

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES
DE CHIAPAS

FACULTAD DE MÚSICA
LICENCIATURA EN JAZZ Y MÚSICA POPULAR

TRES COMPOSICIONES
PARA ENSAMBLE DE JAZZ

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN JAZZ Y MÚSICA POPULAR

PRESENTA:

DARNELY JACQUELINE OCHOA DE PAZ

DIRECTOR:

MTRO. DAVID MAXWELL SMITH

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS ABRIL DE 2025

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha: 24 de marzo 2025

C. Darnely Jacqueline Ochoa De Paz

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Jazz y Música Popular

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Tres composiciones para ensamble de jazz

En la modalidad de: Elaboración de texto

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

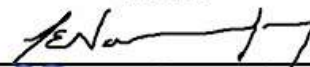
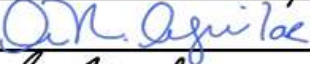
Revisores

Mtro. Luis Enrique Navarro López

Lic. Alba Nidia Aguilar Reyes

Mtro. David Maxwell Smith

Firmas:

Ccp. Expediente

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios, quien ha sido mi fortaleza, mi compañía y mi guía llena de sabiduría. Él ha sido mi fuego que enciende mi espíritu y me impulsa a crear música y a compartirla con el mundo. También, quiero agradecer profundamente a mis padres por su incansable apoyo y sacrificio, los cuales me han permitido alcanzar un sueño más. Este logro es para ustedes, que siempre han estado a mi lado, dándome fuerza y confianza para seguir adelante. A mis hermanitos, gracias por ser mi compañía constante y mi mayor apoyo. Mi proceso de composición no solo ha sido un acto creativo, sino también un camino lleno de orientación y aprendizaje. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al maestro Luis Enrique Navarro López, quien me ha acompañado y apoyado en este proceso creativo. De igual manera, al maestro David Maxwell Smith quien ha jugado un papel fundamental en la dirección y desarrollo de este proyecto. A la maestra Alba Nidia Aguilar Reyes por brindarme su apoyo incondicional en este recorrido. Finalmente, a todos aquellos que, en mayor o menor medida, han contribuido en mi crecimiento académico, ya sea con su conocimiento, su presencia o su apoyo, les agradezco profundamente por ayudarme a alcanzar un peldaño más en mi formación. ¡Gracias a todos!

Índice

Introducción	5
El danzón	8
El danzón en México	10
Estructura del danzón	11
<i>Lo aprendí de ti</i>	13
Composición de forma AABA.....	35
Estructura de forma AABA.....	35
<i>Es por ti</i>	37
Composición episódica	49
Estructura de una composición episódica.....	49
Composición <i>Moments</i>	50
Conclusión	81
Referencias	82
Anexos	84

Introducción

"La verdadera belleza de la música es que conecta a la gente. Lleva un mensaje y nosotros, los músicos, somos los mensajeros". *Roy Ayers*

En la actualidad, una de las áreas de oportunidad se puede encontrar en el estudio y aplicación de la metodología para realizar composiciones. Existe poco o nulo material que aborde el proceso creativo de manera detallada, lo cual permitiría a las generaciones venideras realizar aportaciones que enriquezcan no sólo a la enseñanza tradicional, sino a la ejecución.

El siguiente material, busca no sólo abrir la puerta a la documentación de dicho proceso, sino aportar información complementaria para fortalecer una mejor adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes, así como también enriquecer la comprensión del proceso creativo en la escritura musical.

Para lograr este objetivo se examinaron y fundamentaron las técnicas utilizadas en cada estilo como punto de partida para generar el proceso creativo y poder analizar las estructuras que se encuentran en la armonización de voces en el contexto de instrumentos de aliento. Finalmente profundizaré estas propuestas para analizar los elementos musicales de tres composiciones de mi propia autoría: un danzón, una composición contemporánea en *even eighths* y una composición episódica.

Parte del proceso dentro del ámbito de composición musical de dichas melodías, se centra en lograr manifestar emociones como alegría, tristeza, enojo, y nostalgia por medio de una conexión dentro de cada nota saliente de los instrumentos. Esto nos permite observar que se puede expresar a nivel musical, no sólo con palabras, sino a través de las melodías que logran conectar con los sentimientos de una forma sensible y emotiva.

La metodología presentada en este documento tiene como propósito exponer el desarrollo de diversas composiciones realizadas en la asignatura impartida por el maestro Luis Enrique Navarro López. Esta experiencia permitió entender y aprender cómo piensa un compositor al crear y escribir para otros músicos, lo que enriqueció la propia perspectiva sobre el proceso creativo y la composición musical.

Esta estructura del documento ofrece un recorrido para adentrarse en un análisis detallado y profundo sobre el proceso creativo en la composición. Al comenzar con una introducción que presenta el contexto y la necesidad de estudiar la metodología de la composición, el lector es guiado hacia una comprensión más amplia de cómo se desarrolla la creatividad dentro del ámbito musical.

A lo largo del documento, se expone el marco teórico que sirve como base para el desarrollo de las composiciones. En esta sección, se observa cómo las técnicas y metodologías previamente expuestas se aplican a obras concretas, desglosando los elementos musicales que componen cada una de las piezas. Este análisis ayuda a comprender cómo el compositor transmite emociones, mostrando cómo las notas y las estructuras musicales pueden conectar profundamente con los sentimientos.

Finalmente, el documento concluye con una reflexión sobre el aprendizaje obtenido a lo largo del proceso, haciendo énfasis en la importancia de comprender la mentalidad de un compositor al crear para otros músicos. Este capítulo también destaca cómo la experiencia adquirida en la asignatura impartida por el maestro Luis Navarro enriqueció la perspectiva del autor sobre la composición musical y el proceso creativo.

De esta manera, el documento proporciona una guía clara y accesible para comprender y aplicar la metodología en la composición musical, permitiendo una mejor enseñanza y aprendizaje del proceso creativo en este campo.

El danzón

El danzón o danzón cubano, es un ritmo y estilo de baile que pertenece a la música tradicional de Cuba. En sus inicios, era conocido con los nombres de *danza criolla o habanera*. Ya que el danzón tuvo muchas raíces de diferentes partes del mundo como Inglaterra, Francia, España, México, África, Haití y Cuba (Malcomson, 2011, p. 271). Este género se interpreta con instrumentos como violines, timbales, percusión, flauta y dentro de sus subgéneros, se pueden mencionar el danzonete¹ el mambo y el cha cha chá. Algunos libros con esta información, identifica al matancero Miguel Faílde Pérez (1852 – 1921) como el creador del danzón. Por un lado Alejo Carpentier critica fuertemente a Eduardo Sánchez de Fuentes por crear la idea de que Miguel Faílde fue el único creador del danzón, proponiendo en su lugar a Manuel Saumell Robredo (1817 – 1870) como el verdadero autor, ya que en una pieza de danzón se comprueba en los primeros ocho compases de la pieza, *La Tedeusco* (Carpentier, 2012, p. 141).

El primer danzón escrito para interpretarse fue *Las alturas de Simpson*, mismo que fue presentado por primera vez en el Club de Matanzas, conocido más tarde como Liceo Artístico y Literario en 1879 (Carpentier, 1988, p. 216). Para que esto fuera posible, se tardó más de dos años para el permiso de presentarlo, lo que podría explicarse por el estatus social de los afrocubanos en esa época. La obra debe su nombre a la homónima barriada matancera y dio origen al baile conocido como danzón (o habanera), lo que es considerado el baile nacional y patrimonio inmaterial de la nación cubana.

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, comenzaron a influir los elementos de la cultura cubana en los danzones, una de ellas la famosa obra *El Bombín de Barreto* de 1910, de

¹ Un danzonete es un género musical que combina estilos como el danzón y el son (Real Academias Española, 2010).

José Urfé (1879 – 1957) que es característica de la música cubana que incluye *ostinatos*² de dos compases.

Figura 1

Ostinatos

El Bombín de Barreto tiene una estructura ABACADAE al estilo de la charanga francesa,³ reduciendo las secciones de metales, clarinetes y añadiendo una flauta de cinco teclas y un piano.

En la década de 1920 se incorporaron elementos de la música estadounidense, probablemente influenciados por la llegada de los medios de comunicación de masas. Se añadieron gradualmente secciones de saxofones, trompetas y trombones, así como influencias del *foxtrot* y el *charleston*. Un evento a resaltar dentro de este contexto fue el solo de piano en el danzón *Linda cubana* de Antonio María Romeu (1876 – 1955), lanzado en 1926 que muestra la influencia de estos géneros.

Tres años después, en 1929, Aniceto Díaz (1887 – 1964) introdujo extensos textos vocales en su obra *Rompiendo la rutina*, creando así el primer danzonete. En los años 30, el papel de vocalista en el danzonete comenzó a superar al de los instrumentistas, y la estructura que es el rondó del danzón (ABACAD) comenzó a desvanecerse; sin embargo, la popularidad del danzonete se mantuvo únicamente durante unos diez años.

² Un *ostinato* es una técnica de composición, que genera una secuencia de notas que se repiten en varios compases.

³ La charanga francesa es también una orquesta compuesta por una flauta, un violín, un piano, un contrabajo, timbal criollo y un güiro (Guerra, 2016).

A principios de los años 40, surgió un nuevo estilo de danzón conocido como “nuevo ritmo” o mambo. Este estilo fue popularizado por Antonio Arcaño (1911 – 1994) y su grupo Maravillas, que fusionó el danzonete con influencias de canciones estadounidenses, música de cine, comedia musical, jazz e impresionismo francés. Este nuevo estilo incorporó armonías más complejas y extendidas, así como elementos como el pentatonismo y escalas de tonos enteros y disminuidos. También se utilizaron tambores y tumbadores en la sección montuno, introduciendo motivos sincopados en cuerdas, piano y bajo (Malcomson, 2011, p. 268). La instrumentación utilizada hoy en día en la ejecución del danzón, por lo general, es el piano, trompetas, saxofones, clarinetes, flautas, timbales, güiro y claves (Carpentier, 1988). A lo largo de la historia del danzón, se han presentado innumerables orígenes y un sin fin de intercambios, tanto dentro de los países que le influyeron, como entre ellos.

El danzón en México

El danzón, originario de Cuba, halló un segundo hogar en México durante el siglo XIX, especialmente durante la presidencia de Porfirio Díaz. Su llegada al país se debió en gran medida a la migración cubana, que lo llevó primero a Yucatán, desde donde se extendió a otras ciudades de la península como Campeche y Champotón; costeras como en el caso de Alvarado, el puerto de Veracruz, Tuxpan, Tampico y finalmente llegó a la Ciudad de México (Moreno, 2008, pp. 169). Lo que hizo al danzón verdaderamente especial fue su capacidad para trascender las barreras sociales, uniendo la pasión de las clases altas y obreras, por este tipo de baile y música.

El 26 de abril de 1899 nace en la ciudad de Guantánamo, Cuba, el timbalero Consejo Valiente Roberts conocido como “Acerina”, quien trascendió después de debutar a los catorce años, en 1913 en La Habana. Ese mismo año que salió de Cuba para irse a México, a raíz de la

masacre de los independientes de color, un conflicto racial que dejó un saldo de más de tres mil rebeldes negros, mulatos y mestizos masacrados (Montaval, 2020).

En el año de 1938 creó la orquesta llamada Acerina y su Danzonera. El apodo de acerina le fue puesto a él por su madre y tiene como origen una piedra negra, razón que utilizó para nombrar a la agrupación y que permitía al timbalero recordar sus raíces. Acerina y la agrupación Danzonera mantuvieron cincuenta años de trayectoria, y colaboraron con diversas orquestas tocando solamente danzones.

Estructura del danzón

Su estructura está basada en el rondó, “A-B-A-C-A-D” (Carpentier, 1988). La sección A, que es el coro o estribillo, está compuesta por ocho compases con primera y segunda casilla y es el tema de presentación para así atraer a los oyentes y bailar. Es importante mencionar que el danzón, como estilo para bailar, tiene por sí mismo una estructura propia, reglas y normas por lo que, la sección siempre repite por segunda vez el tema y es ahí donde los bailarines deciden bailar el tema o no. La sección B es el primer episodio del tema en otra tonalidad y se repite la sección A pero con variaciones en la segunda casilla para unir con la siguiente sección del tema. La sección C es el segundo episodio en otra tonalidad donde se repite la sección A dos veces. La sección D es el final, la parte alegre, donde se crean mambos, con el tempo más acelerado (Carpentier, 2012, p.173).

El danzón tradicional está escrito en 2/4 lo que permite un ritmo más marcado yailable que se adapta mejor al estilo y la esencia del danzón. Es posible escribir un danzón en 4/4 pero su esencia se perdería al igual que su forma. En la figura 2 se muestra un fragmento del danzón *Zacatlán* compuesto por Pedro Escobedo Hernández.

Lo Aprendí de ti

Esta pieza está dedicada a mi padre el profesor Russey Ochoa por regalarme y enseñarme este camino tan bonito que es la música, pero también a mi madre Mónica De Paz que ha sido un pilar fuerte a lo largo de mi carrera.

Al componer este danzón, encontré que en cada cambio de la estructura construía una parte del tema y mi vida, recordando mis inicios musicales y las diversas etapas de la vida que he compartido con ellos. Esta obra es mi forma de agradecer, por la guía y los consejos que me han brindado a lo largo de mi carrera musical y personal. A su vez, cada idea busca contrastar y unir las diferentes partes de esta forma musical, lo que hace que cada componente de la estructura tenga cambios significativos en la tonalidad y las ideas musicales.

