

La música de cámara en la formación musical del saxofonista

The chamber music in musical formation of saxophonist

Sebastián David Sierra López

Corporación Musical Soundsax / Centro Cultural Bacatá - Colombia

sebastian_080294@hotmail.com

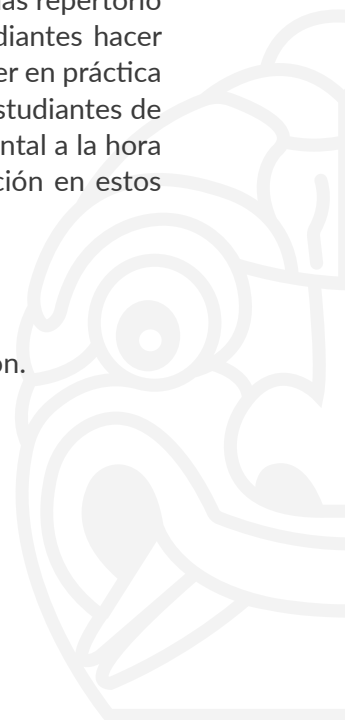
0009-0003-5148-3794

Resumen

En la búsqueda por integrar las prácticas colectivas de pequeños conjuntos en los diferentes momentos del proceso musical de estudiantes de saxofón, se empieza a investigar sobre el material ya existente enfocado en procesos de formación tomando como medio la música de cámara, encontrando únicamente un método con tres publicaciones diferentes (Grados conjuntos 0.5, 1 y 2 de maestro Julio Castillo) y una recopilación de obras del maestro Jonny Pasos, los dos enfocados en los cuartetos de saxofones y en diferentes niveles musicales. Haciendo esta indagación se descubre material importante para estas prácticas, pero también se hace evidente la falta de más repertorio enfocado en los procesos aprendizaje - enseñanza musical que permita a los estudiantes hacer música de cámara desde los inicios de su proceso. El objetivo es recopilar, crear y poner en práctica repertorio enfocado en las diferentes etapas del proceso de formación musical de estudiantes de saxofón, con el fin de demostrar que la música de cámara debe ser un ítem fundamental a la hora de planear una metodología de enseñanza del saxofón y lo importante de la tradición en estos procesos.

Palabras clave

Música de cámara, formación, proceso, música colombiana, práctica colectiva, saxofón.

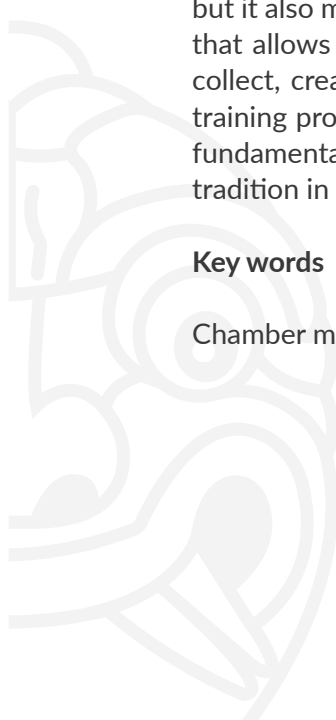

Abstract

In the quest to integrate the collective practices of small sets in the different moments of the musical process of saxophone students, it begins to investigate on the already existing material focused on training processes taking as a medium the chamber music, finding only one method with three different publications (Grados Conjuntos 0.5, 1 and 2 by master Julio Castillo) and a compilation of works by master Jonny Pasos, both focusing on the saxophone quartets and on different musical levels. Making this research discovers important material for these practices, but it also makes clear the lack of more repertoire focused on learning processes – music teaching that allows students to make chamber music from the beginning of their process. The aim is to collect, create and put into practice a repertoire focused on the different stages of the musical training process of saxophone students, in order to demonstrate that chamber music should be a fundamental item when planning a methodology of teaching saxophone and the importance of tradition in these processes.

Key words

Chamber music, formation, process, colombian music, collective practices, saxophone.

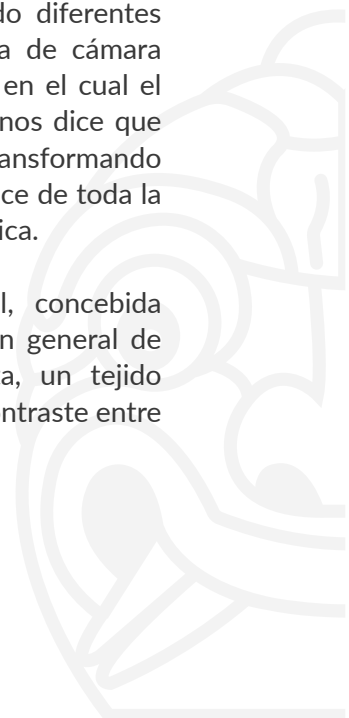
Introducción

Muy frecuentemente cuando se habla de música de cámara, se piensa en una práctica que está hecha exclusivamente para músicos profesionales y con un dominio importante de su instrumento, asimismo, la dificultad de las partituras tiende a exigir aspectos técnicos propios de músicos con una vasta experiencia en la interpretación. De allí surge la pregunta ¿Es posible involucrarse en prácticas colectivas de pequeños ensambles desde los inicios en la formación musical de los saxofonistas?

