

La importancia del trabajo con la boquilla en los instrumentos de viento-metal.

Introducción:

Al igual que en mi primer artículo "*Como conseguir un gran sonido en los instrumentos de viento metal*", el motivo por el que he decidido escribir sobre este tema, es la falta de bibliografía en castellano, que verse sobre los beneficios que aporta el trabajo con la boquilla a los instrumentistas de viento metal.

La mayoría de nosotros realizamos ejercicios con la boquilla de vez en cuando, y quizás de forma un tanto desordenada o ilógica. Pero el trabajo con esta parte de nuestro instrumento necesita justo lo contrario. Para conseguir los supuestos beneficios que se otorgan al trabajo de la boquilla hemos de ser diligentes y serios, a la vez que tener una estrategia bien planteada para poder cumplir nuestro principal objetivo: **que nuestra boquilla suena de forma fácil y eficiente.**

Para esto, en el siguiente artículo, expondremos los pasos necesarios para conseguir el control de la boquilla y trasladar este trabajo al instrumento.

¿Porqué tocar la boquilla?

La práctica de la boquilla en todos los instrumentos de viento metal conlleva múltiples beneficios para el interprete.

Arnold Jacobs, gran tubista y pedagogo americano, descubrió esto cuando en su juventud estuvo hospitalizado durante una larga temporada, allí solo podía practicar con la boquilla. Al salir del hospital descubrió que tocaba la tuba mucho mejor que antes de entrar en él¹.

Para **Jay Friedman**, trombón en activo de la C.S.O., el principal objetivo de practicar con boquilla es maximizar la eficiencia entre el aire y la vibración de los labios².

¹ Frederiksen Brian: *Arnold Jabobs: Song and Wind*. WindsSong Press Limited. p.148.

² Friedman Jay: Bzzzzing for real. 4 dec 2007. http://www.jayfriedman.net/articles/bzzzzing_for_real

Roger Bobo, en su libro *Mastering the tuba*³, dedica un apartado al trabajo con la boquilla, en el cual recomienda realizar el ejercicio de James Stamp para desarrollar un tono centrado y claro.

En sus cursos y masterclass, **Mel Culbertson** realizaba siempre ejercicios de boquilla, tales como flexibilidad, notas largas y glissandos, sabedor de los beneficios que reporta la boquilla al interprete.

Charles Vernon considera que vibrar la boquilla es una parte muy importante para poder tocar el trombón, o cualquier otro instrumento de metal. Esto permite que se produzca la música desde los labios, *cantando con los labios como si se tratara de cuerdas vocales*⁴.

Los tubistas, **Patrick Sheridan** y **Sam Pilafian** establecen la siguiente relación: + Aire = + Vibración = + Sonido⁵. Por lo tanto, si conseguimos que nuestra boquilla emita una gran

vibración usando mucho aire, conseguiremos que nuestro instrumento también lo haga. De igual forma alegan que el trabajo con la boquilla es un excelente ejercicio de respiración, y recomiendan realizar cada ejercicio con glissandos⁶.

El trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, **Stefan Schulz**, realiza múltiples ejercicios de boquilla, sobre todo glissandos para aumentar su flujo de aire y mejorar su sonido.

En resumen, el trabajo con la boquilla nos ayuda a potenciar, por un lado, nuestro aparato respiratorio, y por otro establece una relación directa entre aire, vibración y sonido, haciendo que nuestros labios vibren de forma más eficiente.

³ Bobo, Roger: *Mastering the tuba, Book 1*. Editions Bim. p.12.

⁴ Vernon, Charles G: *The Singing Trombone*. Atlanta Brass Society Press. p. 6.

⁵ Sheridan, P. Pilafian, S: *The Breathing Gym*. Focus on Music. p.4

⁶ Sheridan, P. Pilafian, S: *The Brass Gym. A comprehensive Daily Workout for Brass Players*. Focus On Excellence. p.8

Los beneficios del trabajo la boquilla.