Utilizo elementos como el contrapunto y las variaciones melódicas para dar profundidad a la composición, buscando que cada frase musical sea un reflejo de los recuerdos y la conexión emocional que tengo con mis seres queridos. En la figura 3 se muestra el primer motivo de esta composición, la parte A del tema.

Figura 3*Parte A del tema*

Danzón $\text{♩} = 65$ Jacqueline Ochoa

The musical score is written for five instruments: Alto Sax, Tenor Sax, Trumpet in B♭ 1, Trumpet in B♭ 2, and Electric Bass. The key signature has one flat (B♭) and the time signature is 2/4. The tempo is marked as 65 bpm. The score is divided into measures by vertical bar lines. The Alto Sax part is the most prominent, starting with a melodic line in the second measure. The Tenor Sax and the two Trumpets provide a rhythmic accompaniment. The Electric Bass part is at the bottom, showing chords Em7(b5), A7, and Dm.

Como se observa, esta parte de la sección A del tema, es una parte esencial, ya que debe ser “melódicamente llamativa”. A un tiempo de 65 *beats per minute* (bpm), el saxofón alto toma el papel principal. Normalmente la melodía la lleva una de las trompetas, pero al ser el instrumento principal de la compositora, se decidió cambiarlo. El saxofón tenor comienza en el segundo compás a partir de una tercera, y termina en determinadas partes de la canción para darle énfasis. La sección de trompeta uno, está escrito a partir de la tercera al igual que el saxofón tenor, y la trompeta uno y dos hacen lo mismo que el saxofón tenor, movimiento por tercera en los primeros dos compases, cambiando solo el cuarto compás, formando en el acorde C aumentando los cuatro alientos. Dos de ellos haciendo unísono, resolviendo armónicamente al acorde D menor la sección de armonía, continuando con la figura 4.

Figura 4*Movimiento de voces*

The musical score for Figure 4 consists of five staves. The top staff is for Alto Saxophone (A. Sx.) in treble clef, followed by Tenor Saxophone (T. Sx.) in bass clef. The third and fourth staves are for B♭ Trumpets 1 and 2 (B♭ Tpt. 1 and B♭ Tpt. 2) in treble clef. The bottom staff is for the Double Bass (E.B.) in bass clef. The key signature has one flat (B♭) and the time signature is 4/4. The score is divided into four measures. The first measure has a common time signature 'C' above the first staff. The second measure has a common time signature 'C' above the first staff. The third measure has a common time signature 'C' above the first staff. The fourth measure has a common time signature 'C' above the first staff. The first staff (A. Sx.) has a first ending bracket over the last two measures. The second staff (T. Sx.) has a first ending bracket over the last two measures. The third staff (B♭ Tpt. 1) has a first ending bracket over the last two measures. The fourth staff (B♭ Tpt. 2) has a first ending bracket over the last two measures. The fifth staff (E.B.) has a first ending bracket over the last two measures. The harmonic progression is indicated below the staves: Gm, Em7(b5), A7, Dm, and Em7(b5).

Siguiendo con el mismo movimiento de voces, el saxofón alto y la trompeta dos interpretan la melodía al unísono en diferentes registros. A partir del quinto grado, el saxofón tenor sostiene su melodía a partir de la quinta justa de la melodía principal y la trompeta uno sostiene la melodía hasta culminar la primera casilla. La armonía sigue con movimientos armónicos como IV – I, II – V – I, sucesivamente lo mismo que en parte A del tema. En este caso se deja un compás de espacios entre el saxofón tenor y la trompeta uno, permitiendo la respiración del intérprete.

Figura 5*Sección de alientos y rítmica*

En el compás 8, se completa la primera casilla y se regresa al inicio de la parte A del tema para luego pasar a la segunda casilla compás 9 donde se concluye la parte A y se enlaza con la parte B. La sección de vientos, tanto rítmica como armónica, resalta lo que la sección de alientos está finalizando antes de cerrar la primera casilla, es decir, el compás 8. El piano ofrece una breve respuesta que hace volver al inicio del tema por segunda vez, a manera de respuesta, para volver a la parte A del tema. En compás 9, la segunda casilla, todas las secciones se unen para hacer un corte y entrar a la siguiente parte de la estructura del tema. El saxofón alto lleva la voz líder y la quinta lo ocupa el saxofón tenor conforme a la melodía del saxofón alto.

Finalmente, la trompeta uno ocupa las terceras y quintas de la voz líder y la trompeta dos, unísono y descansos. Como se observa la sección armónica, hace las acentuaciones como la melodía y así se refuerza melódicamente a la sección de alientos.

Figura 6

Rangos y dinámicas en alientos

The musical score for Figure 6 consists of five staves. The top staff is for Alto Saxophone (A. Sax.), the second for Tenor Saxophone (T. Sax.), the third for B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), the fourth for B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and the bottom staff is for Euphonium (E.B.). The music is in 4/4 time and has a key signature of one flat. The score begins with a repeat sign. The saxophones and trumpets play melodic lines, while the euphonium provides a rhythmic foundation. Chord symbols $Em7(b5)$, $A7$, and Dm are indicated below the euphonium staff.

La parte B, teóricamente transforma la cualidad de D menor a D mayor; sin embargo, se optó por mantener la tonalidad y sólo cambiar la cualidad, desarrollando una nueva estructura diferente a la anterior y con nuevas dinámicas. El saxofón alto y la trompeta dos interpretan la misma voz en unísono, pero con diferentes rangos. Por su parte el saxofón tenor y trompeta uno realizan terceras y quintas. El bajo establece una rítmica específica para enfatizar ciertos compases.

Figura 7*Sección de pregunta y respuesta*

The musical score for Figure 7 consists of five staves. The first four staves are for the Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), and B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2). The fifth staff is for the Euphonium/Bass (E.B.). The key signature is one flat (B♭). The score is divided into measures 16, 17, and 18. In measure 16, the Alto Saxophone and Tenor Saxophone play a melody. In measure 17, the Alto Saxophone and Tenor Saxophone play a melody, and the B♭ Trumpet 1 and B♭ Trumpet 2 play a melody. In measure 18, the Alto Saxophone and Tenor Saxophone play a melody, and the B♭ Trumpet 1 and B♭ Trumpet 2 play a melody. The Euphonium/Bass part includes chords A7, Dm, A7, and Dm.

La voz líder, interpretada por el saxofón alto, junto con la trompeta dos, descansa en el compás 17 para que la trompeta dos pueda respirar antes de unirse al saxofón tenor. El saxofón alto mantiene su papel como voz líder haciendo unísono en el compás 16 y compás 17, siguiendo con la estructura de pregunta y respuesta en el compás 18. En el compás 16, el saxofón tenor se mueve en cuartas y en el compás 17 ejecuta en unísono. La trompeta uno comienza con terceras y luego se desplaza por quintas, alternando entre unísono y terceras. La trompeta también se mueve por terceras, repitiendo al unísono en el segundo compás y continuando con el formato de pregunta y respuesta. En el compás 18 todos presentan una sección de pregunta y respuesta, haciendo un acorde de D menor, primero, tercero y quinto grado.

Figura 8

Ritmo y lick

The musical score for Figure 8 is written for five instruments: Alto Saxophone (A. Sax.), Tenor Saxophone (T. Sax.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Electric Bass (E.B.). The score is in 4/4 time and features a 'Cha - cha' rhythm. The A. Sax. and T. Sax. parts play a melodic line, while the B♭ Tpt. 1 and B♭ Tpt. 2 parts play a rhythmic pattern. The E.B. part provides harmonic support with chords F, E♭, and Dm. The score is marked with 'ff' (fortissimo) and includes a 'Cha - cha' vocal line.

En esta parte los metales bajan el volumen para llegar al compás 22, subir y cambiar al ritmo cha – cha - cha.

El saxofón alto, el saxofón tenor y la trompeta dos tocan al unísono. La voz líder y la trompeta uno hacen movimiento por terceras. En el compás 20 siguen las preguntas y respuestas, dejando un instrumento en descanso para continuar sobre el mismo *lick* repetitivo. La armonía se queda como referencia para así poder tener un análisis más completo.

Figura 9

Figure 9 shows a musical score for measures 24 through 27. The score is written for five staves: A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), B♭ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B♭ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Electric Bass). The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. Measures 24 and 25 show a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Measures 26 and 27 show a simpler pattern with quarter notes and rests. The E.B. staff has a bass line with a few notes and rests. The score is divided into two systems, with measures 24-25 in the first system and measures 26-27 in the second system. The first system is marked with a '1.' and the second system with a '2.'.

Continúa con el mismo patrón y en el compás 25 se prepara para repetir la parte B del tema.

Figura 10

Estructura

Figure 10 shows a musical score for measures 28 through 31. The score is written for five staves: A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), B♭ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B♭ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Electric Bass). The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. Measures 28 and 29 show a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Measures 30 and 31 show a simpler pattern with quarter notes and rests. The E.B. staff has a bass line with a few notes and rests. The score is divided into two systems, with measures 28-29 in the first system and measures 30-31 in the second system. The first system is marked with a 'C' in a box. The second system is marked with a '28' and the third system with a '31'.

Se repite el tema de inicio por segunda vez, con el mismo movimiento de voces. Aunque en la estructura se indica como parte C, en realidad corresponde a la parte A. Muchas veces es

más práctico en un danzón tener un esquema de abecedario, ya que esto facilita la dirección para la orquesta o músicos que tal vez es la primera vez que tocan este estilo.

Figura 11

9

32 33 34 35

A. Sax.

T. Sax.

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Em7b6 A7 Dm Em7b6 A7

Em7b6 A7 Dm Em7(+5) A7

Repetición de la estructura parte A.

Figura 12*Parte C del tema*

The musical score for Figure 12, titled 'Parte C del tema', is written for five instruments: Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Euphonium/Bass (E.B.). The key signature has one flat (B♭). The score is divided into three systems. The first system (measures 36-39) is marked with a 'D' in a box above the staff. The second system (measures 40-43) shows the instruments playing in a call-and-response pattern. The third system (measures 44-47) shows the instruments playing in a call-and-response pattern, with the E.B. part marked with 'A7', 'D', and 'D' above the staff.

Aquí entramos a la parte C del tema, que en realidad se denomina con la letra D, para facilitar la dirección de los músicos en cada sección del danzón. En esta parte las trompetas entran junto a la melodía líder. La trompeta 1 rellena con adornos junto al saxofón tenor, la trompeta 2 con la melodía principal, dejando un compás para respirar y proseguir con los siguientes compases.

El saxofón alto y el saxofón tenor alternan tocando la melodía juntos. En ciertos momentos, el saxofón tenor responde al saxofón alto y lo mismo ocurre con las trompetas 1 y 2, dejando un compás de descanso para cada uno.

Figura 13*Atmósfera melódica*

The musical score for Figure 13 is arranged in five staves. The top staff is for the Alto Saxophone (A. Sx.), the second for the Tenor Saxophone (T. Sx.), the third for Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), the fourth for Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and the bottom for the Electric Bass (E.B.). The score is in 4/4 time and features a melodic line in the Alto Saxophone, harmonic support from the Tenor Saxophone and Trumpet 1, and a bass line in the Electric Bass. The key signature has one flat (B♭). The score is divided into measures 40, 41, and 42. Chords D, B7, and Em are indicated above the Electric Bass staff.

La melodía está a cargo del saxofón alto, mientras que el saxofón tenor complementa la voz principal. La trompeta uno crea una línea armónica ascendiendo una tercera respecto a la voz líder, y la trompeta 2 interviene tocando sólo un compás para reforzar a la voz líder con el saxofón alto. El objetivo es generar una atmósfera más melódica ya que la parte C del tema tiene una armonización más sencilla y un carácter más tranquilo.

Figura 14*Rellenos melódicos*

Figure 14 is a musical score for a four-part setting. The parts are: A. Sx. (Alto Saxophone), T. Sx. (Tenor Saxophone), B $\flat$ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B $\flat$ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Euphonium/Bass). The score is in 4/4 time and features melodic fills in the vocal parts. The harmonic structure is indicated by the following chords: Em, B7, Em, and A7.

Se mantiene el mismo movimiento en cuanto al complemento de voces y los rellenos melódicos, siguiendo la misma estructura de armonización y contrapunto entre las diferentes voces.

Figura 15*Espacios en ejecución*

Figure 15 is a musical score for a four-part setting. The parts are: A. Sx. (Alto Saxophone), T. Sx. (Tenor Saxophone), B $\flat$ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B $\flat$ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Euphonium/Bass). The score is in 4/4 time and features execution spaces in the vocal parts. The harmonic structure is indicated by the following chords: D and E $\flat$.

La melodía continua de la misma manera, dejando pequeños espacios para que el ejecutante pueda respirar y tomar descansos. La armonía siempre se mantiene constante, con las mismas progresiones armónicas, I, II, V, etc.

Figura 16

Repetición de casilla

The musical score for Figure 16 is written for a jazz ensemble. It consists of five staves: A. Sax., T. Sax., B♭ Tpt. 1, B♭ Tpt. 2, and E.B. (Electric Bass). The key signature is one flat (Bb). The tempo is marked as quarter note = 82. The score is divided into two measures, 1. and 2. The first measure is marked with a repeat sign. The second measure is marked with a repeat sign. The E.B. staff shows the harmonic progression: D, Am, Em7b6, and A7.

Se termina la primera casilla y repite el tema por segunda vez con la diferencia que en ésta hay pequeños cambios rítmicos. Éste prepara el ingreso a la parte A del tema, marcada con la letra E. Cabe destacar que las figuras rítmicas utilizadas en este pasaje ayudan a facilitar el enlace entre las partes A y D contribuyendo a una transición más fluida.

