

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

Departamento: Viento y Percusión

Especialidad e Itinerario: Saxofón (Instrumentos sinfónicos)

Curso: 2015-2016

Trabajo Fin de Estudios

Memoria

REPERTORIO PARA SAXOFÓN TENOR

Tutor: Bernardo Zagalaz Lijarcio

Autor: Antonio Jesús Hernández Carmona

Córdoba

Junio 2016

1. RESUMEN.

En nuestro TFE hemos realizado una investigación sobre el repertorio existente para la tesitura del saxofón tenor desde sus inicios como instrumento inventado por Adolphe Sax en el S.XIX pasando por cada una de las etapas más importantes hasta el repertorio de nuestros días. En todo este recorrido intervienen los protagonistas más relevantes que tienen que ver con el saxofón tenor, como sus primeros compositores, saxofonistas y personajes que contribuyeron a su difusión y mejora del repertorio, así como cada uno de los distintos estilos musicales acontecidos a lo largo de los siglos XIX y XX.

En el trabajo damos a conocer el escaso, pero creciente repertorio para saxofón tenor que se ha elaborado a lo largo de la historia, desde los primeros solos de concierto para este, pasando por obras interpretadas por bandas militares de principios del S.XX, piezas compuestas para espectáculos como el circo o el *Vaudeville*, piezas encargadas por saxofonistas a compositores en los años del “bum” del saxofón (1900 -1930), saxofonistas dedicados exclusivamente al saxofón y compositores que investigaron con las nuevas tecnologías y nuevas grafías para ser incluidas dentro de las obras de esta tesitura.

Para complementar la investigación, profundizaremos en el conocimiento e interpretación de tres obras para saxofón tenor de distintas épocas y estilos, dos con acompañamiento de piano como son el *Concierto Op.57* de Jean Baptiste Singelée, obra del romanticismo del S.XIX, y *Chant Premier* de Marcel Mihalovici, la cual se basa en la obra literaria “Los cantos de Maldoror” de Isidore Ducase. La tercera y última obra a ~~exponer~~ se trata de *Periple* de Paul Méfano, obra que se divide en 4 circuitos interpretativos y que está escrita en notación contemporánea.

INDICE

2. JUSTIFICACIÓN.....	5
3. OBJETIVOS.....	6
4. DESARROLLO.....	6
5. METODOLOGÍA.....	8
6. FUENTES CONSULTADAS.....	9
7. MEDIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN.....	10
8. VALORACIÓN CRÍTICA.....	10
9. CONCLUSIONES.....	11
10. BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	16

2. JUSTIFICACIÓN

Este TFE nace por mi inquietud por conocer más a fondo el repertorio para el saxofón tenor, tesitura hacia la cual siento especial predilección debido a que actualmente, la situación del saxofón, del intérprete y su repertorio, ha variado. La hegemonía del saxofón alto ha perdido consistencia: cada vez se escribe más para los otros miembros de la familia, incluso en una misma obra se exige al saxofonista el paso por varias tesituras de saxofones. También se debe a mi predilección por el saxofón tenor por la oscuridad de su timbre y su versátil forma de interpretar sus obras

Estudiando el repertorio actual, se reciben distintos estigmas del pasado. Sólo un pequeño núcleo de compositores se reparte lo esencial del repertorio, no es raro enumerar una treintena de obras de un mismo compositor para saxofón.

Para mí el repertorio contemporáneo es impresionante. Según nos indican los trabajos de Garrido (2010) el 80% son obras a solo, con electroacústica y hay muy pocas obras de música de cámara o que están integradas en la orquesta.

Actualmente se pueden contar con los dedos de las manos, las obras que se han instaurado en el repertorio del saxofón tenor y en la enseñanza de este instrumento, existiendo muchas que más allá de su estreno, rara vez vuelven a ser interpretadas.