Aquí vamos a destacar los más importantes:

- Sustancial **mejora de nuestro sonido**. Este se hace mas rico en vibración y color.
- Fantástico **ejercicio respiratorio**, dotandonos de un mejor control sobre la respiración.
- Proporciona **resistencia y flexibilidad** a nuestra embocadura, permitiendo así encarar nuevos retos técnicas y musicales.
- Entre 10 y 15 minutos de calentamiento con la boquilla equivale a 50 minutos en nuestro instrumento.
- **Desarrollo y mejora del oído**, ya que primero ponemos toda nuestra atención en escuchar la afinación correcta para después reproducirla en nuestra boquilla.
- Trabajo del “**concepto de sonido**”. Se establece una conexión directa entre el sonido que imaginamos en nuestra mente, con el sonido que se produce al tocar la boquilla.

- Su práctica habitual nos permitirá **calentar de forma mas eficiente** en aquellas ocasiones que no podemos usar nuestro instrumento, por ejemplo en el coche⁷.

¿Cómo comenzar su estudio?

• Ejercicios de respiración.

Antes de comenzar con la boquilla hemos de preparar nuestro cuerpo. Para ello realizaremos los estiramientos pertinentes y una buena sesión de ejercicios de respiración. Estos podemos encontrarlos en el libro *The Breathing Gym*⁸ o en el artículo *Como conseguir un gran sonido en los instrumentos de viento metal*⁹.

• Vibrar labios.

Una buena forma de iniciar nuestro estudio es poner en funcionamiento la vibración de nuestros labios. Al documentarnos sobre este apartado he encontrado dispares puntos de vista que expondré a continuación.

⁷ Sanborn, Chase: *Brass Tactics*. 2003. p 111.

⁸ Sheridan, P. Pilafian, S: *The Breathing Gym*. Focus on Music.

⁹ Muñoz Velázquez, David: *Como conseguir un gran sonido en los instrumentos de viento metal*. Revista Digital de Humanidades El Canto de la Musa N° 1

Arnold Jacobs no recomendaba realizar este ejercicio si no era con el aro o visualizador de la embocadura. Jacobs alegaba que sin estos, se involucran muchos más músculos que usando el aro o la boquilla pudiendo perjudicar gravemente el desarrollo, mantenimiento y fortaleza de la embocadura¹⁰.

Por otro lado, **Mel Culbertson** siempre recomendaba realizar ejercicios de vibración de labios al inicio de cada sesión de estudio. Argumentaba que estos ejercicios fortalecían la embocadura y trabajaban la vibración de los labios en los registros extremos, lo cual beneficiaba mucho a la hora de tocar. Estos ejercicios no debían durar más de 5 minutos.

Alfonso Mollá, profesor de tuba del Conservatorio Superior de Música de Asturias opina que “la realización de estos ejercicios han producido múltiples beneficios en el alumnado, sobre todo en mejora del sonido, ya que la práctica continuada hace que el aire, al pasar a través de nuestros labios, sea mucho más eficiente y estos vibren más¹¹”.

¹⁰ Nelson, Bruce: *Also Sprach Arnold Jacobs. A developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Polymnia Press. p.30.

¹¹ Grabación Sonora: Seminario de tuba y bombardino de Pontevedra. abril 2012.

¹² http://www.gallerytrumpets.com/articulo_delrim-visualizador-de-embocadura-trombon-1339.aspx

Expuestos ambos puntos de vista, lo ideal es que cada uno pruebe ambas opciones para así, obtener su propia conclusión al respecto.

- **Uso del Aro. (visualizador)**

Los visualizadores de embocadura se han utilizado como herramienta de diagnóstico para los profesores de viento-metal desde los años 20. Se utiliza principalmente para observar la colocación de la embocadura, usándose para la práctica de la vibración de los labios sin boquillas¹². Como ya comentamos mas arriba, **Arnold Jacobs** no recomendaba practicar vibraciones con los labios sin el uso de un aro.

Los distintos tipos de visualizadores que existen en el mercado buscan crear una vibración consistente y dinámica en todo el registro, produciendo los siguientes **beneficios**:

- Mejora del control de la vibración y la respiración.

- Aumento de la eficiencia de nuestra vibración.

• **Con la boquilla.**

Todos los grandes intérpretes de metal están de acuerdo en que la mejor forma de empezar a vibrar la boquilla es desde el **registro medio** de cada instrumento y a partir de ahí ir ampliándolo. Primero hacia el registro grave y luego de forma progresiva hacia el agudo, buscando que suene tan libre como en el registro medio. También es importante recordar que no debemos forzar nuestros labios tocando la boquilla ni demasiado agudo, ni demasiado fuerte. Siempre debemos esforzarnos en conseguir un centrado y libre sonido en todos los registros.