Figura 17

Figure 17 shows a musical score for measures 56 through 59. The score is written for five staves: A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), B♭ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B♭ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Euphonium/Bass). The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4. A box labeled 'E' is placed above measure 57. The E.B. staff shows the following chord progression: Dm (measures 56-57), Em♭6 (measures 58-59), A7 (measure 60), and Dm (measure 61). The saxophone parts feature eighth and sixteenth note patterns.

Tema Parte A.

Figura 18

Figure 18 shows a musical score for measures 60 through 63. The score is written for five staves: A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), B♭ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B♭ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), and E.B. (Euphonium/Bass). The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4. A first ending bracket labeled '1.' is placed above measure 63. The E.B. staff shows the following chord progression: Gm (measures 60-61), Em♭6 (measures 62-63), A7 (measure 64), Dm (measure 65), and Em♭6 (measure 66). The saxophone parts feature eighth and sixteenth note patterns.

Tomando en cuenta que se repite a un tiempo de 82 bpm desde el cambio a la segunda casilla.

Figura 19

The musical score for Figure 19 is arranged in six staves. The top two staves are for the saxophones: A. Sax. (Alto Saxophone) and T. Sax. (Tenor Saxophone). The next two staves are for the trumpets: B♭ Tpt. 1 and B♭ Tpt. 2. The fifth staff is for the Euphonium (E.B.). The bottom staff is for the Piano (Pno.). The score begins with a first ending bracket over the first two measures of the saxophone parts. A key signature change to F major is indicated by a box with the letter 'F' above the saxophone parts. The piano part includes chord markings: A7, A7, D, and Dm.

Se toca la primera y segunda casilla para dar paso a la parte D del tema, marcada con la letra F para dar paso al primer mambo. Es importante destacar que el saxofón alto lleva la voz líder en esta sección. También la sección rítmica se puede complementar con la sección melódica.

Figura 20

68

A. Sx.

T. Sx.

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

E.B.

A7

Dm

El saxofón alto como voz líder; saxofón tenor, trompeta 1 y 2 al unísono.

Figura 21

Acomodación de voces

72

A. Sx.

T. Sx.

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

E.B.

A7

Dm

Dm

1. 2.

En la figura 21, el saxofón alto sigue como voz líder y el saxofón tenor unísono; trompeta 1 y 2, en tercera descendente en diferentes rangos, dependiendo la melodía líder.

Figura 22

Mambo

Figure 22 shows a musical score for a Mambo. The score is in 4/4 time and features five staves: Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Double Bass (E.B.). The key signature has one flat (B♭). The piece starts with a 'G' in a box above the first staff. The first four measures are marked with measure numbers 76, 77, 78, and 79. The saxophones play a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The trumpets play a similar pattern. The double bass plays a simple bass line. The chord progression is Dm, A7, Dm, A7.

Comúnmente en los danzones se tocan de 2 a 3 mambos. La letra G es la D de la estructura del primer mambo. Continuamos el liderazgo del saxofón alto uno. El saxofón tenor, trompeta 1 y 2, llevan los acordes Em7b5 y A7.

Figura 23

Figure 23 shows a musical score for a Mambo. The score is in 4/4 time and features five staves: Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Double Bass (E.B.). The key signature has one flat (B♭). The piece starts with a 'G' in a box above the first staff. The first four measures are marked with measure numbers 80, 81, 82, and 83. The saxophones play a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The trumpets play a similar pattern. The double bass plays a simple bass line. The chord progression is Dm, A7, Dm, A7.

Se repite la misma variación y luego queda el saxofón alto como voz líder y trompeta 1 en tercera

Figura 24

Figure 24 shows a musical score for measures 84-87. The instruments involved are Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Electric Bass (E.B.). The score is in 4/4 time. Measures 84-87 show a progression of chords: Dm, A7, Dm, A7. The saxophones and Trumpet 1 play a melodic line, while Trumpet 2 and the bass play a rhythmic pattern.

Finalmente se unen casi todos los instrumentos: saxofón alto, voz líder, saxofón tenor unísono en el primer compás, (terceras en el segundo compás y vuelve a unísono), trompeta 1 en terceras, trompeta 2, en descanso.

Figura 25

Segundo mambo

Figure 25 shows a musical score for measures 88-91. The instruments involved are Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Electric Bass (E.B.). The score is in 4/4 time. Measures 88-91 show a progression of chords: D-7, Em7b6, Dm. The saxophones and Trumpet 2 play a melodic line, while Trumpet 1 and the bass play a rhythmic pattern.

Concluye el primer mambo y entra el segundo, que es la letra H. Sólo para guía sigue siendo D, en el cual, el saxofón alto lleva la primera voz, saxofón tenor y trompeta 2 en unísono.

Figura 26

92

A. Sx.

T. Sx.

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

E.B.

Dm Em7b6 Dm

El saxofón alto y saxofón tenor están en unísono, las trompetas en terceras en el mismo rango.

Figura 27

Repetición de mambo e improvisación

96

A. Sx.

T. Sx.

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

E.B.

Dm Em7b6

Solo Trp 2, Sax T, Trp 2, Sax A

Se repite el mambo en casillas 1 y 2 y entra la parte del solo para los instrumentos de viento.

Figura 28*Improvisación solistas*

Figure 28 shows a musical score for improvisation solos. It consists of two systems of staves. The first system includes staves for Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), and B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2). The second system includes staves for B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Euphonium/Bass (E.B.). The score is divided into two measures. The first measure is marked with a '100' and contains a Dm chord. The second measure is marked with a '101' and contains an Em7b5 chord. The staves for A. Sx., T. Sx., B♭ Tpt. 1, and B♭ Tpt. 2 show improvisation lines for both measures. The E.B. staff shows a Dm chord in the first measure and an Em7b5 chord in the second measure.

Los solistas improvisan sobre Em7b5 y Dm, tomando en cuenta que cada uno está transpuesto para su instrumento.

Figura 29*Solos y mambo*

Figure 29 shows a musical score for solos and mambo. It consists of two systems of staves. The first system includes staves for Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), and B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2). The second system includes staves for B♭ Trumpet 1 (B♭ Tpt. 1), B♭ Trumpet 2 (B♭ Tpt. 2), and Euphonium/Bass (E.B.). The score is divided into two measures. The first measure is marked with a '104' and contains a Dm chord. The second measure is marked with a '105' and contains an Em7b5 chord. The staves for A. Sx., T. Sx., B♭ Tpt. 1, and B♭ Tpt. 2 show improvisation lines for both measures. The E.B. staff shows a Dm chord in the first measure and an Em7b5 chord in the second measure. A first ending bracket labeled 'I' is placed over the second measure of the saxophone and trumpet staves.

Después de los solos se toca el mambo y continúa la misma estructura de armonización. En el tercer mambo todas las voces continúan en unísono.

Figura 30*Acomodación de voces*

A. Sx.
 T. Sx.
 B♭ Tpt. 1
 B♭ Tpt. 2
 E.B.

JOS
 Dm
 Em7b6

Continúa el mambo, saxofón alto como voz líder, saxofón tenor y trompeta 2 al unísono.

La trompeta 1 se incorpora en los primeros dos compases al unísono y los dos últimos tercetas o sextas.

Figura 31

The musical score for Figure 31 spans measures 112 to 116. The instruments and parts are:

- A. Sx.** (Alto Saxophone): Measures 112-115 show a melodic line with a first ending (marked '1.') and a second ending (marked '2.'). Measure 116 shows a final D minor chord.
- T. Sx.** (Tenor Saxophone): Measures 112-115 show a melodic line. Measure 116 shows a final D minor chord.
- B♭ Tpt. 1** (B♭ Trumpet 1): Measures 112-115 show a melodic line. Measure 116 shows a final D minor chord.
- B♭ Tpt. 2** (B♭ Trumpet 2): Measures 112-115 show a melodic line. Measure 116 shows a final D minor chord.
- E.B.** (Euphonium): Measures 112-115 show a melodic line. Measure 116 shows a final D minor chord.
- Pno.** (Piano): Measures 112-115 show a melodic line. Measure 116 shows a final D minor chord.

The score is in 4/4 time and D minor. The key signature has two flats (B♭ and E♭). The tempo/mood is marked '112'.

Continúa el mismo movimiento de voces, y para la salida en la segunda casilla se finaliza con un acorde D menor en las voces, E semi disminuido, y D menor nuevamente para finalizar.

Composición de forma AABA

La siguiente pieza explora ritmos y texturas modernas, experimentando con la idea de la repetición y la variación basada en la forma de canción o blues. Con esto se busca que la obra sea provocativa, invitando al oyente a disfrutar de una melodía efusiva.

El proceso creativo se basa en la fusión de experiencias auténticas, así como en técnicas musicales, donde cada obra se convierte en un viaje emocional que busca resonar con el público, al igual que lo hace una pieza musical con letra. Componer es como planificar el día; se traza lo que desea hacer, formulándose algunas de estas preguntas ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿A qué hora se va a hacer? Eso mismo ocurre con la composición, donde se van planteando ideas, tales como el estilo, el tiempo, la disposición de los compases, la estructura, instrumentación, así como la melodía y la armonía.

Como músico, uno trabaja con los estilos que le gusta, y de esta forma podrá desarrollar la composición con facilidad y con buenas ideas. En esta pieza sigue una estructura AABA, basada en el estilo de *even eighths*.

Estructura de forma AABA

Se pueden hacer algunas observaciones generales sobre las formas de composición en el jazz. La forma más común es la forma ABA, donde A es la melodía o “cabeza”, B es el solo o solos improvisados, y A es la melodía de nuevo. Esto es más o menos análogo a la forma de *sonata* en la música clásica donde A es la exposición B es el desarrollo, y A es la recapitulación.

La sección A (la "cabeza") de una pieza de jazz, por lo general exhibe un número de formas de canción más cortas, tales como ABAABA, ABABCA, ABCD, o los *blues*. Si la sección improvisada sólo utiliza la misma forma que la de la "cabeza", la pieza en su conjunto puede ser descrita como tema y variaciones. Un diagrama típico de una pieza de jazz es

exposición, desarrollo y recapitulación. Cabeza solos cabeza es decir ABA o tema variación y tema, en términos académicos. En el escenario anterior, el compositor de jazz crea el tema (la "cabeza", misma que también se refiere a "la melodía"). Posteriormente los solistas improvisan sobre la forma armónica, (los cambios) que existen en el tema. En efecto, los solistas recomponen el tema espontáneamente cada vez que pasan por la forma armónica. Después de los solos, los intérpretes tocan de nuevo la cabeza para concluir la presentación.

Hasta la década de 1960, la estructura más común para los temas de jazz, con excepción del blues, era de 32 compases. Esto probablemente ocurrió porque los músicos de jazz estaban habituados a interpretar y, en ocasiones, a reinterpretar canciones populares de Broadway, compuestas por artistas como George Gershwin, Cole Porter y Jerome Kern en las décadas de 1920 y 1930 (Muriel, 2015, pp 4, 6). Estos compositores solían emplear formas de 32 compases, como AABA o ABAC, aunque Cole Porter, en particular, a veces optaba por estructuras más largas, como en la famosa *Begin the Beguine*. Así, muchos de los conocidos "jazz standards" creados durante los años 1930, 1940 y 1950 siguen esta estructura de 32 compases, generalmente basados en los formatos AABA o ABAC.

Desde 1960, los compositores de jazz han empezado a experimentar con una variedad más amplia de formas y longitudes para sus composiciones. En particular, los temas con múltiples secciones han ganado popularidad. Este tipo de composiciones, frecuentemente organizadas bajo estructuras como ABCD, se basan en la repetición de una frase motivica que se desarrolla y se presenta en diferentes contextos, generando coherencia y unidad dentro de la pieza. Un buen ejemplo de esta tendencia es el tema *Dolphin Dance* de Herbie Hancock, (L.E. Navarro en comunicación personal, octubre 2022).

Es por ti

Expuesto lo anterior, desarrollaré el proceso de composición que realicé en la pieza *Es por ti*. A continuación, el primer segmento de esta pieza, misma que es de carácter instrumental y formato cuarteto.

Figura 32

Tema y slash

SCORE

ES POR TI

JACQUELINE OCHOA

EVENTS T:80

ALTO SAX

PIANO

ELECTRIC BASS

DRUM SET

AN7 A^bMAJ⁷ GMAJ⁷ G^bMAJ⁷ FMAJ⁷ EN⁷ EN⁷

El tema comienza con un tiempo de 80 bpm en un estilo *even eighths*. En esta figura podemos observar los primeros 4 compases donde tenemos un cuarteto, en el que, el saxofón alto lidera la melodía. Esta elección es inusual, ya que armónicamente, el piano y el bajo siguen una progresión descendente por medios tonos. El piano y el bajo aportan una rítmica y una serie de notas escritas que brindan el toque distintivo y el enfoque deseado a transmitir. La batería presenta una rítmica escrita en el primer compás, lo cual en el segundo compás se deja un *slash notation*⁴, para así permitirle explorar y abrir el panorama rítmico. Esta misma idea se repite en

⁴ Un *slash notation* es una notación musical que se utiliza para indicar los tiempos, pero también para dejar libertad en cuanto a la ejecución rítmica o la estructura de un acorde (Notes on a Guitar, 2025).

el piano, con *slashes* que dejan abierta la estructura de los acordes pero especifica la rítmica ofreciendo flexibilidad para su interpretación.