Es por ello por lo que presento tres obras para saxofón tenor, de diferentes estilos, con diferentes grafías y escritas para distintos modos de acompañamiento: *Concierto Op. 57* de Jean Baptiste Singelée para saxofón tenor y piano, obra que se encuadra dentro del S. XIX, *Chant Premier* de Marcel Mihalovici (1974) para saxofón tenor y piano y *Périple* de Paul Méfano para saxofón tenor a solo. Las he elegido por su interés musical, dando pie al desarrollo de una historia basada en la música o mostrar los distintos efectos sonoros del saxofón tenor como frulattos, multifónicos, glissandos, microtonos, slap, y planos sonoros espectrales. En definitiva, llamar la atención del oyente y mostrar 3 estilos musicales diferentes.

3.- OBJETIVOS.

Los objetivos planteados para nuestra investigación son los siguientes:

OBJETIVOS	Epígrafes del PROYECTO
1. Conocer las características musicales de la segunda mitad del siglo XIX. 2. Conocer las características musicales del siglo XX.	2. Contexto histórico y musical.
3. Conocer el repertorio para saxofón tenor. 4. Evidenciar los saxofonistas que más se han preocupado por desarrollar el repertorio para el saxofón tenor	3. Desarrollo del repertorio del saxofón tenor.
5. Analizar y profundizar en el conocimiento de las obras seleccionadas.	4. Repertorio para saxofón tenor a interpretar.

4.-DESARROLLO.

Para la realización de nuestro TFE en primer lugar accedimos a diferentes fuentes bibliográficas para conocer las publicaciones relacionadas con nuestro tema como: Asensio (2004), Garrido (2010), Londeix (2003), Morgan (1994), Croce (2011), Océano Grupo S.A. (2002), Horwood (1980) y algunas páginas web de datos importantes e información necesaria para ello como son www.adolphesax.com, www.kientzy.com, www.redhotjazz.com. Tras su estudio y análisis, la información obtenida la organizamos para presentarla acorde a la estructura de los objetivos marcados.

Comenzamos con una presentación del contexto histórico en el que utilizamos información de Morgan (1994) y Croce (2011) y exponemos los distintos ámbitos sociales, culturales, económicos y artísticos de los dos siglos en los que encuadramos el proyecto. Mediados y finales del siglo XIX y las distintas épocas del siglo XX. Para ello hemos cogido la información más relevante de estos dos libros centrada en el contexto histórico de estas dos épocas y de cada uno de los estilos y formas de composición de las obras.

Posteriormente procedemos a leer información de los libros de Asensio (2004) y Garrido (2010). El primero es un libro clave para nuestro proyecto ya que en el

subrayamos lo más importante en cuanto a los primeros pasos del saxofón con Adolphe Sax, el saxofón en las bandas militares, las primeras composiciones y solos de concierto, y las distintas etapas y protagonistas presentados en él. El libro de Garrido (2010) ha servido para recoger cada uno de los protagonistas presentados a partir de la segunda mitad del siglo XX, y hemos seleccionado las obras para saxofón tenor dedicadas y compuestas a cada uno de ellos, siempre dentro de cada época y de cada contexto.

También hemos buscado en grandes guías de obras para saxofón y compositores como son “*A comprehensive guide to the saxophone repertoire*” de Londeix (2003) de donde hemos seleccionado por fechas cada una de las obras de saxofón tenor, ya sean obras a solo, con piano, para saxofón y orquesta o electroacústica. Posteriormente las hemos clasificado por épocas y por compositores, de esta forma hemos plasmado las más relevantes dentro de los epígrafes de nuestro proyecto. En este libro también hemos seleccionado alguna información de cada una de las tres obras que interpretaremos, sobre todo de sus compositores, Marcel Mihalovici, Jean Baptiste Singelé y Paul Méfano. También hemos extraído algunas explicaciones y críticas de las obras.

En la enciclopedia Oceano (2002) hemos buscado cada una de las biografías musicales de los compositores de las tres obras a interpretar, seleccionando lo más importante de cada una de ellas. También información de algunas de las obras que hemos expuesto, sobretodo de *Chant Premier*, de su compositor Marcel Mihalovici y de Paul Méfano. Muchas de las citas o críticas de las obras de algunos compositores o saxofonistas han sido extraídas del libro Horwood (1980).

Las páginas webs utilizadas han servido para complementar la información que nos daban los libros de forma más actualizada, para ello hemos buscado varias fechas de obras o los datos de las obras dedicadas a algunos saxofonistas en www.adolphesax.com. También la biografía y las obras dedicadas a Daniel Kientzy en su página web www.kientzy.com. La información de algunos saxofonistas importantes del saxofón tenor en el jazz ha sido extraída de www.redhotjazz.com.