Arnold Jacobs recomienda la expansión hacia el registro agudo, ya que es de gran ayuda para los instrumentistas. Jacobs opina que si conseguimos alcanzar nuevas metas con la boquilla, será de gran facilidad transferirlas a nuestro instrumento¹³.

Charles G. Vernon aconseja trabajar los registros grave y agudo sonando la boquilla tan libre y fácil como en el registro medio, usando sus propias palabras *“esfuerzate siempre en conseguir un sonido centrado, grande y libre en todos los registros¹⁴.”*

¿Cuánto tiempo he de dedicar a cada sesión?

Para llegar a conseguir los resultados en la realización de una tarea concreta, hemos de invertir una gran cantidad de tiempo en tratar de perfeccionarla. Esto quiere decir que, si queremos conseguir los beneficios ya expuestos, hemos de ser metódicos, pacientes y muy muy obstinados con el trabajo de nuestra boquilla, ya que en algunos momentos tendremos dudas sobre si el trabajo dará resultado.

Lo ideal según el nivel sería:

Nivel elemental: entre 5 y 7 minutos al día.

Nivel medio: entre 15 y 20 minutos diarios.

Nivel Superior o profesional: entre 25 y 30 minutos al día.

¹³ Nelson, Bruce: *Also Sprach Arnold Jacobs. A developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Polymnia Press. p. 72

¹⁴ Vernon, Charles G: *The Singing Trombone*. Atlanta Brass Society Press. p. 6.

Estos minutajes son tan solo orientativos, y por supuesto pueden ser divididos a lo largo de las sesiones de estudio que realicemos en cada día.

Muy importante es ser consciente de que no podemos dedicar todo el tiempo a la realización de ejercicios y estudios, hemos de, tal y como dice **Arnold Jacobs**, “*hacer música con la boquilla tocando pequeñas canciones*¹⁵”, concentrando la atención en la creación musical, a la vez que nos hará el trabajo mucho mas llevadero y divertido.

¿Cómo se si estoy estudiando de forma correcta?

Para desarrollar un correcto trabajo con la boquilla hemos de prestar atención a los siguientes aspectos:

- Afinación: Todos los ejercicios realizados han de estar afinados. El apoyo de un piano o de un afinador nos puede ser de gran ayuda. Con el tiempo conseguiremos mejorar nuestra afinación con la boquilla y por ende con nuestro instrumento.

- Uso del aire: Siempre hemos de estar muy pendientes de usar un gran flujo del aire en cada ejercicio. Para ello pondremos nuestra mano a una distancia de 8-10 cm de la boquilla y así notaremos si la cantidad que usamos es alta o baja. Siempre hemos de buscar que usamos un gran flujo de aire.

- Relajación: Tocar la boquilla con un gran esfuerzo físico produce un sonido muy forzado y estresado. **Jay Friedmann** siempre busca una dinámica que produzca la mayor resonancia con el menor esfuerzo físico posible, esta suele ser el *mezzo - piano*¹⁶. Así conseguimos realizar todos los ejercicios de forma relajada obteniendo un mejor sonido.

- Postura correcta: Como ya indiqué en mi anterior artículo¹⁷, la importancia de la postura es capital a la hora de realizar cualquier ejercicio que implique el uso del aire, ya que influye directamente sobre nuestra capacidad pulmonar. Además gozar de una postura sana nos permitirá disfrutar de una larga carrera profesional al alejar las posibles lesiones musculares.

¹⁵ Nelson, Bruce: *Also Sprach Arnold Jacobos. A developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Polymnia Press. pp 30, 31.

¹⁶ Friedman Jay: Buzzing for real. 4 dec 2007. http://www.jayfriedman.net/articles/buzzing_for_real

¹⁷ Muñoz Velázquez, David: *Cómo conseguir un gran sonido en los instrumentos de viento metal*. Revista Digital de Humanidades El Canto de la Musa N° 1

El uso del B.E.R.P.

