

**CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
“RAFAEL OROZCO” DE CÓRDOBA**

Departamento: Viento y percusión

Especialidad e Itinerario: Interpretación (Saxofón)

Curso: 2014-2015

Trabajo Fin de Estudios

Memoria

**EL SAXOFÓN EN LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA
ESPAÑOLA**

Autor: David Cejas Pérez

Tutor: Bernardo Zagalaz Lijarcio

Córdoba

Junio 2015

INTRODUCCION

La finalidad de este trabajo es reconocer la figura del saxofón dentro de la música contemporánea española (siglo XX), periodo de grandes cambios musicales, políticos, sociales, económicos...

Para abordar el tema hablaremos entre otras cosas de tres compositores españoles y las composiciones que interpretaré en mi TFE: José Mª García Laborda, Jesús Villa Rojo y Claudio Prieto y sus obras contemporáneas para saxofón: “Amalgama”, “Eclipse” y “Divertimento” respectivamente. En ellas utiliza un amplio abanico de recursos sonoros que son propios de este estilo musical.

Abordaremos el contexto histórico de las corrientes estilísticas de la música, observando el vertiginoso avance acontecido en el siglo XX.

INDICE

1. JUSTIFICACIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
3. DESARROLLO	6
4. METODOLOGÍA.....	8
5. FUENTES CONSULTADAS	9
6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.....	10
7. VALORACIÓN CRITICA.....	10
8. CONCLUSIONES	11
9. BIBLIOGRAFÍA CITADA	12

1. JUSTIFICACIÓN

Ha tenido que pasar poco más de un siglo para que el saxofón disponga de un amplio repertorio y por supuesto se integre en todas las tendencias, estilos y subestilos musicales surgidos hasta el momento dentro de la música culta, jazz, música ligera, música contemporánea, bandas sonoras. . . ¿Por qué este tema?. Primeramente tengo la total certeza que el desconocimiento y la poca escucha de este tipo de música hace que la gente en realidad no aprecie su valor, no es sólo ruido, efectos y recursos sonoros lo que el compositor quiere transmitir, sino una nueva gama tímbrica, en este caso del saxofón.

Por otra parte este tipo de música conlleva una gran complejidad técnica para el intérprete. Además he de admitir el gusto personal que tengo hacia este estilo siendo mi intención dar a conocer el repertorio contemporáneo para saxofón de compositores españoles.

El panorama musical español, puede calificarse de lamentable. Presentando un retraso dentro del contexto cultural Europeo. La música en España era mayoritariamente Folklórica y popular, por lo que el saxofón tardaría en integrarse.

Esta investigación reúne información para conocer mejor la permanente evolución a la cual ha estado sometido el saxofón y su repertorio, llegando a comprender las innovaciones que tuvieron lugar en la música de este período. Sin olvidar la gran labor que han hecho los compositores españoles, que aun estando bajo un régimen autoritario y privativo de libertad, luchaban por avanzar en la música, intentando alcanzar los cambios que se estaban dando en Europa.

Es indudable que el saxofón, como instrumento joven y novedoso, es uno de los que mejor ha sabido plasmar toda la transición musical que durante el siglo XX se ha producido. En cuanto a la música contemporánea española, he de recalcar las dificultades de inclusión que ha tenido en la sociedad, ya que esto supuso un cambio revolucionario, destacando a nuestros compositores que han demostrado su gran capacidad artística en la música contemporánea.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que se pretende conseguir con este trabajo de investigación y desarrollados en nuestro proyecto son los siguientes:

Objetivos	Desarrollo (incluidos en el Proyecto)
a) Conocer las corrientes estilísticas de la música clásica	1. La música como fenómeno universal
b) Conocer la historia del saxofón y su inclusión en la música clásica	2. El saxofón, mirando hacia su historia
c) Evidenciar las características de la música contemporánea para saxofón	3. Música contemporánea 4. La Música contemporánea y el Saxofón en España 5. Repertorio seleccionado 6. Las nuevas gráficas en el saxofón

3. DESARROLLO

Para el desarrollo del tema elegido en el TFE (El Saxofón en la Música Contemporánea Española), hemos optado por tres obras del repertorio de saxofón contemporáneo, cuyo nexo en común evidentemente es que corresponden a compositores españoles.