Hemos leído la obra literaria de Isidore Ducasse, “*Los cantos de Maldoror y otros textos*”, para poder explicar a través de esta lo que la obra *Chant Premier* nos quiere interpretar. Nos hemos centrado en el primer capítulo *Canto Primero*.

Para exponer las obras a interpretar nos hemos servido de sus partituras y de audios de www.youtube.com, de esta forma hemos realizado su análisis formal. Para conocer mejor las obras a interpretar y realizar su análisis nos hemos servido de las partituras de estas. Como por ejemplo de *Periple pour saxophone*, de Paul Méfano, de esta partitura y de su leyenda hemos extraído cada una de las gráficas que explicamos en la tabla que hemos plasmado en el proyecto.

5. METODOLOGÍA.

Para desarrollar el presente trabajo de investigación hemos utilizado dos metodologías diferentes: histórica y descriptiva-cualitativa.

En primer lugar nos hemos servido de una metodología histórica recurriendo a fuentes directas e indirectas relacionadas con el motivo de nuestro estudio. Estas fuentes se pueden clasificar en bibliográficas y digitales

Bibliográficas: Se han consultado asimismo una gran cantidad de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema de estudio. Algunas de ellas pertenecientes a la época, tales como libros de texto, obras literarias etc. La programación musical se ha analizado gracias a fuentes como:

- Ducasse, (1970)
- Horwood, (1980)
- Morgan, (1994)
- Croce, (1996)
- Oceano, (2002)
- Londeix, (2003)
- Asensio, (2004)
- Mijan, (2009)
- Garrido, (2010)

Digitales: Hemos consultado fuentes digitales relacionadas con el tema a investigar como páginas web relacionadas con el tema de estudio. Generalmente han servido para complementar y actualizar la información de los libros. Se ha buscado información en páginas como:

- www.adolphesax.com
- www.kientzy.com
- www.redhotjazz.com

Posteriormente empleamos una metodología descriptiva-cualitativa, basada en un análisis de los contenidos prácticos objeto de nuestro estudio. Krippendorff (1980, p.28) define el análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. Hemos realizado por un lado, un análisis musical de las tres obras a interpretar, y por otro, un estudio interpretativo para preparar la ejecución de las mismas en la defensa del TFE.

6. FUENTES CONSULTADAS.

Audios

Youtube.

- *Concierto Op. 57*
- https://www.youtube.com/watch?v=_kcj-_pwBIE
- www.youtube.com/watch?v=GCZIDiN5lag
- *Chant Premier*. www.youtube.com/watch?v=Gke2snAJeTo
- *Periple*. www.youtube.com/watch?v=_EU1V9Ol8B8,
- www.youtube.com/watch?v=9IIUgOu3K98

Partituras

- *Concerto Op.57* pour saxophone tenor sib et piano de J.B. Singelée. Editions Henry Lemoine.
- *Chant Premier* sonate pour saxophone ténor en sib et piano de M. Mihalovici. Paris. Heugel.
- *Periple* pour saxophone. Paul Méfano. Editions Salabert. París.

Páginas web

- June 28, 1846: Parisian Inventor Patents Saxophone. Wired.com.
- Coleman “Hawk” Hawkins (1904-1969). redhotjazz.com
- www.kientzy.org
- www.adolphesax.com

Otros

- *James Houlik’s Development of Classical Tenor Saxophone Repertoire* tesis doctoral de Michael B. Hamrick.
- Ducase, I. Los Cantos de Maldoror y otros textos, Barral Editores. Barcelona (1970).

7. MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN.

El trabajo, según las normas establecidas, se presentará en tres copias impresas, una para cada miembro del tribunal y así mismo en soporte digital mediante archivo pdf en un CD.

Para el día de la exposición se hará uso de un proyector para mostrar diferentes diapositivas para la ayuda de la exposición del trabajo. También necesitare acompañamiento de piano.