Este aparato ha sido desarrollado para que podamos hacer boquilla a la vez que se mantenemos la misma posición para tocar. El BERP es muy útil, siempre y cuando hagamos una pequeña modificación “casera”. Dicha modificación se concreta con el corte de la parte trasera del BERP, permitiendo que el aire salga sin ningún impedimento. Como sabéis, este aparato viene de fabrica con la parte posterior cerrada y con varios agujeros para variar la resistencia. Esta idea nace del profesor **José Manuel Redondo**, quien afirma que “al cortar el BERP, conseguimos trabajar la boquilla en la misma posición que normalmente tocamos el instrumento, con los beneficios que ello conlleva, a la par que trabajamos solamente dos resistencias. La primera es la de la boquilla, que nos exige gran cantidad de aire, y la otra es la del propio instrumento. Así evitamos el trabajo con el BERP original, lo que supondría una resistencia intermedia entre la boquilla y el instrumento, que realmente no es

necesaria”¹⁸. Esta modificación está avalada por muchos músicos que han comprobado sus grandes beneficios, sobre todo, para estudiar pasajes difíciles con la boquilla, y seguidamente con el instrumento, obteniendo resultados muy positivos.

Los glissandos.

Introducir los glissandos en nuestra rutina de trabajo con la boquilla nos aportará grandes beneficios, tanto para el control de esta, como luego en su traslación al instrumento.

Estos nos ayudan a conectar las notas y los registros mediante el aire, básicamente nos obligan a *soplar entre notas*, prestando más atención, no solo en el punto de partida y llegada, sino también en la parte intermedia, buscando un glissando progresivo, continuo y con mucho aire. Todo esto tiene grandes beneficios a la hora de tocar cualquier instrumento de viento metal. **Pilafian** y **Sheridan** en su *Brass Gym* lo recomiendan.

Hay varias formas de trabajar glissandos:

- Ejercicios de intervalos 4^a, 5^a, y 8^a.
- Escalas.

¹⁸ REDONDO, J.M. “Conferencia Respiración”. Gijón 29-4-08. Grabación Sonora. Tuba de la O.S.C.y.L.

- Tocar pequeñas canciones, estudios u obras, glissando entre todas sus notas.

Estudia boquilla cuando viajes.

A lo largo de nuestra carrera musical vamos a encontrar momentos en los que, por diversas razones ,no podremos estudiar con nuestro instrumento. Uno de ellos son los largos viajes a los que los músicos hemos de afrontar.

Trabajar la boquilla en estas ocasiones nos ayudará a mantener el contacto con nuestra rutina de estudio y a sentirnos mas seguros con nosotros mismos.

Los ejercicios que podemos trabajar son los mismos que en nuestra rutina de estudio, incluyendo también canciones. Incluso podemos imitar las canciones que escuchemos en la radio de nuestro coche, Ipod, móvil, etc.

Para realizar estos ejercicios es muy práctico el uso de las boquillas de metraquilato conocidas como

¹⁹ <http://www.kellymouthpieces.com/>

²⁰ Fossi, Alessandro: *To Buzz*. Accademia. Edizioni Musicali. 2008.

*Kellyberg*¹⁹ o similares.

Estas boquillas, diseñadas para usarse a la intemperie, son muy ligeras y resistentes, ideales para ser usadas en cualquier lugar.

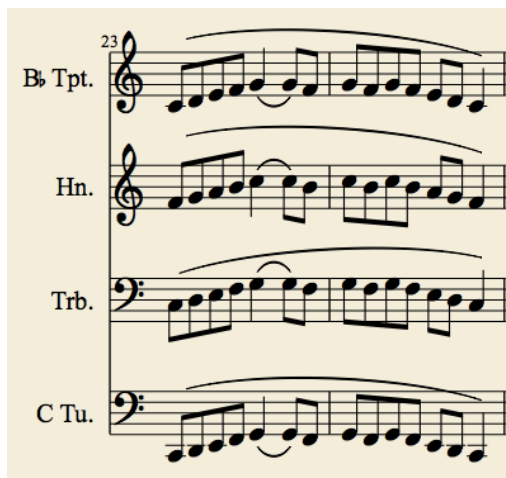
El famoso tubista danés **Jens Bjørn-Larsen** añade un tubo plástico de unos 20 cm de largo a la kellyberg, al cual le ha realizado una pequeña abertura de forma rectangular unos 3-4 cm antes del final del tubo. El tubo producirá una mayor resistencia y la abertura nos ayudará a afinar mucho mejor, así como favorece realizar ejercicios o interpretar pequeñas canciones.