Figura 33

Figure 33 shows a musical score for four instruments: A. Sax., Pno., E.B., and D.S. The A. Sax. staff features a melody with notes and rests, with chords C7, Em7, Em7, AbMAJ7, and Em7 written below. The Pno. staff has a rhythmic pattern with eighth notes and rests. The E.B. staff has a bass line with eighth notes and rests. The D.S. staff has a 5-measure rest, indicated by a large '5' and a slash.

Continuamos con la melodía principal a cargo del saxofón alto, y en el compás 5 la rítmica adopta un ritmo sincopado, creando la sensación de que ha existido un cambio de tiempo, cuando en realidad sólo se trata de una variación rítmica en el piano, bajo y batería. La idea mantiene la misma estructura que en la figura 1, con cada instrumento siguiendo su rol, pero con una mayor interacción y juego, que aporta un nuevo color a la interpretación.

Figura 34

Rítmica

Figure 34 shows a musical score for four instruments: A. Sax., Pno., E.B., and D.S. The A. Sax. staff features a melody with notes and rests, with chords Em7, FMAJ7, Am7(b5), AbMAJ7, AbMAJ7, and AbMAJ7 written below. The Pno. staff has a rhythmic pattern with eighth notes and rests. The E.B. staff has a bass line with eighth notes and rests. The D.S. staff has a 9-measure rest, indicated by a large '9' and a slash.

Rítmicamente, en ciertos compases, la batería es libre, mientras que en el compás once la rítmica se presenta de manera muy marcada. El piano también está muy bien estructurado en cuanto a la notación rítmica, y el bajo, de los momentos musicales. La melodía se mantiene fiel a la armonía, lo que le otorga un carácter distinto al de la música instrumental.

Figura 35

Armonía

The musical score for Figure 35 is written for four instruments: A. Sax., PNO., E.B., and D. S. The score is in 4/4 time and features a descending harmonic sequence of major 7th chords: Abmaj7, Gbmaj7, Gbmaj7, and Em7. The A. Sax. part has a melodic line, while the PNO., E.B., and D. S. parts provide harmonic support with chords and rhythmic patterns.

Armónicamente, la secuencia desciende por tonos utilizando acordes maj7: Abmaj7, Gbmaj7, y concluye con el acorde Em7. Cada instrumento se mantiene en su propio registro, respetando su área dentro de la composición.

Figura 36

Análisis armonía y melodía

The musical score for Figure 36 consists of four staves. The top staff is for the Alto Saxophone (A. SX.) and contains a melodic line with a chromatic scale. Above this staff, the lyrics "ES POR TI" are written, followed by a first ending bracket labeled "1." and a final measure labeled "3". The piano accompaniment (Pno.) is shown on the second staff, with a treble clef and a bass line on the third staff (E.B.). The piano part features a harmonic progression of Em7, C7/E, Em7, and Bm7. The double bass (D. S.) is shown on the bottom staff, with a bass clef and a line of slash notation indicating rhythmic variations. The score is marked with a "15" at the bottom left.

La voz melódica del saxofón alto, al llegar al final de la primera sección, despliega una melodía cromática que, aunque desafiante, suena sofisticada, tal como si fuera una improvisación. La armonía que la acompaña está basada en una progresión de Em7 y C7/E que se puede interpretar como un acorde semidisminuido o dominante. La secuencia continúa con un Em7 y Bm7, representando una resolución I – V, para finalmente romper con un acorde de Am7. Durante este pasaje, el saxofón juega con silencios rítmicos, lo que ayuda a enfatizar aún más la melodía. La batería, por su parte, aporta variaciones rítmicas mediante *slash notation* y otras notaciones. Al concluir esta sección, la pieza regresa al tema principal para dar paso a la segunda sección.

Figura 37*Progresión*

2

A. SX.

Em7 Bm7 Em7

PNO.

E.B.

D. S.

17

Se llega a la segunda casilla con la misma melodía que en la primera casilla. En el compás 38, se comienza a preparar la melodía para la entrada a la parte B del tema. Los cambios armónicos continúan siguiendo la progresión I – V – I, lo que mantiene la estabilidad tonal y la cohesión en la estructura musical.

Figura 38*Armonía*

4 B

ES POR TI

A. SX.

Cmaj7 Em7 Am7 Em7

PNO.

E.B.

D. S.

19

En el compás 19 se inicia la parte B del tema, donde la melodía se adapta a la armonía, utilizando los acordes Cmaj7, Em7, Am7 y Em7. El bajo sigue las notas escritas de manera constante, mientras que la batería mantiene un ritmo libre, proporcionando una base rítmica flexible que complementa la evolución musical de la sección.

Figura 39

Armonía

The musical score for Figure 39 displays the harmonic structure for four instruments across four measures. The instruments are labeled on the left: A. Sax. (Alto Saxophone), Pno. (Piano), E.B. (Electric Bass), and D. S. (Drum Set). The harmony is indicated by chords written below the staves: Cmaj7, Em7, Am7, Bm7(b5), and Aaug7(11#). The A. Sax. staff shows a melodic line with eighth and sixteenth notes. The Pno. staff shows a simple harmonic line with quarter notes. The E.B. staff shows a bass line with quarter and eighth notes. The D. S. staff shows a rhythmic pattern with diagonal lines representing hits.

La melodía continúa de manera instrumental, presentando cierta dificultad en la línea del saxofón alto. La armonía se mantiene igual hasta el compás 26, momento en el que se rompe la estructura habitual de I – IV o II – V, introduciendo un cambio que altera la expectativa armónica previamente establecida.

Figura 40

Cambios armónicos y slash notation

ES POR TI 5

The musical score is arranged in four staves. The top staff is for the Saxophone (A. Sax.) in treble clef, showing a melodic line with eighth and sixteenth notes. The second staff is for the Piano (Pno.) in treble clef, showing a harmonic accompaniment with chords. The third staff is for the Electric Bass (E.B.) in bass clef, and the fourth staff is for the Double Bass (D. S.) in bass clef. Both the E.B. and D. S. staves are filled with diagonal slash notation, indicating a continuous rhythmic pattern. The piano staff shows a sequence of chords: Am7, Fmaj7, Fmaj7, Em7, Em7, and Fmaj7. The saxophone staff has a key signature change from one flat to two flats. The page number '27' is at the bottom left.

La melodía continúa, y los cambios armónicos permanecen dentro de la tonalidad de C mayor. Se utilizan los acordes del VI grado Am7, IV grado Fmaj7. El bajo y la batería mantienen el uso de *slash notation*, lo que permite que la sección rítmica y armónica tenga libertad en el *groove* y aporte una sonoridad más rica musicalmente y compleja.

Figura 41

Cambios armónicos

The musical score for Figure 41 consists of four staves. The first staff, labeled 'A. SX.', contains a melodic line with notes and rests. The second staff, labeled 'PNO.', contains a harmonic line with chords. The third staff, labeled 'E.B.', contains a harmonic line with chords. The fourth staff, labeled 'D. S.', contains a rhythmic line with slashes. The chord symbols are: G⁷, A^m7, F^{Maj}7, E^m7, E^m7, B^m7b5, A^{Aug}7(#11), A^m7, and F^{Maj}7. The measure number 30 is indicated at the bottom left.

La melodía continúa para concluir la parte B del tema y retomar a la parte A para finalizar.

En cuanto a la armonía, se desvía de las progresiones tradicionales y comunes como II – V – I – IV o I – V. En lugar de seguir éstas cadencias estándar, la progresión armónica que se utiliza es la siguiente: G⁷, A^m7, F^{Maj}7, E^m7, B^m7(b5), A^{Aug}7(#11), A^m7 y F^{Maj}7. Estos acordes se encuentran dentro de la tonalidad de C mayor con la excepción del acorde A^{Aug}7(#11), que introduce una variación cromática que no altera la tonalidad, pero sí cambia el color armónico, añadiendo un matiz más moderno.

Figura 42

Estructura

6 [A] ES POR TI

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

34

Se concluye la parte B y regresa a la parte A del tema, manteniendo los mismos cambios armónicos y rítmicos. Las variaciones en la interpretación de estos elementos quedan a la discreción del baterista.

Figura 43

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

38

Continúa la melodía y rítmica.

Figura 44

Es por ti 7

A. Sax. E^7 $F^{\#}m^7$ $A^7(b5)$ $A^b m^7$ $A^b m^7$

Pno.

E.B.

D. S.

42

Muchas veces al componer se puede tener como base la armonía y de ahí construir una melodía que se añada y se enlace a la composición.

Figura 45

A. Sax. $A^b m^7$ $A^b m^7$ $G^b m^7$ $G^b m^7$ E^7

Pno.

E.B.

D. S.

45

Los cambios rítmicos otorgan a la melodía un sentido diferente, transformando su enfoque y otorgándole una nueva perspectiva. La variación rítmica se mantiene a lo largo de la pieza, reforzando este carácter renovado.

Figura 46

8

ES POR TI

A. SX.

E sus4 C⁷ Em⁷ Bm⁷ Am⁷

PNO.

E.B.

D. S.

48

En estos compases del 48 al 50, no se presenta la primera casilla, sino que se da paso a los solos de piano y saxofón alto.

Figura 47

Cambios armónicos

Em⁷ Am⁷

A. SX.

SOLOS PIANO Y SAX ALTO

Em⁷ Am⁷

PNO.

E.B.

D. S.

51

Los cambios armónicos se limitan a una progresión I – IV, es decir, Em7 y Am7, lo que da a los músicos la libertad de explorar y desarrollar su solo dentro de esa estructura.

Figura 48

[A] ES POR TI 9

A. SX. A7 A7MAJ7 GMAJ7 G7MAJ7 FMAJ7 E7

PNO.

E.B.

D. S.

53

Por último, regresa a la melodía de la parte A del tema durante casi tres compases y concluye la composición.

Composición episódica

Las composiciones episódicas se caracterizan por estar compuestas por secciones distintas que dividen la obra en varias partes musicales autónomas. Cada una de estas secciones puede presentar temas propios, así como variaciones en el tempo, el estado de ánimo, o cambios tonales y métricos. Incluso, una sección puede contar con su propia estructura de canción o adoptar un formato de blues, y esa forma podría repetirse para servir como base para los solos improvisados.

Estructura de una composición episódica

Dado que las formas episódicas consisten en unidades musicales distintas, debemos ajustar cómo las identificamos y etiquetamos. Para ello, usamos letras mayúsculas (A, B, C, etc.) para los episodios principales, mientras que las letras minúsculas en cursiva (*a, b, c, etc.*) se emplean para las frases subdivididas dentro de esos episodios.

La estructura de una pieza episódica se caracteriza por su flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a una gran variedad de formas y composiciones. Este tipo de pieza puede organizarse en secciones claramente diferenciadas como A,B,C,D, y estas secciones pueden extenderse o repetirse según la necesidad creativa del compositor. La belleza de esta estructura radica precisamente en su libertad ya que no existe un límite fijo, lo que permite una mayor exploración sonora y una mayor exploración sonora y una mayor riqueza de variaciones dentro de la misma obra.

En este tipo de composiciones, las secciones no están restringidas a un formato fijo, lo que abre un abanico casi infinito de posibilidades y combinaciones. Esta flexibilidad contribuye a una sonoridad más dinámica, ya que cada cambio o variación en los episodios aporta una nueva textura, color emoción a la pieza.

Al igual que en una pieza clásica, que se organiza en movimientos con diferentes tempos, tonalidades y personajes musicales, las piezas episódicas con letra también evolucionan a través de episodios distintos. Sin embargo, en este caso, cada episodio no solo se caracteriza por cambios musicales, sino también por una variación en el contenido lírico, lo que agrega una capa adicional de expresión. Así, cada nuevo episodio trae consigo una transición en la narrativa o en la atmósfera de la obra, generando un flujo continuo de cambios que mantiene al oyente atento y envuelto en la obra.

De este modo, las piezas episódicas permiten que el compositor juegue con la estructura, generando alternancia entre episodios de mayor intensidad o mayor calma, lo que resulta en una obra rica y compleja. La pieza se convierte en un viaje sonoro, lleno de giros y transformaciones, donde cada parte se conecta con la anterior y se prepara para lo que está por venir. Esta forma de componer no solo otorga una gran libertad creativa, sino que también refuerza la capacidad de la música para contar una historia, expresar emociones o simplemente ofrecer una experiencia auditiva profunda y variada.

Algunos ejemplos de composiciones episódicas en el jazz son: *Django* de John Lewis, *Tres Vistas de un Secreto* de Jaco Pastorius, *Spain* de Chick Corea, *Birdland* de Joe Zawinul, *Two Bass Hit* de Dizzy Gillespie, *Highland Aire* de Lyle Mays y *Ecaroh* de Horace Silver. (L.E. Navarro en comunicación personal, febrero 2023).

Composición Moments

La idea de crear una pieza episódica consiste en estructurar cada parte de forma que se contraste entre sí, permitiendo que cada fase cuente una historia propia. En este caso, la obra fue el resultado de la colaboración con mi compañero y amigo Moisés Ocaña, con quien comparto la coautoría del tema. Cada uno trabajó en su sección y mientras escuchaba su pieza, algo en ella

despertó una idea: fusionar la mitad de mi composición con la suya. La intención era equilibrar dos enfoques diferentes, creando un contraste enriquecedor que tal vez suscite preguntas como: ¿Cómo decidimos qué parte unir?, ¿Surgió de forma natural a medida que escuchaba la composición, o hubo algo más que me inspiró a hacer esa conexión?