8. VALORACIÓN CRÍTICA.

Este proyecto está relacionado directamente con mi formación con el saxofón tenor en los 4 años de las enseñanzas superiores de música. Es el repertorio del saxofón tenor el que más me ha fascinado durante mi formación como músico profesional. Es por ello por lo que trato este tema y dedico el trabajo a esta tesitura del saxofón. También porque es un repertorio poco conocido e interpretado por los saxofonistas, y sus obras han sido escasas y poco interpretadas a lo largo de su historia, aunque en la actualidad este repertorio se encuentre en constante crecimiento y difusión tanto en las enseñanzas musicales como en los conciertos y recitales de muchos de los saxofonistas más importantes del mundo.

Contamos con gran cantidad de obras para este instrumento hoy en día, pero a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX son contadas las obras dedicadas a este instrumento. Es por ello por lo que me decanté por este tema que merece ser investigado en profundidad.

Investigar sobre este tema nos ha servido para darnos cuenta que el saxofón tenor es un instrumento muy versátil, usado tanto para la música moderna como el jazz o el *Vaudeville* allá por los años 20 y descubrir su progreso en el repertorio clásico. Su sonoridad particular, efectos, colores y formas de interpretación ofrecen a los compositores grandes posibilidades para recrear su universo sonoro. Estas características hacen que el saxofón tenor sea mi forma elegida de comunicar sentimientos a los oyentes desde el escenario.

9. CONCLUSIONES

El tema desarrollado en nuestro TFE titulado *Repertorio para saxofón tenor*, nos ha aportado diferentes conocimientos y perspectivas del mismo. Abarca cierto ámbito general del saxofón para centrarnos en el saxofón tenor y conocer el protagonismo de esta tesitura dentro de la familia del saxofón. Destacamos las principales conclusiones obtenidas:

- El motivo principal de que la familia de saxofones perdurase en el tiempo fue su inclusión en las plantillas de las bandas militares francesas. Sax propuso una instrumentación innovadora para las bandas militares, y así los saxofones fueron incorporados oficialmente. El 16 de agosto de 1854 un decreto imperial restablece el uso de saxofones en las bandas militares aumentando a ocho (2 sopranos, 2 altos, 2 tenores, 2 barítonos y 2 bajos).
- El desarrollo del saxofón en los años 20 se produjo gracias a saxofonistas como Elise Hall o su utilización en espectáculos como el circo o el *Vaudeville*. Pero donde más se utilizaba el saxofón tenor y más se dio a conocer fue en el Jazz con la figura de Coleman Hawkins.
- El saxofón tenor en la orquesta no estaba muy desarrollado a principios del S.XX, fueron pocas las obras en las que se incluyó:
 - *El príncipe de madera*, Béla Bartók (1924)
 - *Rapsodia in blue*, George Gershwin (1925)
 - *Un americano en París*, George Gershwin (1928)
 - *Bolero*, Maurice Ravel, (1928)
 - *Ópera de los tres centavos*, Kurt Weill (1928)
 - *Von heute auf morgen*, Arnold Schoenberg (1929)
 - *Suite de Jazz n°1*, Dimitri Shostakovich (1934)
 - *I got rhythm*, George Gershwin (1934)
 - *Porgy and Bess*, George Gershwin (1936)
- Cecil Lesson dividió el saxofón “clásico” y el de jazz con una serie de obras para saxofón tenor. Aunque fueron Sigurd Rascher y Marcel Mule los que realmente lo clasificaron como “clásico”. Algunas obras compuestas en los años 30 para saxofón tenor son:

- *The Duchess* (1928) Richard Rehl. Saxo tenor y piano.
- *Naturo Suite* (1931) Freda Swain. Saxo tenor solo.
- *Sérénade* (1933) Joseph Strimer. Saxo tenor y piano.
- *Chant corse* (1932) Henri Tomasi. Saxo tenor y piano.
- *Scherzzetto, Menuet,...* (1935) Jules Viard. Saxo tenor y piano.
- *Berceuse.* (1932) Jean Absil. Saxo tenor y Orquesta.
- *Concerto in G minor* (1939). David Bennett. Saxo tenor y Orquesta.
- *Concerto in Bb, op 115* (1939). Joseph Holbrooke. Saxo tenor y Orquesta.