La respuesta a esta pregunta tiene diferentes vertientes y es aquí donde empieza a tornarse interesante hacer una reflexión sobre el cómo se ha manejado la práctica en ensambles de música de cámara a lo largo de la historia.

Es importante empezar por delimitar el término “música de cámara” para poder entender de manera clara a que se refiere este artículo cuando se nombre y se haga referencia a este. En un principio se entenderá como la práctica colectiva en la que dos o más voces interactúan entre sí, intercambiando roles a lo largo de la interpretación con un diálogo constante entre los instrumentos. Para poder llegar a esta definición propia del término “música de cámara” se han tomado diferentes referentes tales como “la historia de la música de cámara y sus combinaciones” de Vicente Salas Merino, en el cual el autor profundiza en delimitar este término. Allí nos dice que la música de cámara históricamente se ha ido transformando y ha logrado tener la forma actual gracias al avance de toda la instrumentación y la conceptualización de la música.

“Aquella música, sin contenido extra musical, concebida para un conjunto reducido, menos de nueve, en general de instrumentos, que posea un carácter intimista, un tejido contrapuntístico, un ejecutante por parte, y un contraste entre los elementos.” Salas, V. (2005).

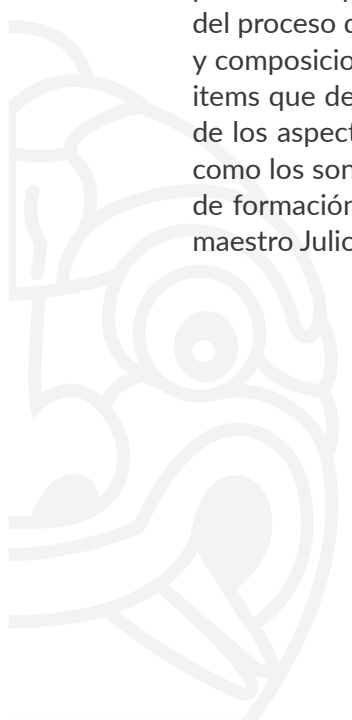
También podemos tomar como referentes diferentes textos que abordan la música de cámara como conceptos cercanos aunque con algunas diferencias sutiles tales como

- Liderazgo: Comunicación, roles y relaciones interpersonales en la música de cámara (H. Lomba Fernández, 2022)
- Los festivales de música de cámara como escenarios para el fortalecimiento de la formación musical: el caso del festival de música de cámara “Camareando” (SD. Sierra López, 2021)

Todas las definiciones llegan a un mismo punto y es el de tomar como bases importantes para la definición el lugar en donde se interpreta esta música, la cantidad de integrantes por agrupación (Entre 2 y 9 personas) y el repertorio.

Luego de esto lo importante es poder conocer los diferentes avances que se han tenido en Colombia en torno al repertorio de música de cámara para ensambles de saxofón y es allí donde se empieza a dialogar con diferentes maestros que han sido referentes en este espacio a lo largo de la historia del país. Es importante en este punto saber que aún no se busca material estrictamente pedagógico o didáctico, sino más bien cualquier tipo de material hecho específico para ensamble de saxofones con las características ya especificadas anteriormente.

A lo largo de esta investigación se ha venido creando repertorio enfocado en ensamble de saxofones y se ha puesto en práctica con diferentes agrupaciones de diferentes niveles, es así que se han podido recopilar más de 200 obras con el fin de clasificarlas en diferentes niveles para las etapas del proceso de formación de los saxofonistas. Se han recopilado diferentes adaptaciones, arreglos y composiciones que ayudan a entender que aspectos tener en cuenta a la hora de hablar de los ítems que definen en qué etapa del proceso podría funcionar cada obra. Para tener más claridad de los aspectos que delimitan cada etapa o nivel de las obras se han tomado algunas referentes como los son el maestro Victoriano Valencia y su propuesta de niveles de obras para los procesos de formación de bandas sinfónicas, y asimismo las cartillas “Grados conjuntos” y “Son brass” del maestro Julio Castillo las cuales se enfocan más en música de cámara.

