

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

“RAFAEL OROZCO” DE CÓRDOBA

Departamento: Viento y percusión

Especialidad e Itinerario: Interpretación (Saxofón)

Curso: 2013-2014

Trabajo Fin de Estudios

Memoria

**INFLUENCIA DE LA MÚSICA POPULAR EN EL
REPERTORIO PARA SAXOFÓN DEL
SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XX**

Autor: Manuel García Reyes

Tutor: Bernardo Zagalaz Lijarcio

Córdoba

Septiembre 2014

INTRODUCCION

Con este trabajo pretendemos evidenciar la conexión que existe entre la música popular y la música para saxofón, concretamente, durante el siglo XX (segundo tercio), periodo de grandes cambios en el plano musical. Hablaremos de dos compositores, Henry Tomasi y Marcel Mihalovici, autores que basan sus composiciones en la música popular de sus países de origen y conoceremos dos de sus obras más representativas para saxofón y, cómo utilizan recursos propios del folclore en su composición.

Abordaremos un tipo de música popular, la música klezmer y mostraremos su relación con la música clásica. Evidenciaremos cómo la música popular está relacionada no solo con la música clásica, sino con otras artes, y como todas pueden relacionarse entre sí, lo que nos llevará a hablar del escritor Isidore Lucien Ducasse y el pintor Salvador Dalí, siendo este último, contemporáneo de los compositores Tomasi y Mihalovici.

Las obras que conforman nuestra TFE son el “Concierto para saxofón y orquesta” de Henry Tomasi, “Chant premier” de Marcel Mihalovici y tres canciones klezmer unidas como una sola obra, “Aide Jano”, “Der gasn nigun” y “Odessa bulgarish”.

INDICE

1.- JUSTIFICACION.....	7
2.- OBJETIVOS.....	8
3.- DESARROLLO.....	8
4.- METODOLOGIA.....	10
5.- ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN.....	11
6.- VALORACIÓN CRÍTICA.....	12
7.- CONCLUSIONES.....	13
8.- FUENTES CONSULTADAS.....	13

1.- JUSTIFICACION

Desde hace ya un tiempo, paralelamente a mis estudios clásicos, he estado interpretando un tipo de música popular sobre la que he investigado mucho, la música klezmer. Gracias a este “estudio” extraacadémico, mis horizontes musicales, se han ampliado profundamente. Se podría pensar que es un estilo totalmente diferente al de la música clásica, pero realmente guardan más similitudes de las que puedan aparentar. Bien es cierto, por ejemplo, que la técnica instrumental a nivel sonoro requiere de una sonoridad casi opuesta, sin embargo, guarda muchas analogías con la música contemporánea, ya que utiliza recursos sonoros como: glisandos, frulato, slap, etc. La experiencia de interpretar música klezmer me ha llevado a ver más allá del encorsetamiento interpretativo y técnico de la música clásica.

En este trabajo, comprobaremos, como los compositores utilizan la música popular en sus composiciones, a la vez, que pretendemos hacer ver, que practicar otro estilo musical mientras realizamos nuestros estudios superiores, no debe suponer un aspecto negativo, sino todo lo contrario, debemos obtener beneficio de las posibilidades que nos brindan: ritmos nuevos, improvisación, utilización de nuevas escalas, desarrollo de la memoria, etc. Consideramos que el conocimiento de estilos musicales diferentes al clásico, aporta un gran beneficio y, debidamente trasvasado a la interpretación clásica, supone enriquecer nuestra formación musical y capacidad interpretativa.

2.-OBJETIVOS

- 1.- Relacionar la música popular con la música clásica.
- 2.- Conocer cómo puede influir el conocimiento e interpretación del folclore en el estudio de la música clásica.
- 3.- Presentar los diferentes estilos musicales del siglo XX.
- 4.- Evidenciar la influencia del siglo XX en el saxofón.
- 5.- Comprobar la interrelación entre distintas disciplinas artísticas.