- James Houlik fue un gran aportador al saxofón tenor ya que se dedicó exclusivamente a este aportando varias de sus obras:
 - *Fragments* (1967) William Duckworth. Saxofón tenor y banda.
 - *Sonata* (1967) Rocco Di Pasquale. Saxofón tenor y piano.
 - *Poem* (1967) Walter S. Hartley. Saxofón tenor y piano.
 - *Sonatina* (1967) William Schmidt. Saxofón tenor y piano.
 - *Ballad Time and Space* (1968) William Duckworth. Saxofón tenor y piano.
 - *Mini Variations* (1968) Gregory Kosteck. Saxofón tenor y piano.
 - *Trigon* (1969) Michael Cunnigham. Saxofón tenor y piano.
 - *Suite* (1970) Richard Lane. Saxofón tenor y banda.
 - *Non-lecture* (1971) Hill Eisma. Saxofón tenor solo.
 - *Trío* (1973) Richard Lane. Saxofón tenor, oboe y clarinete.
 - *Micro Pieces* (1973) Seymour Brandom. Saxofón tenor solo.
 - *The cube* (1974) Otto Walter Henry. Saxofón tenor y piano.
 - *Concertino* (1974) Paul Harvey Milton. Saxofón tenor y orquesta de cámara/banda.
 - *Concerto* (1975) David Cope. Saxofón tenor y orquesta.
 - *Clone* (1976) David Cope. Saxofón tenor y piano.
 - *Concertino* (1977/78) Walter S. Hartley. Saxofón tenor y Banda/Orquesta.
 - *Rhapsody* (1979) Walter S. Hartley. Saxofón tenor y cuarteto de cuerda u orquesta de cuerda.

- Daniel Kientzy fue el precursor de una línea distinta de obras para saxo tenor adaptadas a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de composición. Incluyendo nuevas grafías y trabajando las obras en laboratorios musicales. Estas fueron algunas de las que fue dedicatario:

- ♦ Obras para saxofón tenor solo:
 - *Tre pezzi* (1961) Giacinto Scelsi.
 - *Périple* (1978) Paul Méfano.
 - *Eshet Hail* (1983) Daniel Bornstein.
 - *Digression IV* (1982-83) Alain Fourchette.
 - *Épisode quatriéme* (1983) Betsy Jolas.
 - *Le nom dernier* (1984) Daniel Galay.
 - *Fail* (1986) Mladen Milicevic.
 - *Tenor Concert* (1990) Gabriel Brncic.
 - *Sax mad* (1990) Jeremy Drake.
 - *Auloda Noctua* (1994) Jose A. Orts.
 - *18 lectures d'un trait* (2000) Pierre Maietan.
 - *Mare solo* (2010) Costin Miereanu.
- ♦ Obras para saxofón tenor y electrónica:
 - *Olos* (1983-84) Michael Decoust.
 - *Digressions IV multiples* (1984) Alain Fourchette.
 - *Mi ha sefer* (1986) Aldo Brizzi.
 - *Kientzy-concert* (1989) Gabriel Brincic.
 - *DA....A* (1993) Alexandre Gemo.
 - *Mes enllá* (1996) Oriol Graus.
 - *Mert sans fin* (2000) Rodolph Burotte.
 - *Critical point* (2009) Akis Daoutis.
- ♦ Obras para saxofón tenor y varios instrumentos:
 - *Fragments* (198?) André Bon. Saxo tenor, 2 arpas y electroacústica
 - *Entrée* (1999) Ludmila Samodayeva. Saxo tenor, electroacústica y piano.
 - *Just passing through* (2010) Maia Ciobanu. Saxo tenor, clarinete, viola y electrónica.
 - *Perdu dans une aube de corrosión* (2014) Antonio Agostini. Saxo tenor y viola.
- ♦ Obras para saxofón tenor y orquesta:
 - *Cantos* (1984) Stefan Niculescu.
 - *Concerto* (1984) Horia Surianu.
 - *Doppelkammerkonzert* (1985) Costin Miereanu.

