

Introducción

Desde mis primeros contactos con la música, como ejecutante y compositor, hasta el día de hoy, la improvisación ha tenido un papel fundamental en mi formación como músico. A partir de ella he aprendido a tocar con otros músicos; a buscar un sonido propio, tanto en la batería como en la marimba y otras percusiones; así como a componer y sobre todo a escuchar.

En mis días como baterista principiante, lo que hacía era improvisar con un bajista y un guitarrista. Al no saber nada de música, escolásticamente hablando, la dinámica de los ensayos era simplemente tocar, escuchar, seguir al compañero. De ahí la creación de pequeñas piezas. Después entré a la Universidad, donde empecé a conocer el mundo del jazz, en el cual la improvisación juega un papel fundamental. Ya a mediados de mi carrera comencé a componer de manera espontánea, sin querer realmente ser un compositor, improvisando en el piano o en el xilófono de la escuela. De esa manera sacaba ideas que más tarde trabajaría para hacer piezas completas. Gracias a esto también se desarrolló en mí un gusto por la composición y cada vez me he ido adentrando más en esta materia.

Más adelante conocí la improvisación libre, y aprendí como improvisar de una manera distinta a la utilizada en el jazz, siguiendo reglas muy básicas, o más bien principios musicales sobre los cuales uno se puede basar para hacer música en el momento.

Por estas razones quise que mi tesis fueran una serie de piezas que combinaran secciones totalmente escritas con secciones de improvisación. Como considero a la improvisación parte fundamental de toda música, popular o de concierto, quise proponer piezas que reintegran la improvisación a la música de concierto.

En las piezas que conforman esta tesis trato de buscar diferentes acercamientos a la improvisación; no solamente el hecho de lograr hacer un “solo con acompañamiento” o como en el jazz “solo sobre una progresión de acordes”; sino diferentes posibilidades improvisacionales. Mi propósito en esta tesis es lograr hacer piezas con un contrapunto entre dos improvisadores que se responden mutuamente, improvisar sobre escalas distintas a la mayor y menor, improvisar sobre otras sonoridades, como por ejemplo el sonido de un papel rompiéndose, o los rechinidos en una marimba o sonidos vocales. Asimismo improvisar sobre un ritmo ya escrito y darle una nueva interpretación a la pieza cada vez que se toque, pero con una

dirección que le de coherencia a la obra, y sobre todo que estas improvisaciones fueran parte de la obra misma, no solo un agregado.