3.- DESARROLLO

Para desarrollar la temática de nuestro TFE hemos seleccionado dos obras del repertorio para saxofón clásico que tuvieran como nexo de unión la música popular. La mayor parte de obras escritas para saxofón se encuadran en el siglo XX por lo que decidimos acotar el rango de búsqueda al segundo tercio, para afrontar un estudio viable tanto en tiempo como en contenido. Aprovechando nuestra relación con la música klezmer, decidimos investigar sobre este estilo.

El primer paso, consistió en buscar información sobre repertorio de saxofón que pudiera reunir estas características, para posteriormente seleccionar el “Concierto para saxofón alto y orquesta” de Henry Tomasi y “Chant premier” de Marcel Mihalovici. Los compositores se basaron en la música popular de sus países para crearlas y ahí es donde radica el punto de inflexión en que se basa nuestro trabajo. Tuvimos ciertas facilidades a la hora de escoger las obras ya que son obras que teníamos analizadas de cursos anteriores, así que eso nos ayudó mucho a tomar la decisión correcta en cuanto a su elección. Respecto al repertorio de música klezmer, hemos seleccionado tres obras, que en este trabajo presentamos agrupadas en una sola.

La música popular ha servido de inspiración a muchos compositores a lo largo de la historia, desde el canto gregoriano a nuestros días, pero es el siglo XX donde se centra nuestro trabajo, así que el siguiente paso fue buscar información sobre los estilos musicales que surgieron en esta época. Además, los nuevos estilos de este siglo tienen una profunda influencia de la música popular y a la hora de componer nuestro trabajo nos vino muy bien para encontrar la relación entre folclore y música clásica.

Hablamos de la segunda escuela de Viena de los expresionistas Arnold Schöenberg, Alban Berg y Anton Webern. Nos centramos en los estilos relacionados con las obras que vamos a tocar, el neoclasicismo y la música contemporánea. A continuación, buscamos información sobre el klezmer y de cómo comienza su relación con la música clásica.

Hablamos también del saxofón y del impacto que causó en los compositores del siglo XX y de los cambios que sufrió este mismo instrumento en sus usos más habituales, como por ejemplo, que perdió relevancia el saxofón alto para dar paso al uso de otros saxofones (tenor, soprano, barítono, ...)

Después de redactar el contexto histórico musical del siglo XX, hablamos de los compositores y de sus obras. Relacionamos a Mihalovici con el escritor Isidore Ducasse y su obra, “los cantos de Maldoror”, en la que está basada “Chant premier”. A pesar de que no hay relación directa con Mihalovici también hablamos del pintor Salvador Dalí, el cual relacionamos con Isidore Ducasse, de esta manera también vemos la conexión de la pintura con “los cantos de Maldoror” en este siglo, con lo cual podemos ver como se interrelacionan las diferentes disciplinas artísticas (música-literatura-pintura).

Las obras klezmer que interpretaremos son una selección del repertorio de nuestro grupo de música klezmer. Al ser música popular hay muchas partituras donde elegir, aunque lo que vamos a interpretar son arreglos adaptados a nuestra formación instrumental y criterio musical, ya que el klezmer es una música en su mayor parte improvisada y admite todo tipo de cambios.

Con todo ello, hemos llegado a la conclusión de que la música popular ejerce una gran influencia en los artistas de todas las disciplinas, ya sean escritores, músicos o pintores. Consideramos que nunca debemos olvidar nuestras raíces, y no temer investigar nuevos estilos musicales en pos de lograr una mejor comprensión de lo que hacemos, sirviéndonos de los nuevos recursos musicales que nos ofrecen para alcanzar una mejor perfección en nuestras interpretaciones y ampliar nuestro conocimiento.

4.- METODOLOGIA

Para desarrollar nuestra TFE nos hemos servido principalmente de nuestra experiencia en música clásica y en música klezmer para investigar sobre estos campos. Basándonos en nuestra experiencia como intérprete de formación académica y como intérprete de un grupo de música klezmer, decidimos, buscar puntos de inflexión entre ambas y realizar una reflexión sobre que podía unir a ambas.