Hicimos una búsqueda de obras contemporáneas españolas que tuvieran variedad en los recursos sonoros utilizados y seleccionamos: “Amalgama” (1989) de José Mª García Laborda, “Eclipse” (1982) de Jesús Villa Rojo y “Divertimento” (1984) de Claudio Prieto. El motivo de la elección de las obras, es primeramente que están compuestas en la misma década. “Amalgama”, que lleva acompañamiento de piano, asemejándose a la música de cámara, mezcla elementos líricos con otros rasgos más dinámicos y violentos. Escrita en un solo tiempo, al igual que “Eclipse”, obra radical, con numerosos efectos y desconocida para el público; que me sirvió de acceso a las Enseñanzas Superiores y “Divertimento”, obra vista en el último curso, con una melodía

fluida, flexible, muy ornamentada con gran presencia de armónicos, destacando la faceta virtuosa del saxofón.

Para entender este estilo musical tan peculiar, hemos retrocedido en el tiempo observando las diferentes corrientes estilísticas de la música, diferenciando dos periodos: primera mitad del siglo XX y segunda mitad del siglo XX; intentando entender su desarrollo y evolución a la que ha estado sometida, para posteriormente centrarnos en el tema que nos concierne: la música contemporánea española.

La música española no tuvo el protagonismo del que disfrutaban otros países. Quedó estancada ofreciendo un panorama lamentable. Presentando un retraso dentro del contexto cultural Europeo.

Los compositores de la Generación del 51, se vieron obligados a recuperar la modernidad para la música española, una modernidad de la que se vio alejada durante las dos largas décadas de la autarquía, el periodo fascista de la dictadura de Francisco Franco. Comentaremos y destacaremos que a pesar de todo lo ocurrido, tenemos unos compositores excelentes que destacan tanto a nivel nacional como internacional.

Para que la música se entienda necesita de un vehículo, que en este caso es el protagonista del trabajo: el saxofón.

A mediados del siglo XIX, Adolphe Sax, inventa un nuevo instrumento que llamaría saxofón. Surgió de la idea de perfeccionar el clarinete bajo, cuyo objetivo era que tuviera la potencia de los instrumentos de viento y metal, junto con la ternura y delicadeza de los de viento madera. Así, construyó el saxofón. Su historia ha estado marcada por el desprestigio que supuso su inclusión en las bandas militares, su posterior renacimiento con el jazz. Sin embargo con la aparición de dos grandes figuras del saxofón como de Marcel Mule y Sigurd Rascher, hicieron que éste diera un salto de calidad, teniendo su punto culminante la creación de una formación reglada en el Conservatorio Superior Nacional de Música de París.

En cuanto al saxofón en España, fue un instrumento popular unido a festividades y acontecimientos sociales de la mano de las bandas de música y de las orquestas de baile. Sin formación académica reglada, ausente de salas de concierto y marginado de la orquesta sinfónica. En la actualidad la situación es distinta y los cambios se han dado con una velocidad asombrosa. Con la aparición de nuevos instrumentistas mejor preparados técnicamente y con el propósito de ennoblecerlo y darlo a conocer al gran

público, se dio un gran impulso en la creación de un nuevo repertorio dedicado al instrumento por compositores españoles, incentivando su labor creativa. Muchos de estos nuevos intérpretes de saxofón fueron los artífices de un gran repertorio, inexistente hasta entonces. Encargaron y fueron destinatarios de una significativa cantidad de obras. En la actualidad existen en España consumados saxofonistas entre los que sobresalen Manuel Miján, Francisco Martínez, Andrés Gomis, Josetxo Silguero, Xelo Giner, entre otros.

Gracias a sus múltiples posibilidades técnicas, nos permite adentrarnos en el mundo de las nuevas grafías. Presentes en las obras contemporáneas que posteriormente se analizarán e interpretaré en el TFE.

Para analizarlas e interpretarlas, es necesario conocer el contexto personal de cada uno de los autores. Por ello les dedico una parte del trabajo que creo esencial. Toda esta investigación me ha aportado una ampliación de conocimientos tanto en el contexto histórico de la música; entendiendo como ha ido evolucionado y la importancia social, política, económica... por la que ha estado influenciada, como en el instrumento en cuestión; y como no, poner en práctica todo este lenguaje contemporáneo.