Lo cierto es que el contraste entre lo triste y lo alegre generó una fusión que le dio un poder y profundidad únicos a la pieza. En mi sección A y B, cada parte representa un capítulo de un evento melancólico o triste, mientras que en la sección C y D, de Moisés se capturan dos estilos alegres y tempos rápidos, buscando reflejar la diversidad de emociones, a lo que la pieza se llamó *Moments*. Cada episodio desarrolla un tema principal que se transforma y evoluciona a lo largo de la obra, lo que permite que la música cuente una historia. A través de cambios en las dinámicas y el timbre, la pieza intensifica la experiencia del oyente, envolviéndolo en una narrativa emocionalmente rica.

A continuación en la figura 49 se encuentra el primer segmento de *Moments*.

Figura 49

Descripción tema

SCORE **MOMENTS** **JACQUELINE OCHOA**
MOISES OCANA

SWING J-80

TRUMPET IN B $\flat$

ALTO SAX

TENOR SAX

PIANO

ELECTRIC BASS

DRUM SET

CONGA/BONGO

C7,9,11 G-7,9 D-7/B $\flat$ B7,9 C7,9,11 G-7,9 D-7/B $\flat$ B7,9 C7,9,11 D-7/B $\flat$

El tema comienza con un sentido rítmico de *swing*⁵ a 80 bpm. La sección rítmica y armónica inicia con tres compases en silencio para los metales, acentuando el cuarto compás. El piano aporta acordes menores con séptima, *slash chords* y extensiones, creando un tono modal con el resto de la sección. Esta introducción prepara la entrada al tema en C menor dórico.

⁵ El *swing* es un género de jazz que se distingue por su ritmo sincopado, donde las notas se tocan de manera más fluida, con improvisación y sonoridad orquestal (Doctajazz, 2025).

Figura 50

Descripción

MOMENTS

2 A

B♭ Tr.
 A. Sax.
 T. Sax.
 Pns.
 E.B.
 D. B.
 C. Dk.

Chords: Cmaj7/G E♭ C-7 B♭-7 D♭M7 C-7 C-7 B♭-7 D♭M7 C-7
 Piano: Am7,9,13Gaug/E♭ C-7 B♭-7 D♭M7 C-7 C-7 B♭-7 D♭M7 C-7

La trompeta y el saxofón alto llevan la melodía principal, tocando en tercera. Aunque ambos instrumentos tienen el mismo rango, se logran equilibrar conectando bien con los acordes complementando la melodía, creando un contraste entre armonía y melodía. El piano y el bajo mantienen la misma rítmica mientras que la batería le da un toque de *swing*.

Figura 51

MOMENTS

The musical score for 'MOMENTS' spans measures 11 to 15. The instruments and their parts are as follows:

- B. Trp. (B♭ Trumpet):** Measures 11-12 show a melodic line with a first ending bracket. Measures 13-15 continue the melody with a second ending bracket.
- A. Sax. (Alto Saxophone):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.
- T. Sax. (Tenor Saxophone):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.
- Pns. (Piano):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.
- E.B. (Electric Bass):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.
- D. Z. (Drum Z):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.
- C. Bt. (Cymbal):** Measures 11-12 show a melodic line. Measures 13-15 continue the melody.

Chord symbols are indicated below the piano part:

- Measure 11: C-7, D♭M7
- Measure 12: C-7
- Measure 13: C-7, D♭M7
- Measure 14: D♭M7
- Measure 15: C-7(9)

Como se puede ver en la figura 51 en el compás 12, tenemos la primera casilla y segunda para repetir la parte A del tema y luego continuar con el desenlace pasando la segunda casilla para seguir desarrollando la pieza. Mientras tanto la melodía sigue muy melancólica, con el saxofón alto y la trompeta manteniendo la voz líder, tocando en terceras.

Figura 52

MOMENTS

4

Bb Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D. S.

C. Dr.

Chords: D^bM7 D^bM7 C-7 F-7 C-7 D^bma⁷ D^bma⁷ C-7 D-7

Continúa en la misma tonalidad, consolidando la idea melódica para finalizar la parte A y luego contrastar con la parte B del tema que se encuentra en otra tonalidad y estilo.

Figura 53

Descripción tema

MOMENTS

B FUSION $\text{♩} = 120$ **5**

Bb Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D.B.

C. Dx.

Chords: $Bbmaj^7$, $Bb-7$, $Db-6$, Ab^7

La métrica cambia de 4/4 a 2/4, y luego vuelve al 4/4 para preparar la transición a la siguiente sección. El tempo también se ajusta a 120 bpm. El tema modula a la tonalidad de Gb mayor, dejando al saxofón alto como único encargado de la melodía. La base rítmica y armónica se vuelve más libre, permitiendo a cada músico desarrollar un *groove*⁶ personalizado según su estilo.

⁶ El *groove* es el corazón de la música, un sentido profundo de ritmo y contexto. Esta sensación expansiva se combina con el *swing*, que refleja la interacción rítmica entre los músicos de una banda (Dance&Style, 2023).

Figura 54

Armonía

MOMENTS

6

The musical score for 'MOMENTS' (measure 6) shows a chord progression across seven staves. The key signature has four flats (Bb major). The progression is as follows:

- B. Tr.:** Treble clef, Bb major key signature. The staff contains rests.
- A. Sr.:** Treble clef, Bb major key signature. The staff contains a melodic line.
- T. Sr.:** Bass clef, Bb major key signature. The staff contains rests.
- PNO.:** Treble and Bass clefs, Bb major key signature. The staff contains a rhythmic pattern of eighth notes.
- E.B.:** Bass clef, Bb major key signature. The staff contains a rhythmic pattern of eighth notes.
- D. S.:** Treble clef, Bb major key signature. The staff contains a rhythmic pattern of eighth notes.
- C. Dr.:** Treble clef, Bb major key signature. The staff contains rests.

The chord progression indicated below the staves is: Bmaj⁷, B^b-7, D^b-6, A^b7, Bmaj⁷.

La progresión de acordes que se menciona (Bmaj7, Bb-7, Db-6, Ab7, Bmaj7) tiene una función armónica que crea una atmósfera de tensión y resolución. La razón es porque el acorde Bmaj7 es un acorde de resolución, mientras que Bb-7 genera una ligera tensión de contraste en la armonía, este acorde es el II, (subdominante menor), en la tonalidad de Ab mayor, Db-6 Este acorde funciona como una especie de acorde paso o “acorde de relleno”, Ab7 es un acorde dominante secundario (V/ de V), y finalmente el retorno al acorde Bmaj7 resuelve toda la tensión acumulada y da una sensación de cierre y estabilidad por progresión. Esta progresión crea un equilibrio entre tensión y resolución, lo que enriquece la melodía y da una sensación de fluidez en la obra.

Figura 55

MOMENTS 7

B $\flat$ Trp. 7

A. Sax.

T. Sax.

PHO.

E.B.

D. 2.

C. Dr.

$B\flat-7$ $B\flat maj7$ $A\flat7$ $B\flat maj7$

El desarrollo del tema continua.

Figura 56

MOMENTS

D-7 ♩=140

8

Bb Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

F.B.

D. Z.

C. Dr.

B^b7ALT E^b-7 A^b7 E^b-7 D-7

B^b7ALT E^b-7 A^b7 E^b-7 D-7

Finalmente, la armonía se prepara para dar un cierre a la parte B y la melodía, lo que hace que nuevamente haya un cambio de tiempo y estilo. En este momento concluye mi parte de la composición y da paso a la mitad del tema escrito por Moisés Ocaña sección “C y D”, introduciendo un pequeño contraste que facilita la transición hacia la siguiente parte de la estructura del tema.

Figura 57

Parte C tema

AFRO $\text{♩} = 190$ MOMENTS 9

C

Bb Trp. X3

A. Sax. X3

T. Sax. X3

PNO G 7(b9) X3

E.B. mf

D. S. mf

C. D.L. mf

La parte C del tema comienza a un tempo de 190 bpm, en estilo afro. En los compases 39 y 42, la sección se repite tres veces, brindando un espacio al saxofonista para cambiar de instrumento y continuar tocando. El piano y el bajo siguen la misma sección melódica, apoyando al saxofonista y manteniendo el *groove afro*. En el compás 43, el piano da inicio con una pequeña intro que da paso a la sección de metales.

Figura 58

Movimiento de voces

MOMENTS

10

B $\flat$ Tpt.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D. S.

C. Dr.

CH

CH

Continúa el piano, brindando una base armónica que prepara la transición hacia los alientos en el compás 47. Es en ese momento donde se introduce la sección melódica, con la trompeta tomando el rol de voz líder, mientras que el saxofón tenor acompaña y refuerza la melodía principal, añadiendo una capa de armonía a partir de la tercera que enriquece la textura sonora.

Figura 59

Sección melódica

MOMENTO 11

The musical score for Figure 59 consists of seven staves. The top staff is for B. Tr. (Bassoon), followed by A. Dc. (Alto Saxophone), T. Dc. (Tenor Saxophone), PNO. (Piano), E.A. (Electric Bass), D. E. (Double Bass), and C. Dc. (Cello/Double Bass). The key signature is C minor. The piano part (PNO.) features sustained chords and rhythmic patterns. Chord symbols C#F and A♭maj7/C are indicated below the piano and electric bass staves. The electric bass (E.A.) and double bass (D. E.) parts provide a steady accompaniment. The cello/double bass (C. Dc.) part features a rhythmic pattern with some rests.

La sección melódica continúa su desarrollo, mientras que la sección armónica, por su parte, crea un contraste sutil, aportando un toque menor que redefine la atmósfera del tema. Es importante señalar que, aunque el color tonal se ve alterado la tonalidad regresa a C menor, como en los primeros compases del tema, estableciendo así una conexión cíclica que refuerza la estructura del conjunto.

Figura 60

MOMENTO

12

B $\flat$ Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D. S.

C. Sax.

B $\flat$ /C

B $\flat$ /C

B $\flat$ /C

B $\flat$ /C

Como bien se observa, el piano se libera para interactuar y jugar con el *groove* del músico añadiendo una capa de flexibilidad rítmica que permite una mayor expresividad dentro de la interpretación. Esta libertad brinda al piano la posibilidad de dialogar con los demás instrumentos, contribuyendo a la dinámica y a la pieza.

Figura 61

Sección de solo

MOMENTS

C#9 13

The musical score for Figure 61 is a solo section for various instruments. The score is written in Bb major and 4/4 time. The instruments included are Bb Trumpet (Bb Trp.), Alto Saxophone (A. Sax.), Tenor Saxophone (T. Sax.), Piano (PNO.), Euphonium (E.B.), Double Bass (D. S.), and Conga (C. Dr.). The score is divided into measures, with a double bar line indicating the end of the section. Chord symbols G/C and C#9 are present below the T. Sax. and PNO. staves.

En el compás 63, entra la sección de solo, ofreciendo al oyente la oportunidad de disfrutar de las improvisaciones musicales por parte de la sección de alientos. Este momento también sirve como un respiro auditivo, permitiendo al público alejarse momentáneamente de la intensidad de la pieza episódica, ya que aún queda una parte más por experimentar y disfrutar.

Figura 62

Sección solo

14 MOMENTO

B♭ Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E. B.

D. B.

C. B.

C#9

A♭maj7/C

La sección de solo continúa hasta que el músico improvisador culmine su intervención, mientras, por otro lado, la armonía se vuelve más modal, permitiendo una mayor libertad expresiva y una sonoridad más abierta. Esta transición en la armonía enriquece la improvisación, dándole un carácter más fluido y menos atado a las estructuras tradicionales.

Figura 63

Sección solo

MOMENTS

15

The musical score is written for a solo section and includes the following parts:

- B♭ Tpt.:** Trumpet part with a treble clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- A. Sax.:** Alto Saxophone part with a treble clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- T. Sax.:** Tenor Saxophone part with a bass clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- PNÓ.:** Piano part with a treble and bass clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- E.B.:** Electric Bass part with a bass clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- D. 2.:** Drums part with a snare drum and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.
- C. Dbl.:** Double Bass part with a bass clef and a key signature of two flats. It contains five measures of music, each marked with a diagonal slash indicating improvisation.

The score is divided into three sections by vertical lines, with the following chord changes indicated above the staves:

- Section 1 (Measures 1-3):** A^b maj⁷/C
- Section 2 (Measures 4-5):** B^b/C
- Section 3 (Measures 6-7):** B^b/C

Continúa la sección de solo para los solistas. Dejando que desarrollen una improvisación con carácter y *groove*.

Figura 64

Sección solo

16 MOMENTS

G/C C#9

The musical score is for a 16-measure piece in B-flat major, 4/4 time. It features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The instruments are: Bb Trc. (B-flat Trumpet), A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), PNO. (Piano), F.B. (Double Bass), D. S. (Drum Set), and C. Ds. (Cymbal). The piano part has a G/C chord in measures 1-4 and a C#9 chord in measures 5-8. The double bass part has a melodic line in measures 1-4 and a rhythmic line in measures 5-8. The drum set and cymbal parts have a rhythmic pattern in measures 1-4 and a different pattern in measures 5-8.

Las vueltas de solo depende del solista a improvisar, pero de igual manera si se observan las figuras anteriores los compases que se dejó para la improvisación son largas, por lo que sería conveniente hacer solo una vuelta de improvisación.

Figura 65

MOMENTS

17

B♭ Tr.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D. B.

C. Dr.

C#9

C#9

A♭maj7/C

La sección se vuelve a repetir para volver al tema.

Figura 66

MOMENTS

18

B. Trp.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E. Sax.

D. Sax.

C. Dr.

A $\flat$ maj 7 /C

B $\flat$ /C

Continúa la cadencia marcando la parte C del tema.