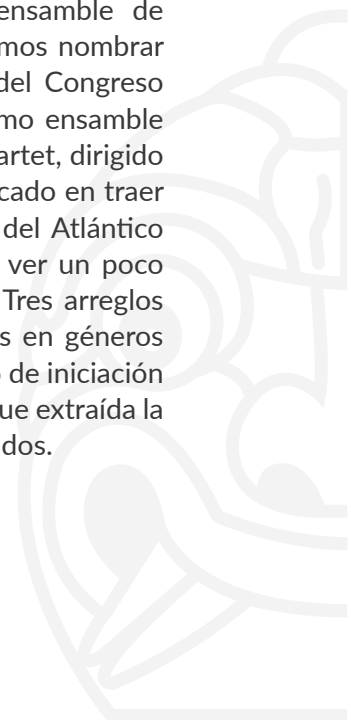
Marco Teórico

1.1. Antecedentes

Descubrir la música de cámara no será ni mucho menos el propósito de este escrito, y enfocarlo en un instrumento tan versátil como el saxofón tampoco. El verdadero propósito será entonces, poder vincular estas prácticas ya existentes a los procesos formativos de los estudiantes de saxofón desde los inicios de su aprendizaje musical.

Aún así, es importante mencionar los avances que se han tenido en torno a todo este espacio que es la música de cámara o la práctica colectiva en pequeños ensambles instrumentales. Para empezar a hablar de esto delimitaremos un poco el espectro, con el fin de especificar y concretar mejor nuestro espacio de estudio. Nuestro principal objeto de estudio como antecedente es saber que tipo de agrupaciones de música de cámara en torno al saxofón han logrado desempeñarse en Colombia a lo largo de la historia.

Como primer referente claro de música de cámara enfocada desde la música tradicional colombiana y con el saxofón como protagonista, tenemos al Cuarteto de Saxofones de Bogotá, dirigido por el maestro Luis Eduardo Aguilar Amórtegui, en el cual se ve claramente la influencia de la música andina colombiana en todas sus interpretaciones. Más adelante tenemos agrupaciones como Ensamble Colombia, dirigida por el maestro Cesar Villamil Medina el cual fue el primer ensamble de saxofones colombiano en representar el país en un evento internacional. También como ensamble de saxofones enfocado en música de cámara podemos nombrar a Caovva Sax Quartet quien participó dentro del Congreso mundial de Saxofón en el año 2015. Como último ensamble de saxofones nombraremos también Sinusax Quartet, dirigido por el maestro Julio Roberto Castillo y está enfocado en traer a este tipo de ensambles la música tradicional del Atlántico colombiano. Toda esta información la podemos ver un poco más detallada en el trabajo de grado titulado “ Tres arreglos para quinteto de saxofones y percusión basados en géneros andinos colombianos, enmarcados en un proceso de iniciación musical, nivel 2.0” (D. Espinosa 2023), de donde fue extraída la información sobre los ensambles antes mencionados.

Como antecedente indispensable para esta investigación está el Ensamble de Saxofones y Percusión Soundsax, del cual hago parte. En este ensamble conformado por 5 saxofones (Saxofón soprano, 2 saxofones alto, saxofón tenor y saxofón barítono) y percusión, se ha llevado a cabo un proceso de creación de repertorio desde la adaptación, arreglo y composición de obras escritas directamente para la agrupación, de modo tal que, ha sido una especie de laboratorio para probar repertorio en diferentes etapas del proceso de los saxofonistas involucrados dentro del ensamble. La agrupación ha podido participar en diferentes espacios a nivel nacional e internacional, interpretando material inédito de diferentes compositores y arreglistas colombianos.

Con estos antecedentes de la música de cámara enfocada en el saxofón y la música tradicional colombiana, podemos dar un vistazo a lo que ha sido el crecimiento del saxofón vinculado a lo que es la práctica colectiva en pequeños ensambles y como esto nutre notablemente la formación de los saxofonistas.

1.2 Recopilación y creación de repertorio

“La música de cámara genera una discusión constante entre los integrantes de la agrupación y saca lo mejor del músico” Pasos, J. (2020).

En la formación artística musical existen diferentes maneras de llegar a un objetivo de conocimiento, es así como se han desarrollado diferentes métodos en torno al aprendizaje de la música. Cuando se habla de la enseñanza musical, está dicho que se debe empezar con ejercicios básicos del instrumento, y que el estudiante debe tomar conciencia de su instrumento y conocerlo de manera personal, de una forma íntima. Casi nunca se habla de la práctica colectiva en pequeños ensambles en los inicios de la música instrumental y cuando se está en un nivel básico de aprendizaje del instrumento.

Cuando se escucha el concepto de música de cámara, muy a menudo se piensa en una agrupación de música académica que hace su performance a un alto nivel técnico e interpretativo, y aunque esto no es falso, es una utopía que esta se emplee en la formación de músicos en su iniciación, es más, es muy complicado que en la formación de academia se vea como un eje fundamental de la formación de músico.