4. METODOLOGIA

Para empezar, me tuve que centrar en el saxofón dentro de la música contemporánea española, lo que me dificultó el trabajo, porque es escasa la bibliografía existente. Una vez esclarecida la temática y los puntos que tenía que tratar me pregunté las necesidades del saber y conocer sobre el instrumento y este periodo musical. Por eso investigue sobre la historia tanto de la música como del saxofón.

Lo primero es la búsqueda de información, tanto en Internet como en libros, artículos, revistas y también de manera oral por personas profesionales. Una vez establecido el marco teórico, indagamos en las obras y sus compositores españoles. Para ello es necesario analizar las obras, por medio de las partituras, para tener un concepto interno de cómo están escritas. Con toda la información recabada, hay que entender que queremos transmitir y como lo queremos transmitir, para interiorizar y sintetizar toda esa información, resumiendo, esquematizando, organizándola y redactándola de manera clara y concisa.

Así pues, la elección de las obras se hizo en base a la época y nacionalidad de los compositores y claro está, su contemporaneidad. Tengo que recalcar que algunas de ellas las había interpretado en años anteriores.

El trabajo requiere de unos meses de dedicación. La parte teórica se ha ido desarrollando semanalmente, llevando a clase el material para ver los avances e incluso enviándolo por correo electrónico. Una vez que el proyecto está realizado, que consiste en un trabajo de investigación, exposición y puesta en escena, que por lo tanto, contiene una parte teórica y una parte práctica. Lo último que hicimos fue redactar la memoria, que es un documento en el que se explica de qué trata el proyecto, por qué hemos elegido ese tema, cómo lo hemos hecho y a que conclusiones hemos llegado.

Para la parte práctica, las tres obras fueron leídas con mi tutor, estudiadas en casa, escuchadas y ensayada con el pianista acompañante (una vez a la semana con una hora de duración). Hice el análisis de las obras y la búsqueda bibliográfica de los autores.

El escenario donde se expone y se defiende el trabajo es en el propio “Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco” (Córdoba).

5. FUENTES CONSULTADAS

Las fuentes que he consultado para la realización del trabajo fin de estudios son:

- Diversos libros, así como artículos, blog, especializados en el tema a tratar del trabajo, ya que me ha dado una información más precisa y con un lenguaje conciso.
- Memorias y trabajos de Actividades Académicas de otros compañeros que ya acabaron sus estudios.
- Documentación de fuentes electrónicas: tales como el buscador google, yahoo, youtube, Adolphe Sax.
- Por supuesto una de las fuentes principales y con experiencia ha sido mi tutor, que me ha guiado didácticamente, aclarando dudas sobre el trabajo, y sobre todo en la organización y redacción del mismo.

6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES

Para la defensa ante el tribunal del trabajo fin de estudios, necesitaré:

- Aula para la exposición.
- Soporte informático: portátil y proyector.
- Soporte papel: programa de concierto.
- Saxofón alto.
- Atril.
- Piano y Acompañamiento: Don Antonio Ángel Escalera.
- Partituras: “Amalgama”, “Eclipse” y “Divertimento”.

7. VALORACIÓN CRÍTICA

Desde que llevo estudiando saxofón, todo el mundo se cree que es un instrumento destinado a bandas, a charangas, más a lo cómico. Por eso este trabajo pretende dar a conocer sus cualidades, su corta pero intensa trayectoria a lo largo de los casi dos siglos que tiene de vida y su perfecta integración en la música contemporánea española. Música, que ha estado estancada, pero no olvidada por nuestros compositores, por eso el término de “quemar etapas” de la generación del 51, para romper con todo lo anterior, depurar y engrandecer la música española.

La música contemporánea, ha subsistido respaldada por un público minoritario y especialmente selecto, ya que siempre ha estado presente el miedo por lo nuevo o desconocido.

Al observar el pasado y el presente del repertorio de saxofón, vemos que es un fiel reflejo de una época excepcional donde la agitación social, la búsqueda y la tendencia a ensalzar y engrandecer la expresión personal han sido el único fin a conseguir por la mayoría de los compositores.