Figura 67

MOMENTS 19

The musical score for Figure 67, titled "MOMENTS" and numbered 19, is written for a band. The key signature has two flats (B♭ and E♭), and the time signature is 4/4. The score includes parts for the following instruments:

- B♭ Trp.**: Trumpet part with a melodic line.
- A. Sax.**: Alto Saxophone part, mostly resting.
- T. Sax.**: Tenor Saxophone part, playing a melodic line.
- PIANO.**: Piano accompaniment with chords B♭/C, G/C, and C#F.
- E.B.**: Electric Bass part, playing a rhythmic line.
- D. B.**: Double Bass part, playing a rhythmic line.
- C. Dn.**: Cymbal part, playing a rhythmic line with 'x' marks indicating cymbal hits.

Sigue la idea para finalizar esta parte de la sección C.

Figura 68

MOMENTS

20

The musical score for 'MOMENTS' starting at measure 20 features the following parts and dynamics:

- Bb Trp.:** Melodic line with notes and rests, marked *mp* at measure 95.
- A. Sax.:** Melodic line with notes and rests, marked *mp* at measure 95.
- T. Sax.:** Melodic line with notes and rests, marked *mp* at measure 95.
- PNO.:** Piano accompaniment with chords and arpeggios, marked *mp* at measure 95. Chords are labeled *CMI* and *CMI/B^b*.
- E.B.:** Euphonium part with a melodic line, marked *mp* at measure 95.
- D. S.:** Double Bass part with a melodic line, marked *mp* at measure 95.
- C. Dr.:** Cymbal/Drum part with a rhythmic pattern, marked *mp* at measure 95.

A crescendo begins at measure 95, marked with *mp* and *f* dynamics, extending through several measures.

En el compás 95, se inicia un crescendo que se extiende por varios compases, abarcando a todo el grupo.

Figura 69

MOMENTS 21

The musical score for 'MOMENTS' (starting at measure 21) shows a crescendo leading to measure 100. The instrumentation includes:

- Bb Trp.:** Melodic line with sustained notes and a crescendo marking.
- A. Sx.:** Sustained notes.
- T. Sx.:** Sustained notes.
- PNO.:**
 - Left hand: Sustained chords (CM1/A^b, CM1/G, D7(b9)/F[#]) with a crescendo marking.
 - Right hand: Rhythmic pattern of eighth notes.
- E.B.:** Rhythmic pattern of eighth notes.
- D. S.:** Rhythmic pattern of eighth notes.
- C. Dr.:** Rhythmic pattern of eighth notes.

El crescendo se extiende hasta el compás 100, aumentando gradualmente el volumen de todo el grupo, preparando el cierre de la parte C del tema.

Figura 70

Estructura C

MOMENTS

LATIN $\text{♩} = 200$ D

22

B♭ Tpt.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D.B.

C. Dn.

G⁷

G⁷

En el compás 106 finaliza la parte C y da paso a una nueva base rítmica que facilita la incorporación de la parte D. Esta base se encuentra a un *tempo* de 200 bpm, en un estilo *latin* y nuevamente la métrica cambia de 3/4 a 4/4, para preparar la transición a la siguiente sección.

Figura 71

MOMENTS 23

The musical score for Figure 71, titled "MOMENTS" (page 23), is written for a jazz ensemble. The key signature is two flats (B♭ and E♭). The score includes parts for the following instruments:

- B♭ Trp.:** Trumpet part, starting with a rest and then playing a melodic line.
- A. Sax.:** Alto Saxophone part, starting with a rest and then playing a melodic line.
- T. Sax.:** Tenor Saxophone part, starting with a rest and then playing a melodic line.
- PNO.:** Piano part, providing harmonic support with chords: CM9, F13, Dm7(b5), G7, CM9, and F7.
- E.B.:** Electric Bass part, providing harmonic support with chords: CM9, F13, Dm7(b5), G7, CM9, and F7.
- D. S.:** Double Bass part, providing a rhythmic accompaniment.
- C. Dr.:** Conga part, providing a rhythmic accompaniment.

La sección se prepara rítmicamente y armónicamente para dar paso a los metales complementando toda la base. La trompeta continúa como voz líder, mientras que el saxofón acompaña como complemento, iniciando a partir de una tercera, según el movimiento de la primera vez.

Figura 72

Progresión

MOMENTO

24

B $\flat$ Tr.

A. Sax.

T. Sax.

PNO.

E.B.

D. B.

C. Da.

B $\flat$ 7 E $\flat$ 7 A $\flat$ maj7 G7 Cm9 B $\flat$ 13 A $\flat$ 13 G $\flat$ 7

La progresión en su conjunto parece sugerir una secuencia en la que se alternan acordes de tensión y resolución, con una clara influencia de modulación y uso de acordes dominantes, características propias de géneros como el jazz o la fusión. Acordes como Cm9, Bb13 y Ab13 contribuyen a crear una atmósfera armónica rica, llena de color y dinamismo.

Figura 73

MOMENTS

25

The musical score for 'MOMENTS' is written for a large ensemble. The instruments and their parts are as follows:

- Bb Trp. (B-flat Trumpet):** Plays a melodic line in the upper register, starting with a half note and followed by eighth notes.
- A. Sax. (Alto Saxophone):** Remains silent for the first four measures, then enters in the fifth measure with a melodic line.
- T. Sax. (Tenor Saxophone):** Plays a melodic line in the lower register, starting with a half note and followed by eighth notes.
- PNO. (Piano):** Provides harmonic support with chords and arpeggios. The right hand plays chords, while the left hand plays arpeggiated figures.
- E.B. (Electric Bass):** Plays a steady eighth-note bass line.
- D. G. (Drum Group):** Plays a consistent eighth-note pattern.
- C. Dr. (Cymbal):** Plays a steady eighth-note pattern.

The chord progression for the piano part is as follows:

- Measure 1: Fmi7
- Measure 2: Bb7
- Measure 3: Eb7
- Measure 4: Abmaj7
- Measure 5: Dm7(b5)

Los acordes aportan una dinámica única a la melodía, dándole un toque extravagante que enriquece la composición.

Figura 74

MOMENTS

26

B♭ Tr.

A. Sax.

T. Sax.

PN.

E.B.

D. D.

C. Dr.

Chord symbols: G^{7(b9)}, Cmi⁶, B[♭]m⁷, E[♭]7, A[♭]maj⁷, C/D, D[♭]/G

La melodía en los metales guarda dos compases de silencio, lo que permite que el piano tome protagonismo antes de dar paso nuevamente a los metales, creando un contraste que realza tanto a los instrumentos de viento como a los armónicos.

Figura 75

MOMENTS 27

B♭ Trp.

A. & T. Sx.

PNO.

E.B.

D. & C. Dtl.

Cm Bm Bbm A^{7(b9)} A^{7maj7} G^{7(b9)} Cmi⁶ Cm(b,9)

La banda continúa, cada vez con mayor energía, avanzando cada vez más alegre y vibrante.

Figura 76

Riff

The musical score for Figure 76 is a multi-staff arrangement. The staves are labeled as follows: Bb Trp., A. Sax., T. Sax., PHO., E.B., D. S., and C. Sax. The key signature is Bb major (two flats). The time signature is 4/4. The piano part (PHO.) features a riff in the right hand, which is a melodic line consisting of a sequence of chords: C11, Bb11, A11, Ab11, F, F/G, G7, and A/G. The other instruments provide accompaniment and rhythm.

El piano regresa nuevamente para tomar el protagonismo, brindando a los metales un momento para respirar antes de que los alientos retomen la melodía. La melodía interpretada por los metales consiste en *riff*⁷, que aportan un carácter pegajoso y rítmicamente dinámico.

⁷Un riff es una línea melódica breve, generalmente de uno o dos compases que se repite en una canción (Guitarras Alhambra, 2015).

Figura 77

MOMENTS 29

The musical score for 'MOMENTS 29' is written for a jazz ensemble. The key signature has two flats (Bb and Eb), and the time signature is 4/4. The score consists of seven staves:

- Bb Tr.** (Bb Trumpet): Melodic line with various intervals and rests.
- A. Sax.** (Alto Saxophone): Mostly rests, with some notes in the final measure.
- T. Sax.** (Tenor Saxophone): Melodic line, often mirroring the Bb Trumpet.
- PNO.** (Piano): Accompanying chords and a steady eighth-note bass line.
- E.B.** (Euphonium): Melodic line, often mirroring the Tenor Saxophone.
- D. B.** (Double Bass): Steady eighth-note bass line.
- C. Dr.** (Cymbal/Drum): Rhythmic accompaniment with cymbal and drum patterns.

Chord progressions indicated below the piano staff are: B/G, D^b/G, D/G, F/G, and E/G.

Finalmente, las notas comienzan a resonar en la sucesión del acorde. El ritmo se desacelera, y la melodía toma un giro mientras el tiempo se estira y se desintegra en un final.

Conclusión

Al llegar a este punto en mi recorrido por el fascinante mundo de la composición musical, me siento profundamente feliz y satisfecha. Esta parte de mi investigación, que abarca estilos como el danzón, la estructura AABA y la composición episódica, ha sido un reflejo de mis conocimientos y mi propio enfoque personal al componer.

Este proceso no ha sido simplemente un ejercicio académico, sino una travesía que me ha permitido revivir composiciones nacidas de mis emociones más profundas. Al concluir este trabajo titulado *Tres composiciones para ensamble de jazz*, mi mayor deseo es que estas páginas no sean solo una fuente de información, sino que sirvan como una guía útil para futuros estudiantes. Espero que puedan apoyarse en este documento en su propio camino hacia la composición, encontrando inspiración y herramientas que les ayuden a desarrollar sus propias creaciones musicales.

Referencias

Carpentier, A. (1988). *La Musica en Cuba*.

<https://es.scribd.com/document/497535366/CARPENTIER-Alejo-La-Musica-en-Cuba>

Carpentier, A. (2012). *La música en Cuba Temas de la lira y el bongó*.

<https://pdfcoffee.com/la-musica-en-cuba-alejo-carpentier-5-pdf-free.html>

Doctajazz, (2025, 9 abril). *¿Qué es el swing del jazz? ¿Cómo tocar jazz con swing?*

<https://www.doctajazz.com/jazz/que-es-el-swing-del-jazz-como-tocar-jazz-con-swing.html>

Dance&Style, (2023). *Qué es el groove en el baile*.

<https://www.dance-style.es/baile/que-es-el-groove-en-el-baile/>

Ecured. (2025). *Danzón*. ECURED.

<https://www.ecured.cu/Danz%C3%B3n>

Guerra, M. (2016, 24 febrero). *Agrupaciones de la música cubana: la charanga*. Worldwide CubanMusic.

<https://worldwidedcubanmusic.com/2016/02/24/agrupaciones-de-la-musica-cubana-la-charanga/>

Guitarras Alhambra, (2015). *Tocar la guitarra: ¿Qué es un riff?*

<https://www.alhambraguitarras.com/es/tocar-la-guitarra-que-es-un-riff>

Hoang, H. N. (2022) *El baile de la elegancia*.

<http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/10/23/el-baile-de-la-elegancia/>

Muriel, L. (2015). *El Siglo de Oro de Broadway*.

<https://es.scribd.com/doc/285055305/El-siglo-de-Oro-de-Broadway>

Música en México, (18 de mayo de 2022). *Origen y estructura del danzón y el son*.

<https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/los-idolos-de-mexico/>

Malcomsom. (mayo 2011). *Popular Music*.

<https://es.scribd.com/document/708137622/The-routes-and-roots-of-danzon>

Montalvo, O. (2020, 26 abril). *Acerina, un timbalero de puro oído que marcó la historia del danzón*. Revista Danzoneros. <https://danzoneros.com/noticia-danzon-acerina-musico-puro-oido/>

Notes on a Guitar, (2025, 9 abril). *Cómo leer la notación de guitarra, parte 4: notación de barra*. <https://notesonaguitar.com/how-to-read-guitar-notation-part-4-slash-notation/>

Ocaña, M. (2023). *De Todo un Poco*. (Score sección C y D no publicada).

Real Academia Española. (2010). *danzonete* | *Diccionario de americanismos*.

<https://www.asale.org/damer/danzonete>

Samó, L. (s. f.). *Origen de la Charanga*. Angelfire.

https://www.angelfire.com/jazz/s_samo/origendelacharanga.htm#:~:text=La%20charanga%20francesa%20era%20un,compuesto%20por%20cuerdas%20y%20flauta.

Villaseñor, C. P. (2011). Construcción de la identidad mexicana. *El Danzón en México*, 48, 60.

<https://revistas.uaa.mx/index.php/horizontehistorico/article/view/796/773>

Anexos

Lo aprendi de tí

Danzón $\text{♩} = 65$

Jacqueline Ochoa

Alto Sax

Tenor Sax

Trumpet in B $\flat$ 1

Trumpet in B $\flat$ 2

Electric Bass

Piano

Claves

Guiro

Timbales

Em7($\flat$ 5) A7 Dm

Em7($\flat$ 5) A7 Dm

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. The score is arranged for a piano (Pno.) and includes parts for several other instruments: A. Sax. (Alto Saxophone), T. Sax. (Tenor Saxophone), B $\flat$ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B $\flat$ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), E.B. (Electric Bass), Clv. (Cymbal), Gro. (Drum), and Timb. (Tambourine). The key signature is G major (one sharp, F#), and the time signature is 4/4. The score is divided into four measures. The first measure is marked with a '4' above the staff, indicating a four-measure phrase. The second measure is marked with a '4' above the staff, indicating a four-measure phrase. The third measure is marked with a '4' above the staff, indicating a four-measure phrase. The fourth measure is marked with a '4' above the staff, indicating a four-measure phrase. The piano part (Pno.) is written in G major and features a simple, rhythmic melody. The other instruments provide harmonic support and texture. The chords are indicated below the piano part: Gm, Em7(b5), A7, Dm, and Em7(b5). The score is written in a standard musical notation style, with notes, rests, and other musical symbols clearly visible.