Así, lo primero de todo fue seleccionar las obras a interpretar e intentar buscar un punto en común, ya no solo entre el repertorio, sino entre los compositores, la época en que vivieron y forma de componer. Acoté un espacio de tiempo y me centré en los tres puntos básicos que componen este trabajo, klezmer, Tomasi y Mihalovici. Después de decidir la temática del proyecto lo siguiente fue buscar información sobre los compositores y sobre las obras a interpretar sobre la música clásica del siglo XX y sobre el klezmer, utilizando diferentes fuentes: internet, libros, artículos, trabajos de otros compañeros, etc.

Hemos tratado de acceder a la mayor información posible, realizar una reflexión para posteriormente exponer una conclusión. Hacer una síntesis de los contenidos, buscando siempre, los puntos en común y contrastándolos entre si.

Las partituras de saxofón disponía de ellas, al ser obras interpretadas y analizadas el año anterior. Las obras klezmer son obras que interpretamos con el grupo al que pertenezco, así que la mayor dificultad radicó en unir todas la obras para hacer una sola, y fusionarlas de una correcta forma musical.

Las obras clásicas las monté con el pianista acompañante en el curso anterior, las clases eran una vez a la semana con 1 hora de duración. Y las obras klezmer como he dicho anteriormente son obras que ya veníamos interpretando en mi grupo, así que solo hicieron falta ensayos para cuadrar los cortes entre canción y canción. Las obras klezmer al ser música popular o folclórica lo que hay escrito es como un estándar de las piezas, la interpretación puede variar de lo que hay escrito pero siempre guardando su estructura y su armonía, la melodía puede ser improvisada pero sin dejar atrás su esencia.

Como las obras clásicas que voy a interpretar son para saxofón y orquesta, las interpretaremos con piano. Hemos escuchado ambas versiones, grabaciones con las dos

formaciones, tanto con acompañamiento de orquesta como de piano. Hemos escuchado grabaciones de Claude Delangle y de Arno Bornkamp. La grabación de “Chant premier” es de Arno Bornkamp, grabación con acompañamiento de piano. No hay ninguna grabación de dicha obra con orquesta tuve que recurrir a youtube, para acceder a grabaciones en directo, pero lógicamente de peor calidad sonora.

Las canciones de música klezmer son una mezcla entre las versiones de otros grupos y el mío propio, ya que cada cual versiona con respecto a la plantilla instrumental de la que dispone. También, cada grupo da su toque personal a dichas obras en cuestión, ya que como he dicho antes, al ser música popular lo que hay escrito no es más que una base estándar.

Aproximadamente cada semana enviábamos los progresos del trabajo a mi tutor para que me fuera corrigiendo lo que considerase necesario, realizando diferentes clase instrumentales con las obras a interpretar.

5.- ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN

- Instrumentos:

- 1 saxofón soprano
- 1 saxofón alto
- 1 saxofón tenor
- 1 piano
- 1 acordeón
- 1 contrabajo
- 1 clarinete
- Instrumentos de percusión: darbuka, platos suspendidos, pandereta, batería

- Partituras:
 - “Concierto para saxofón alto y orquesta” de Henry Tomasi. Versión para saxofón alto y piano.
 - “Chant premier” de Marcel Mihalovici. Versión para saxofón tenor y piano.
- Colaboradores externos:
 - 1 pianista acompañante.
 - Grupo klezmer compuesto por 6 personas.
- Otros:
 - 1 ordenador.
 - 1 proyector de video.

6.- VALORACION CRÍTICA

La música popular o folclórica de cada zona es una seña de identidad de las personas que la habitan, por eso creemos que cada compositor añade a sus composiciones ese toque de distinción, para decir de donde son y qué es lo que los identifica. Algunos integran lo popular en mayor medida que otros, pero siempre hay algo que los hace pensar en ese lugar que los vio nacer. Nunca hay que dejar atrás nuestras raíces, no hay que renegar de donde se es, pues siempre acaba surgiendo ese sentimiento que a todos nos atrae hacia esa tierra nuestra.

