un listado de los principales cultores de la cueca chilena.

Como conclusión, me atrevo a señalar que este método es un verdadero tratado sobre la cueca chilena y constituye una rica fuente de ejercitación, análisis e inspiración para quien quiera entender, ejecutar o componer canciones en este estilo, no solo en el instrumento mencionado en el título, sino en cualquier instrumento, e incluso en el uso y armonización de las voces.

Me atrevería a afirmar que este es el primer método para la ejecución y composición de cuecas basado en un instrumento no tradicional dentro del género, más allá del uso de los bronce en las cuecas nortinas. Probablemente, sea el más completo y detallado sobre este género, lo que lo convierte en un valioso aporte para la comprensión, el aprendizaje y la profundización en la cueca. Además, se presenta como un referente didáctico, bibliográfico y material de estudio esencial.

Cuti Aste
astecuti@gmail.com