87

3

B

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

8

2.

p

p

p

p

A7

Dm

Dm

A7

Dm

Dm

p

p

4

12

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Em7($\flat$ 5) A7 Dm

E.B.

Em7($\flat$ 5) A7 Dm

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

12

12

Detailed description: This page contains a musical score for measures 12 through 15. The score is arranged in a multi-staff format. The top section includes staves for Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B-flat Trumpet 1 (B $\flat$ Tpt. 1), and B-flat Trumpet 2 (B $\flat$ Tpt. 2). The middle section includes a Bass line (E.B.) and a Piano (Pno.) part. The bottom section includes staves for Clarinet (Clv.), Groove (Gro.), and Timbale (Timb.). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. Measure numbers 12, 13, 14, and 15 are indicated at the beginning of their respective staves. Chord symbols Em7($\flat$ 5), A7, and Dm are written above the Bass line and Piano staff for measures 12, 13, and 14 respectively. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, beams, and dynamic markings.

6

Cha - cha

A. Sx. *ff*

T. Sx. *ff*

B $\flat$ Tpt. 1 *ff*

B $\flat$ Tpt. 2 *ff*

E.B. F Em7 $\flat$ 5 Dm

Pno. F Em7($\flat$ 5) Dm

Clv.

Gro.

Timb.

24

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

F Dm Dm Dm

E.B.

F Dm Dm Dm

Pno.

Clv.

Gro.

24

Timb.

7

Detailed description: This page of a musical score covers measures 24 through 27. The woodwind section (A. Sx., T. Sx.) and brass section (B $\flat$ Tpt. 1, B $\flat$ Tpt. 2) play a melodic line in G major, marked with a forte (f) dynamic. The strings (E.B.) provide harmonic support with a bass line in F major, also marked forte. The piano (Pno.) plays a block chord in F major in the right hand and a rhythmic pattern in the left hand. The percussion section (Clv., Gro., Timb.) features a consistent rhythmic pattern of eighth notes. A first ending bracket spans measures 25 and 26, leading to a second ending in measure 27. The score concludes with a repeat sign in measure 27.

8

C

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

28

Emb δ A7 Dm Gm

E.B.

28

Emb δ A7 Dm Gm

Pno.

28

Clv.

Gro.

28

Timb.

32

A. Sax.

T. Sax.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

Em7 $\flat$ 5 A7 Dm Em7 $\flat$ 5 A7

Em7 $\flat$ 5 A7 Dm Em7($\flat$ 5) A7

1.

Em7 $\flat$ 5 A7 Dm Em7($\flat$ 5) A7

D

36

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

A 7 D D

36

Pno.

Clv.

Gro.

36

Timb.

This musical score page, numbered 94, contains measures 36 through 39, marked with a rehearsal symbol 'D'. The score is arranged for a large ensemble. The woodwind section includes Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), and two Baritone Trumpets (B $\flat$ Tpt. 1 and B $\flat$ Tpt. 2). The brass section includes Euphonium/Bass Trombone (E.B.). The keyboard section consists of Piano (Pno.). The percussion section includes Cymbals (Clv.), Gong (Gro.), and Timpani (Timb.). Measures 36 and 37 feature a key signature change to D major, indicated by two sharps (F# and C#). Measure 38 contains a repeat sign. Measure 39 concludes the section. The piano part features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and rests in the left hand. The percussion parts provide a steady rhythmic accompaniment with eighth notes.

This musical score is for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is a full-band arrangement, likely for a recording or stage production. The score includes parts for the following instruments and vocals:

- Vocals:** A. Sx. (Alto Saxophone/Vocal line) and T. Sx. (Tenor Saxophone/Vocal line).
- Instrumentation:** B♭ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1), B♭ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2), E.B. (Electric Bass), Pno. (Piano), Clv. (Cymbal), Gro. (Drum), and Timb. (Tambourine).
- Key Signature and Tempo:** The key signature is D major (two sharps: F# and C#). The tempo is marked "Moderato".
- Structure:** The score is divided into measures, with a double bar line indicating a section change. The instrumental introduction (measures 1-4) is marked with a "40" above the staff, suggesting a 40-measure introduction or a specific tempo marking.
- Chords:** The harmonic progression for the instrumental introduction is D (major), B7 (dominant seventh), and Em (E minor).

44

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Em B7 Em A7

44

E.B.

Em B7 Em A7

44

Pno.

44

Clv.

Gro.

44

Timb.

48

A. Sax.

T. Sax.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

D

E-

D

Em

Detailed description: This page contains a musical score for measures 48 through 51. The instruments are arranged in a standard orchestral layout. The woodwinds (A. Sax., T. Sax., Clv.) and brass (B $\flat$ Tpt. 1, B $\flat$ Tpt. 2, E.B.) parts are in treble clef. The piano (Pno.) is in grand staff. The percussion (Clv., Gro., Timb.) are in percussion clef. The key signature has one sharp (F#). Measure 48 starts with a key signature change to one sharp. The saxophones and trumpets play a melodic line, while the piano and euphonium provide harmonic support. The percussion instruments play a rhythmic pattern. The score is written for measures 48, 49, 50, and 51.

1. 2. $\text{♩} = 82$

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

52

D A m Em7 $\flat$ 5 A 7

D A m Em7 $\flat$ 5 A 7

52

52

52

52

52

52

52

52

E

56

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

56

E.B.

56

Pno.

56

Clv.

Gro.

56

Timb.

Dm Em7 $\flat$ 6 A7 Dm

Dm Em7($\flat$ 5) A7 Dm

60

1.

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

Gm Em7 $\flat$ 5 A7 Dm Em7 $\flat$ 5

Gm Em7($\flat$ 5) A7 Dm Em7($\flat$ 5)

64 2. F

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

A 7 A 7 D Dm

E.B.

A 7 A 7 Dm Dm

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

68

A. Sax.

T. Sax.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

A 7

Dm

A 7

Dm

The musical score for page 102, measures 68-71, is arranged for a jazz ensemble. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score includes parts for A. Sax., T. Sax., B $\flat$ Tpt. 1, B $\flat$ Tpt. 2, E.B., Pno., Clv., Gro., and Timb. Measures 68-71 show a progression from A7 to Dm. The saxophones and trumpets play melodic lines, while the piano, vibraphone, and drums provide harmonic and rhythmic support.

72

1. 2.

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

A7 Dm Dm

E.B.

A7 Dm Dm

Pno.

Clv.

Gro.

72

Timb.

G

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

76

Dm A7 Dm A7

76

Dm A7 Dm A7

76

76

76

76

76

76

76

80

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Dm A7 Dm A7

80

E.B.

Dm A7 Dm A7

80

Pno.

80

Clv.

Gro.

80

Timb.

The musical score for page 105, measures 80-83, is written for a jazz ensemble. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score includes parts for Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B-flat Trumpet 1 (B $\flat$ Tpt. 1), B-flat Trumpet 2 (B $\flat$ Tpt. 2), Euphonium/Bass (E.B.), Piano (Pno.), Clarinet (Clv.), Trombone (Gro.), and Timpani (Timb.). Measures 80-83 show a progression of chords Dm and A7. The saxophones and trumpets play melodic lines, while the piano, clarinet, and timpani provide harmonic and rhythmic support.

84

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Dm A7 Dm A7

E.B.

Pno.

Clv.

Gro.

84

Timb.

Detailed description of the musical score: The score is for a jazz ensemble. Measures 84-87 are shown. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is 4/4. The instruments and their parts are: A. Sx. (Alto Saxophone) plays a melodic line with eighth and sixteenth notes. T. Sx. (Tenor Saxophone) plays a similar melodic line. B $\flat$ Tpt. 1 (B-flat Trumpet 1) plays a melodic line. B $\flat$ Tpt. 2 (B-flat Trumpet 2) plays a sustained note. E.B. (Euphonium/Bass) plays a sustained note. Pno. (Piano) plays a sustained note. Clv. (Clarinet) plays a sustained note. Gro. (Trombone) plays a sustained note. Timb. (Timpani) plays a sustained note. The chord progression is Dm, A7, Dm, A7.

H

88

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

D-7

Em $\flat$ 5

Dm

E.B.

Dm

Em $\flat$ 5

Dm

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

88

88

88

Detailed description: This page contains a musical score for measures 88 through 91. The score is written for a variety of instruments: Alto Saxophone (A. Sx.), Tenor Saxophone (T. Sx.), B-flat Trumpet 1 (B $\flat$ Tpt. 1), B-flat Trumpet 2 (B $\flat$ Tpt. 2), Euphonium/Bass (E.B.), Piano (Pno.), Clarinet (Clv.), Groove (Gro.), and Timpani (Timb.). Measures 88 and 89 are marked with a repeat sign. The key signature has one sharp (F#). The score includes specific chord markings: D-7, Em $\flat$ 5, and Dm. The piano part features a melodic line in the right hand and a rhythmic accompaniment in the left hand. The percussion parts (Clv., Gro., Timb.) provide a steady rhythmic foundation.

92

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Dm Em $\flat$ 6 Dm

E.B.

Dm Em $\flat$ 6 Dm

Pno.

92

Clv.

Gro.

92

Timb.

96

1. 2.

C $\sharp$ m7 $\flat$ 6
Solo Trp 2, Sax T, Trp 2, Sax A

A. Sax.

T. Sax.

F $\sharp$ m7 $\flat$ 6

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

F $\sharp$ m7 $\flat$ 6

Dm Em7 $\flat$ 6

E.B.

Dm Em7 $\flat$ 6

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

100

A. Sx. B m C#m7b5

T. Sx. E m F#m7b5

B $\flat$ Tpt. 1 E m F#m7b5

B $\flat$ Tpt. 2 E m F#m7b5

E.B. D m E m7b5

Pno. D m E m7b5

Clv. 100

Gro. 100

Timb. 100

Chord progression: B m, C#m7b5, E m, F#m7b5, D m, E m7b5.

104 Bm I

A. Sx.

Em

T. Sx.

Em

B $\flat$ Tpt. 1

Em

B $\flat$ Tpt. 2

104 Dm Em $\flat$ 5

E.B.

104 Dm Em $\flat$ 5

Pno.

104

Clv.

Gro.

104

Timb.

108

A. Sx.

T. Sx.

B $\flat$ Tpt. 1

B $\flat$ Tpt. 2

Dm Em7b9

E.B.

Dm Em7b9

Pno.

Clv.

Gro.

Timb.

112

1.

2.

A. Sx.

T. Sx.

112

1. Tpt. 1

1. Tpt. 2

Dm

Dm

Dm

112

E.B.

Dm

Dm

Dm

112

Pno.

112

Clv.

Gro.

112

Timb.

Detailed description: This is a page of a musical score for page 113, measures 112-115. The score is written for a large ensemble. The instruments listed on the left are A. Sx. (Alto Saxophone), T. Sx. (Tenor Saxophone), 1. Tpt. 1 (First Trumpet 1), 1. Tpt. 2 (First Trumpet 2), E.B. (Euphonium/Bass Trombone), Pno. (Piano), Clv. (Cymbal), Gro. (Gong), and Timb. (Timpani). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. Measure 112 starts with a repeat sign. Measures 113 and 114 are marked with '1.' and '2.' respectively, indicating first and second endings. The piano part (Pno.) has a 'Dm' (D minor) chord marked above the staff in measures 113, 114, and 115. The percussion parts (Clv., Gro., Timb.) have various rhythmic patterns, including slurs and accents. The woodwind and brass parts have various melodic and harmonic lines, including slurs and accents.

SCORE

ES POR TI

JACQUELINE OCHOA

EVENTS T:80

A

ALTO SAX

PIANO

ELECTRIC BASS

DRUM SET

Chord symbols: $A^{\flat}M7$, $A^{\flat}MAJ7$, $GMAJ7$, $G^{\flat}MAJ7$, $FMAJ7$, $EM7$, $EM7$

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

Chord symbols: C^7 , $EM7$, $EM7$, $A^{\flat}MAJ7$, $EM7$

5

2

ES POR TI

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

9

Em7 Fmaj7 Am7(b5) Abmaj7 Abmaj7 Abmaj7

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

13

Abmaj7 Gbmaj7 Gbmaj7 Em7

Es por ti 3

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

15

2

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

17

4 **B** ES POR TI

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

19

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

23

ES POR TI

5

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

Am7 FMAJ⁷ FMAJ⁷ EM7 EM7 FMAJ⁷

Am7 FMAJ⁷ FMAJ⁷ EM7 EM7 FMAJ⁷

27

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

G⁷ AM7 FMAJ⁷ EM7 EM7 Bm7b5 AM7 FMAJ⁷

G⁷ AM7 FMAJ⁷ EM7 EM7 Bm7b5 AM7 FMAJ⁷

AAUM7(#11)

30

6 **A** ES POR TI

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

34

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

38

ES POR TI 7

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

Chords for PNO. and E.B. (Measures 42-44):

- Measure 42: E^m7, F^{MAJ}7
- Measure 43: A^m7(B5), A^bMAJ⁷
- Measure 44: A^bMAJ⁷

42

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

Chords for PNO. and E.B. (Measures 45-47):

- Measure 45: A^bMAJ⁷
- Measure 46: A^bMAJ⁷, G^bMAJ⁷
- Measure 47: G^bMAJ⁷, E^m7

45

Es POR TI

8

A. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

E sus4 C⁷ E m7 B m7 A m7

48

C[#] m7 F[#] m7

A. SX.

SOLOS PIANO Y SAX ALTO

PNO.