Para un músico clásico, yo creo que es muy positivo que descubra algún tipo de música popular y entre en ella porque sacara algo que le ayudara a crecer como músico. En los conservatorios nos inculcan una técnica muy depurada, cosa que es bastante beneficiosa, un buen sonido, una articulación clara, una embocadura firme, una digitación precisa, pero la ejecución de una música que se salga de los cánones del clásico nos abre la mente y la percepción. En mi caso particular ha sido el klezmer el tipo de música que me ha ayudado a ampliar mis horizontes musicales, porque no solo basta con interpretar la música klezmer tal y como musicólogos e historiadores han conseguido traer hasta nosotros transcribiendo partituras de la cultura que la contempla,

sino que se trata de algo más. A pesar de que ambas músicas comparten recursos, como glisandos, frulatos, etc, la música klezmer requiere de un punto de inventiva, de improvisación. En la formación de un músico clásico, es muy importante el leer e interpretar partituras tal cual están escritas, aparte de tener un buen sonido como antes he dicho, pero el klezmer tiene su parte de improvisación y a veces de ruptura con lo académico, un sonido relativamente descuidado, una agógica más flexible, etc. Lo que quiero decir es que no tiene por qué ser polos opuestos, sino que han de complementarse, ayuda a tener más flexibilidad en la garganta, un abanico más amplio de sonoridades y como no, nos ayuda a tener más capacidad de decisión en las interpretaciones a las que nos enfrentemos. En cualquier caso no se debe tener miedo a salirnos de vez en cuando de lo establecido, tener varios caminos para recorrer no hace más que ampliar nuestras posibilidades, ya sea como intérpretes o como hemos visto en las grandes figuras de la historia, creadores de arte.

7.- CONCLUSIONES

Nuestra conclusión es que no hay que poner barrera entre estilos musicales, porque en la diversidad está la calidad. Tenemos que dejar de temer por las ataduras propias de la música clásica. Cuando interpretamos klezmer, solo nos valemos de nuestro oído, y de nuestra capacidad como músicos, cada concierto, cada ejecución nos obliga a hacer nuestra propia música, es una experiencia que hace que nos olvidemos del miedo y podemos convertirnos en músicos de pleno derecho, músicos que hablan a través de su instrumento, podemos dar rienda suelta a nuestra propia intuición musical y esto nos lleva a tener más confianza en nosotros mismos, y no solo cuando interpretamos klezmer, sino cuando interpretamos música clásica, por lo tanto pensamos que cada uno de nosotros deberíamos experimentar más allá de nuestra formación clásica, complementar nuestros conocimientos y crecer como músicos y como personas.

8.- FUENTES CONSULTADAS

- Hemerografía.
 - Alcune note e osservazioni sulla musica Klezmer, de Pete Sokolow.
 - Want to Play Klezmer, de Michèle Gingras y Will Cicola.
 - Moure Pazos, Iván

- LAS ILUSTRACIONES DE LES CHANTS DE MALDOROR DE DALÍ: LA CARNALIDAD DE LOS OBJETOS. Quintana. Revista de Estudos do Departamento de Historia da Arte, núm. 10, 2011, pp. 227-235 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España
- Discografía.
 - “Hot sonate!” De Arno Bornkamp.
 - “Under the sign of the sun” de Claude Delangle.
- Páginas web.
 - www.adolphesax.com
 - www.es.wikipedia.org
 - www.musiquecontemporaine.info
 - <http://digital.library.unt.edu>
 - <http://www.henri-tomasi.fr>
 - www.classicalarchives.com
- Videografía. Linkografía.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Gke2snAJeTo>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Fr2EIBxKVF8>
- Partituras.
 - “Concierto para saxofón alto y orquesta” de Henry Tomasi, ediciones musicales Alphonse Leduc & Cie, 1949.
 - “Chant premier” de Marcel Mihalovici, ediciones Heugel, 1974.

- Bibliografía.

- ASENSIO SEGARRA, Miguel. “Historia del Saxofón” (Ed. Rivera Editores).
- CHAUTEMPS, Jean-Louis/ KIENTZY, Daniel/ LONDEIX, Jean-Marie. “El Saxofón” (Ed. Labor).
- GROUD/PALISCA. “Historia de la música occidental, 2” (Ed. Alianza Música).
- ONNEN, Frank. “Enciclopedia de la música” (Ed. Libreros).
- SADIE, Stanley/ TYRREL, JOHN. “The new grove dictionary of music and musicians” (Oxford university press).