También encontramos que el tubista italiano **Alessandro Fossi**, en su libro sobre la boquilla *To Buzz*²⁰, propone acoplar un tubo a la boquilla, para la realización de los ejercicios.

¿Qué ejercicios estudiar con la boquilla?

A continuación vamos a realizar un repaso por los principales ejercicios para boquilla, haciendo mención a los músicos de metal que los usan o diseñaron.

Roger Bobo, en su libro *Mastering the tuba* recomienda realizar el ejercicio del trompetista *James Stamp*. Aquí os dejo el ejemplo, el cual ha de realizarse siguiendo todos los grados de la escala y luego en todos los tonos.

Como ya hemos adelantado, Los ejercicios que **Arnold Jacobs** recomienda practicar en la boquilla puedes encontrarlos en su libro *Also Sprach Arnold Jacobs*²¹, de los cuales aquí podemos ver algunos ejemplo.

Ejemplo n° 1.

Este ejercicio se realizará pasando por todas las notas de la escala, buscando un gran sonido y conexión entre

ellas. Primero de forma descendente y luego de forma ascendente. Pasando por todos los tonos.

Ejemplo n° 2.

²¹ Nelson, Bruce: *Also Sprach Arnold Jacobs. A developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Polymnia Press. p. 72

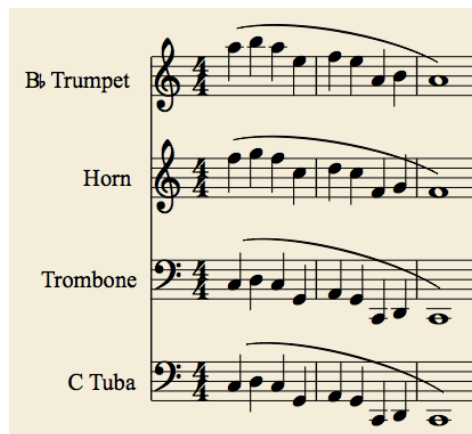
Sheridan y Pilafian en su Brass Gym (pp.10-11) proponen la realización de los siguientes ejercicios, siempre en **glissando** y en todos los tonos.

Ejercicio n° 1.

Musical score for Exercise 1, featuring Bb Trumpet, Horn, Trombone, and C Tuba. The score is in 4/4 time and shows a glissando exercise across four staves. Each staff contains a series of eighth notes with a slur over them, indicating a glissando. The notes are arranged in a descending chromatic scale from G4 to G3.

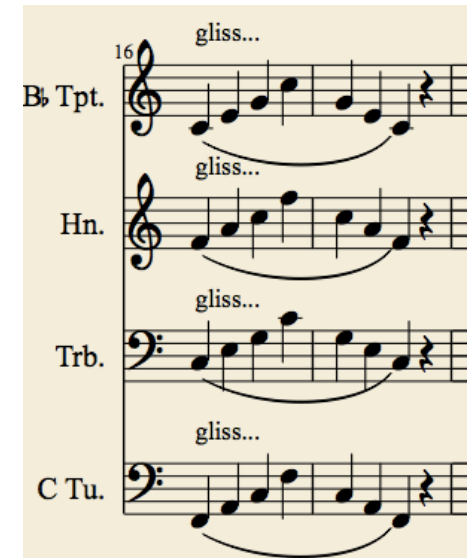
Ejercicio N° 2.

Musical score for Exercise 2, featuring Bb Trumpet, Horn, Trombone, and C Tuba. The score is in 4/4 time and shows a glissando exercise across four staves. Each staff contains a series of eighth notes with a slur over them, indicating a glissando. The notes are arranged in a descending chromatic scale from G4 to G3.

Ejercicio N° 3

Realización del arpeggio glissando en todos los tonos, tanto hacia el agudo como hacia el grave. También, el modelo del arpeggio puede hacerse del agudo hacia el grave.