E.B.

D. S.

E m7 A m7

51

ES POR TI 9

A

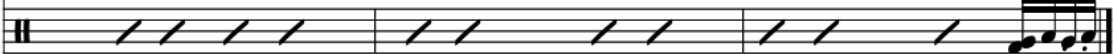
A. SX.

Am7 A^bMAJ7 GMAJ7 G^bMAJ7 FMAJ7 Em7

PNO.

Am7 A^bMAJ7 GMAJ7 G^bMAJ7 FMAJ7 Em7

E.B.

D. S.

SCORE

MOMENTS

JACQUELINE OCHOA

MOISES OCANA

SWING $\text{♩} = 80$

TRUMPET IN B $\flat$

ALTO SAX

TENOR SAX

PIANO

ELECTRIC BASS

DRUM SET

CONGA DRUMS

$C^{7,9,11}$ $G-7,9$ $D-7/B^{\flat}$ $B7,9$ $C^{7,9,11}$ $G-7,9$ $D-7/B^{\flat}$ $B7,9$ $C^{7,9,11}$ $D-7/B^{\flat}$

MOMENTS

2 A

B $\flat$ TPT.

A. SAX.

T. SAX.

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

Chords: Cmaj 7 /G E $\flat$ C-7 B $\flat$ -7 D $\flat$ M7 C-7 C-7 B $\flat$ -7 D $\flat$ M7 C-7

Chords: A Maj7, 9, 13 G aug/E $\flat$ C-7 B $\flat$ -7 D $\flat$ M7 C-7 C-7 B $\flat$ -7 D $\flat$ M7 C-7

MOMENTS

3

The musical score is for a piece titled "MOMENTS" and is marked with a large "3" in the top right corner, indicating a 3-measure phrase. The score is written for seven instruments: Bb Trumpet (Bb Tpt.), Alto Saxophone (A. Sax.), Tenor Saxophone (T. Sax.), Piano (Pno.), Euphonium (E.B.), Double Bass (D. S.), and Conga/Drum (C. Dr.). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system contains measures 11 through 14, and the second system contains measures 15 through 18. The Bb Trumpet and Alto Saxophone parts are identical, featuring a melodic line with a repeat sign and first/second endings. The Tenor Saxophone part is mostly rests, with a final measure containing a C-7(9) chord. The Piano part provides harmonic support with chords and some melodic movement. The Euphonium and Double Bass parts also provide harmonic support. The Conga/Drum part features a rhythmic pattern of eighth notes and rests.

Bb Tpt. 11 1 2

A. Sax. 11

T. Sax. 11 C-7 D^bM7 C-7 C-7 C-7,9 D^bM7 D^bM7 C-7(9)

Pno. 11 C-7 D^bM7 C-7

E.B. 11

D. S. 11 3 3 3 3 3 3

C. Dr. 11

MOMENTS

4

B $\flat$ TPT. 16

A. SX. 16

T. SX.

PNO. 16

E.B. 16

D. S. 16

C. DR.

D $\flat$ M7 D $\flat$ M7 C-7 F-7 C-7 D $\flat$ ma $\flat$ 7 D $\flat$ ma $\flat$ 7 C-7 D-7

3 3 3 3 3 3 3

MOMENTS

B FUSION $\text{♩} = 120$ **5**

B $\flat$ TPT. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

A. SAX. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ 21

T. SAX. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ B maj⁷ B $\flat$ -7 D $\flat$ -6 A $\flat$ 7

PNO. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ 21 B maj⁷ B $\flat$ -7 D $\flat$ -6 A $\flat$ 7

E.B. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ 21

D. S. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ 21

C. DR. $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

MOMENTS

6

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. The score is arranged for piano (PNO.) and guitar (GTR.). The piano part is written in the left hand (bass clef) and the guitar part in the right hand (treble clef). The key signature is B-flat major (two flats: B-flat and E-flat). The time signature is 4/4. The score is divided into five measures, with a double bar line after the second measure. The piano part features a steady eighth-note accompaniment, while the guitar part plays a melodic line with a mix of eighth and sixteenth notes. The guitar part includes a triplet in the third measure. The score is labeled with "26" at the beginning of each staff, indicating the page number.

Instrumentation: PNO., GTR.

Key Signature: B $\flat$ major (B $\flat$, E $\flat$)

Time Signature: 4/4

Measure 1: PNO. (B $\flat$ maj⁷), GTR. (B $\flat$ maj⁷)

Measure 2: PNO. (B $\flat$ -7), GTR. (B $\flat$ -7)

Measure 3: PNO. (D $\flat$ -6), GTR. (D $\flat$ -6)

Measure 4: PNO. (A $\flat$ 7), GTR. (A $\flat$ 7)

Measure 5: PNO. (B maj⁷), GTR. (B maj⁷)

MOMENTS

7

31

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

B $\flat$ -7 B $\flat$ maj⁷ A $\flat$ ⁷ B maj⁷

3

31

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

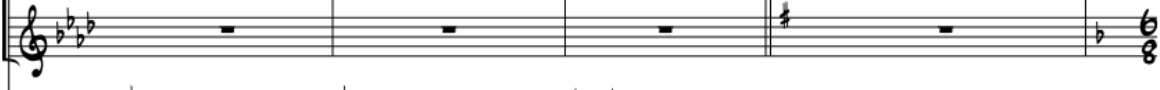
MOMENTS

E-7
♩=140

8

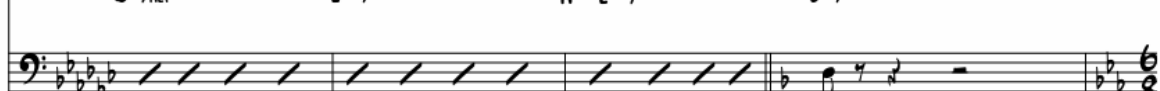
B $\flat$ Tpt.

A. Sax.

T. Sax.

PN0.

E.B.

D. S.

C. Dr.

AFRO $\text{♩} = 190$ MOMENTS 9

C

B $\flat$ TPT. X3

A. SX. X3

T. SX. X3

PNO X3

E.B. X3

D. S. X3

C. DR. X3

mf

MOMENTS

10

MOMENTS

11

49

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

C $\sharp$ F

A $\flat$ maj 7 /C

A $\flat$ maj 7 /C

49

PNO.

C $\sharp$ F

A $\flat$ maj 7 /C

A $\flat$ maj 7 /C

49

E.B.

49

D. S.

49

C. DR.

MOMENTS

12

54

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

B $\flat$ /C

B $\flat$ /C

PNO.

B $\flat$ /C

B $\flat$ /C

E.B.

D. S.

C. DR.

MOMENTS

D#9

13

59

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

G/C

C#9

C#9

PNO.

G/C

C#9

C#9

E.B.

59

D. S.

59

C. DR.

14

MOMENTS

Dm9 **B^bmaj⁷/D**

B^b TPT.

A. SX.

T. SX.

Cm9 **A^bmaj⁷/C**

PN0.

E.B.

D. S.

C. DR.

14

15

16

17

18

MOMENTS

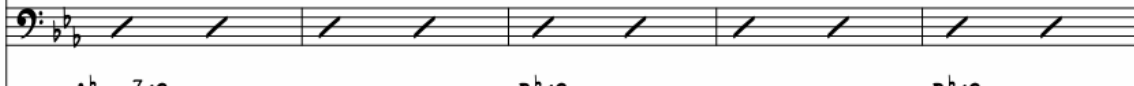
B^bmaj⁷/D C/D C/D 15

B^b TPT.

A. SX.

T. SX.

PN0.

E.B.

D. S.

C. DR.

MOMENTS

16

A/D

Dm7

74

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

PN0.

G/C

Cm7

E.B.

D. S.

C. DR.

MOMENTS

17

79

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

C $\sharp$ F $\sharp$ C $\sharp$ F $\sharp$ A $\flat$ maj 7 /C

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

MOMENTS

18

18

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

A $\flat$ maj⁷/C

B $\flat$ /C

MOMENTS

19

Score for Moments, page 19, featuring the following instruments and parts:

- B♭ TPT.** (B-flat Trumpet): Melodic line with a long note in the first measure, followed by eighth and quarter notes.
- A. SX.** (Alto Saxophone): Rests throughout the measures.
- T. SX.** (Tenor Saxophone): Melodic line with a long note in the first measure, followed by eighth and quarter notes. Chord symbols B^b/C , G/C , and $C\#9$ are indicated below the staff.
- PNO.** (Piano): Accompanying figures in both treble and bass staves, marked with slanted lines. Chord symbols B^b/C , G/C , and $C\#9$ are indicated below the bass staff.
- E.B.** (Euphonium): Melodic line with eighth and quarter notes.
- D. S.** (Drum Set): Percussion pattern with eighth and quarter notes, marked with 'x' for cymbals.
- C. DR.** (Conga): Percussion pattern with eighth and quarter notes.

The score is written in 4/4 time and includes a key signature of two flats (B-flat and E-flat).

MOMENTS

21

The musical score for 'The Rose Tree' is arranged for a jazz ensemble. The key signature has two flats (B♭ and E♭), and the time signature is 4/4. The score consists of eight staves:

- B♭ TPT.**: B♭ Trumpet part, featuring a melodic line with eighth and quarter notes, accented with *f* (forte).
- A. SX.**: Alto Saxophone part, which is silent throughout the piece.
- T. SX.**: Tenor Saxophone part, mirroring the B♭ Trumpet's melodic line.
- PN0.**: Piano part, featuring sustained block chords (CMI/A♭, CMI/G, and D7(b9)/F♯) with a forte (*f*) dynamic.
- E.B.**: Euphonium part, playing a steady eighth-note accompaniment.
- D. S.**: Double Bass part, playing a walking bass line with eighth and quarter notes.
- C. DR.**: Conga/Drum part, providing a rhythmic accompaniment with eighth and quarter notes.

MOMENTS

22 LATIN ♩=200 D

B $\flat$ Trp.

A. SX.

T. SX.

G⁷

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

MOMENTS

23

111

B♭ TPT.

A. SX.

T. SX.

CM9 F¹³ DM7(b5) G⁷ CM9 F⁷

111

PNO.

CM9 F¹³ DM7(b5) G⁷ CM9 F⁷

111

E.B.

111

D. S.

111

C. DR.

MOMENTS

24

24

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

PN0.

E.B.

D. S.

C. DR.

B $\flat$ m7 E $\flat$ 7 A $\flat$ maj7 G 7 CM9 B $\flat$ 13 A $\flat$ 13 G $\flat$ 7

B $\flat$ m7 E $\flat$ 7 A $\flat$ maj7 G 7 CM9 B $\flat$ 13 A $\flat$ 13 G $\flat$ 7

MOMENTS

25

25

B♭ TPT.

A. SX.

T. SX.

PN0.

E.B.

D. S.

C. DR.

F^{mi7} B^b7 E^b7 $A^b maj7$ $D^M7(B5)$

F^{mi7} B^b7 E^b7 $A^b maj7$ $D^M7(B5)$

MOMENTS

26

B $\flat$ TPT.

A. SX.

T. SX.

PN0.

E.B.

D. S.

C. DR.

$G\ 7(\sharp 9)$ Cmi^6 $B^b\ m7$ E^b7 $A^b\ maj^7$ C/D D^b/G

MOMENTS

27

Score for **MOMENTS**, page 27. The score is written for seven instruments: B♭ Tpt., A. Sax., T. Sax., PNO., E.B., D. S., and C. Dr.

The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4.

The score consists of seven staves. The first staff (B♭ Tpt.) and the third staff (T. Sax.) contain melodic lines. The second staff (A. Sax.) is mostly empty. The fourth staff (PNO.) contains a series of chords, with the following chord symbols written above the staff: Cmaj7, Bmaj7, B♭maj7, A7(♯9), A♭maj7, G7(♯9), Cmi6, and Cmi6,9. The fifth staff (E.B.) contains a series of notes, with the same chord symbols written above the staff. The sixth staff (D. S.) and the seventh staff (C. Dr.) contain rhythmic patterns.

Rehearsal mark 35 is indicated at the beginning of the first staff.

37

B♭ Tpt.

A. Sx.

T. Sx.

C11 B♭11 A11 A♭11 F F/G G⁷ A/G

37

PNO.

C11 B♭11 A11 A♭11 F F/G G⁷ A/G

37

E.B.

37

D. S.

37

C. Dr.

MOMENTS 29

The musical score is for a piece titled "MOMENTS 29". It features seven staves: Bb Tpt., A. Sx., T. Sx., PNO., E.B., D. S., and C. DR. The key signature is Bb major (two flats). The time signature is 4/2. The score is divided into five measures. The guitar chords for each measure are B/G, Db/G, D/G, F/G, and E/G. The Bb Tpt. staff has a melodic line with various intervals and a final half note. The A. Sx. staff is mostly silent. The T. Sx. staff has a melodic line similar to the Bb Tpt. staff. The PNO. staff has a bass line with eighth notes and a final half note. The E.B. staff has a melodic line with eighth notes. The D. S. staff has a rhythmic pattern with eighth notes and a final half note. The C. DR. staff has a rhythmic pattern with eighth notes and a final half note.

Bb Tpt.

A. Sx.

T. Sx.

PNO.

E.B.

D. S.

C. DR.

B/G

Db/G

D/G

F/G

E/G