- *Marea Unire* (1988) Liviu Danceanu.
 - *Une couleur* (1988) Luis de Pablo.
 - *Deux titres* (1992) Frédéric Martin.
 - *Inimamé* (2005) Horia Surianu.
 - *Deux Mouvements* (2006) Sophie Lacaze.
 - *Renard Lent* (2012) Vitor Rua.
- Actualmente y sin incluir transcripciones, las obras para tenor y orquesta sobrepasan las 80, más de 30 para tenor y banda y más de 300 para tenor y piano. Algunas de las más importantes e interpretadas son:
- *Variations sur une chanson populaire grecque* (1970) de Jean Bouvard para tres saxofones tenores.
 - *Legéendes septentrionales op. 38* (1993) de Roger Cornelius para saxofón tenor y piano.
 - *Chant Premier op. 103* (1973) de Marcel Mihalovici para saxofón tenor y orquesta
 - *Concertino para saxofón tenor y orquesta* (1976) de Pierre Hasquenoph.
 - *Yesterday, Today and Forever* (1979) de Serge Lecussant para saxofón tenor y piano.
 - *Piése concertante* (1975/76) para saxofón tenor y orquesta.
 - *Tendre mélodie* (1977) para saxofón tenor y piano.
 - *Noctiléne* (1984) para saxofón tenor y piano.
 - *Belle époque-Evocation* (1986) para saxofón tenor y piano.
 - *Chanson modale* (1992) para saxofón tenor y piano.
 - *Cantilude* (1993) para saxofón tenor y piano.
 - *Mélonade* (1993) para saxofón tenor y piano.
 - *Pièces classiques* (1994) para saxofón tenor y piano.
 - *Périple* (1978) Paul Méfano. Saxofón tenor solo.
 - *Chant Premier* (1974) Marcel Mihalovici. Saxofón tenor y piano.
 - *Le Chant des ténébres*. Thierry Escaich. Saxofón tenor y orquesta.
 - *Plupart du temp II.* (1990) Paul Méfano. Saxofón tenor solo.
 - *AE* (1992) Maurizio Pisati. Saxofón tenor solo.
 - *Hard* (1988) Christian Lauba. Saxofón tenor solo.
 - *Episode Quatriemme* (1982) Betsy Jolas. Saxofón tenor solo.

- Actualmente en España se está investigando en un incipiente repertorio y está configurándose gracias a jóvenes saxofonistas que han apostado por un repertorio moderno con el saxofón tenor. Algunas de las obras realizadas en sus laboratorios son:
- *Besonders* (1998) Maite Aurrekoetxea, para saxofón tenor, marimba, cinta y electrónica.
- *Un caracol manchado* (2000) Alfonso García de la Torre, para saxofón tenor y cinta electrónica.
- *Hire Anaiaren Odola* (2001) Enrique Vazquez, para voz, saxofón tenor, acordeón, percusión, cinta y electrónica.
- *Transparencias* (2001) Guillermo Lauzurica, para saxofón tenor, acordeón, percusión, cinta y electrónica.
- *Tiempo de luces* (1997) Joseba Torre, para saxofón tenor y soprano, cinta y electrónica.
- *Quejumbroso Metal* (1992-2000) Emiliano del Cerro, para saxofón tenor, cinta y electrónica.
- *Tan Fugaz* (2001) María Eugenia Luc, para saxofón tenor, acordeón, percusión, cinta y electrónica.

9. BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Croce, B. Historia de Europa en el siglo XIX. Ariel. Barcelona (1996).
- Morgan, R. La música del siglo XX. Akal Música. Madrid (1994).
- Asensio, M. Historia del Saxofón. Rivera Editores. Valencia (2004).
- Garrido, M. El siglo XX y el saxofón, protagonistas y evolución del repertorio. Ediciones Si Bemol. Málaga (2010).
- Londeix, J. Comprehensive guide to the saxophone repertoire. Northeastern Music Pub Inc. (2003).
- Mijan, M. El repertorio del saxofón “clásico” en España. Rivera Editores. Valencia. (2009).
- Horwood, W. Adolphe Sax (1814-1894): his Life and Legacy. Baldock. (1980).
- Oceano: El Mundo de la Música. Grandes Autores y Grandes Obras. Oceano Grupo S.A. (2002).
- Ducasse, I. Los Cantos de Maldoror y otros textos, Barral Editores. Barcelona. (1970)