Musical score for Exercise 3, featuring Bb Tpt., Hn., Trb., and C Tu. The score is in 4/4 time and shows a glissando exercise across four staves. Each staff contains a series of eighth notes with a slur over them, indicating a glissando. The notes are arranged in a descending chromatic scale from G4 to G3. The exercise is labeled '16' at the beginning of the first staff.

Mel Culbertson, en todos sus cursos y masterclass siempre dedicaba tiempo a la boquilla al principio de cada sesión. Aquí os dejo algunos de sus ejercicios.

- Glissandos: La realización de estos glissandos siempre se realizan siguiendo la escala cromática descendente. Lo ideal es trabajar los intervalos de 4ª, 5ª, 8ª y seguir trabajando hasta llegar a la 16ª. Aquí os dejo un pequeño ejemplo de las 8ª en glissando.

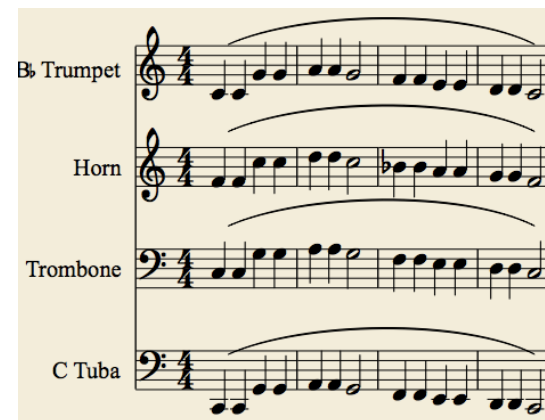
- Estudios Bordogny/rochout a tres octavas: Mel siempre comentaba que la interpretación con la boquilla de estudios melódicos es de gran ayuda para desarrollar nuestra musicalidad. Recomendaba hacerlo en tres octavas, (media, grave y aguda) consiguiendo así expandir nuestro registro usando grandes cantidades de aire y vibración.

Fáciles y conocidas melodías.

Arnold Jacobs recomienda energicamente tocar con la boquilla pequeñas canciones. No tocarlas despacio, para evitar analizarlas en exceso y así concentrarnos tan solo en hacer

música. Estas han de iniciarse en el registro medio y poco a poco ir ampliándolo hacia el grave.

Mozart:

Beethoven, Himno a la alegría:

Conclusión.

Tras este repaso realizado, se demuestra que con la introducción de la boquilla en la rutina de estudio, se obtendrán grandes beneficios que mejorarían la técnica y la interpretación instrumental del músico.

Bibliografía.

- Bobo, Roger: *Mastering The Tuba*. Book 1. Editions Bim.
- Fossi, Alessandro: *To Buzz*. Academia, Edizioni Musicali. 2008.
- Frederiksen, Brian: *Arnold Jacobs: Song and Wind*. WindSong press.
- Muñoz Velázquez, David: *Cómo conseguir un gran sonido en los instrumentos de viento metal*. Revista Digital de Humanidades El Canto de la Musa N° 1
- Nelson, Bruce: *Also Sprach Arnold Jacobos. A developmental Guide for Brass Wind Musicians*. Polymnia Press.
- Sanborn, Chase: *Brass Tactics*. 2003.
- Sheridan, P. Pilafian, S: *The Breathing Gym*. Focus on Music. p.4
- Sheridan, P. Pilafian, S: *The Brass Gym. A comprehensive Daily Workout for Brass Players*. Focus On Excellence.

- Vernon, Charles G: *The Singing Trombone*. Atlanta Brass Society Press.
- VV/AA: *The Brass Player's Cookbook. Creative recipes for a successful performance*. Meredith Music Publications.2006

Bibliografía recomendada.

- Farkas, Philip: *The art of Brass playing*. Wind Music Inc. 1989.
- Phillips, Harvey; Winkle, William: *The Art of Tuba and Euphonium*. Summy-Birchard Music. 1992.
- Stork, John & Phyllis: *La boquilla y tood lo que hay que saber*. Editions Bim. 1989.
- Thompson, J. *The Buzzing Book*.
- Web site Jay Friedmann: <http://www.jayfriedman.net..>

David Muñoz Velázquez es profesor de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón.

<http://www.davidtuba.com>