Por eso es importante que en los conservatorios se incluyan un amplio repertorio de saxofón, que abarquen diferentes periodos musicales. Preparando al alumnado con una buena técnica, embocadura, articulación y a veces con la ruptura de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, dejando cierta libertad al intérprete. Así potenciaremos un conocimiento completo de un nuevo estilo, basado en un nuevo lenguaje musical que caracteriza estas piezas, algo complejo en los comienzos, de ahí el resultado de esta investigación que justifica y refleja la existencia de una gran

diversidad de composiciones, pues en la mayoría de los casos cambian de década en década, de obra en obra, o incluso de fragmento en fragmento.

Sin nunca olvidar la difícil asimilación socio-cultural a la cual han estado sometida la música contemporánea a lo largo del tiempo.

No obstante cabe plantearse varias cuestiones ¿Qué medidas tomarán los compositores del siglo XXI a la hora de componer futuras piezas para saxofón?, ¿qué tipo de lenguajes se utilizarán?, ¿surgirán otras tendencias que estimule al creador a emplear nuevos recursos dentro de la composición?... Tendremos que hacer un pequeño paréntesis antes de responder a estas preguntas, ya que habrá que esperar décadas futuras para poder reflexionar objetivamente sobre nuevas expresiones artísticas, si es que las hay. ¡TIEMPO AL TIEMPO!

8. CONCLUSIONES

Invito a todo el mundo que busque obras contemporáneas españolas para saxofón y que las escuche con la partitura delante, porque estoy seguro que descubrirán un mundo nuevo. La música ha estado regida por unas normas que, dependiendo de la época, han ido evolucionando tanto estilísticamente como formalmente a pasos agigantados. Ejemplo de ello es el siglo XX. El saxofón debido a su corto espacio de vida, tiene características personales e innovadoras y grandes posibilidades tímbricas que han servido para los principios estéticos de la música contemporánea española. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes para la interpretación de la música contemporánea para saxofón es la falta de preparación e imaginación, debido generalmente a la poca experiencia en la improvisación. Junto con estas dos causas, también cabe añadir que, parte de la estética y del pensamiento contemporáneo se han centrado más en la incorporación de aspectos técnicos y virtuosos que en los melódicos, armónicos y artísticos, llegando a veces lo imposible.

En general tendemos a rechazar lo que no entendemos, es preferible eso a admitir que no tenemos capacidad para entender. Cuando en realidad es todo lo contrario, todo cambio genera rechazo a primera instancia, pero es algo positivo, nos muestra otro camino, otra manera de crecer, aprender. Yo, personalmente me siento muy a gusto cuando interpreto música contemporánea.

9. BIBLIOGRAFIA CITADA

Libros:

- ASENSIO SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón, Valencia: Rivera Editores, 1999.
- ASENSIO SEGARRA, Miguel. La historia del saxofón en España (1850-2000). Madrid: Gerüst Creaciones.
- CARREIRA, Xoa. Jesús Villa Rojo. Madrid: SGAE, 1995. (Catálogos de compositores españoles).
- CHARLES SOLER, Agustín. Análisis de la música española del siglo XX, En torno a la generación del 51. Valencia: Rivera Editores, 2002.
- GARDIA LABORDA, José M^a. La música del siglo XX, primera parte (1890-1914) Modernidad y emancipación. Madrid. Ed. Alpuerto. 2000.
- LONDEIX, Jean-Marie. Repertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003. Cherry Hill, NJ: Roncorp, 2003.
- MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón «clásico» en España, Valencia. Rivera Editores, 2008.
- MORGAN, Robert. La Música del Siglo XX. Madrid: Akal, S.A., 1994.
- PLIEGO DE ANDRÉS, Víctor. Claudio Prieto: música, belleza y comunicación. Música hispana. ICCMU, 1994.
- PRIETO ALONSO, Claudio. Divertimento, Madrid: Arambol, 1991.
- PRIETO GUIJARRO, Laura. Claudio Prieto: notas para una vida. Madrid: Iberautor, 2006.
- VILLA ROJO, Jesús. Notación y Grafía Musical en el siglo XX. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2003.

Artículo:

- ZAGALAZ LIJARCIO, Bernardo y CAÑIZARES SEVILLA, Ana Belén. «Las nuevas grafías en el saxofón: un reto para el intérprete» .Número 95. Madrid: Musicalis S.A. 2013, p.49, 56-64.

Páginas web:

- Buscador: www.google.es
- Centro Virtual Cervantes. <http://cvc.cervantes.es/>
- www.adolphesax.com
- www.youtube.es
- Wikipedia. <https://es.wikipedia.org/>