Para esta investigación se tomaron como referencia 3 maestros saxofonistas colombianos, que han puesto un empeño en el trabajo por la música de cámara, ellos tres son el maestro Jonny Pasos, el maestro Julio Castillo y el maestro Luis Eduardo Aguilar. Hay algo en lo que los tres maestros han generado una intersección desde sus propias experiencias y opiniones, y es que además de ser valiosa la música de cámara a cualquier nivel de aprendizaje, se debe abordar desde las raíces del ser, en este caso desde lo tradicional de la música colombiana, ya que es desde aquí donde se puede llegar a marcar la diferencia y a honrar toda nuestra historia, hay que desligarnos de los cánones euro centristas, para empezar a enfocarnos en lo que realmente nos definen como latinoamericanos y como colombianos. El maestro Julio y el maestro Jonny se preocupan por componer por niveles la música de cámara, para ponerla en servicio del aprendizaje y la enseñanza de la música, esto lo toman desde los niveles propuestos para las bandas sinfónicas y ambos citan al maestro Victoriano Valencia, como pionero y referente para las composiciones por niveles y para la formación musical de jóvenes. Hay algo que queda evidenciado con esta recopilación de información y de experiencias, y es que aún hay mucho por recorrer en este espacio de la música

de cámara como medio para la formación musical, así que debemos tomar como referencia estos maestros que han puesto un gran aporte en el tema y seguir avanzando para mejorar la calidad de la formación musical en el país.

A lo largo de los años de esta investigación se ha propuesto un plan a seguir para generar agrupaciones de música de cámara desde la parte inicial del proceso musical de algunos estudiantes, tomando como medio algunos métodos y obras realizadas por diferentes personas las cuales sirvieron de referencia para esta investigación, y material pedagógico que he creado para llevar a la práctica todo el trabajo realizado. Hasta el momento en la recopilación y creación de repertorio para música de cámara se ha logrado tener un archivo con más de 200 obras enfocadas en la música de cámara y referenciadas en diferentes niveles para el uso pedagógico y didáctico en la creación de las agrupaciones.

En la praxis y aplicación del concepto se ha podido trabajar desde la escuela de música del Centro Cultural Bacatá de Funza, en la cual se llevan a cabo procesos de música de cámara.

Para la recopilación de repertorio se ha empleado el trabajo de tener en cuenta los maestros ya mencionados anteriormente. La recopilación en un comienzo no se hizo con un enfoque pedagógico o formativo, sino que se realizó para la interpretación de estas obras en el ya antes nombrado Ensamble de Saxofones y Percusión Soundsax, pero más adelante al empezar esta investigación se ha podido ver la importancia de este repertorio dentro de la formación de los saxofonistas que desean hacer música de cámara desde sus inicios.

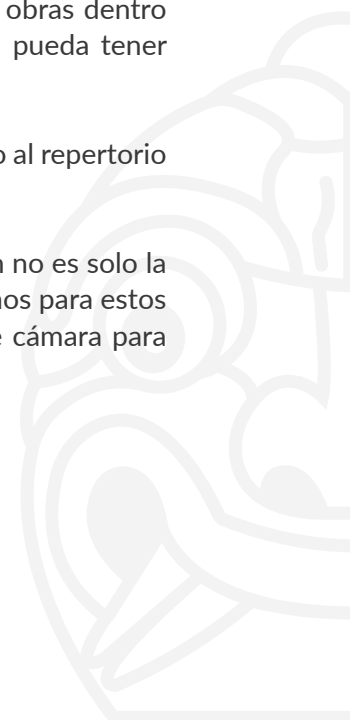
Parte importante de la recopilación son las obras escritas en la cartilla "Grados conjuntos del maestro Julio Castillo" las cuales están enmarcadas en diferentes niveles de formación los cuales se denominan 0.5, 1 y 2. Estas cartillas fueron fundamentales en la puesta en práctica para iniciar el ejercicio de creación de cuartetos de saxofones desde obras con la dificultad apropiada para esta etapa del proceso formativo.

Obras como Abibe y Gaitá que se encuentran en esta cartilla y las cuales tienen especificidades técnicas, teóricas e interpretativas que pueden demarcar los niveles de manera más precisa, deja un precedente claro de cómo abordar la creación del repertorio con un enfoque formativo, pensando en la duración de las piezas, los ritmos, las métricas, registros del instrumento, tempo, etc.

Es importante que la música tradicional colombiana esté implícita en la mayoría de obras dentro de esta recopilación para que el proceso formativo de los estudiantes de saxofón pueda tener contacto con sus raíces.

De esta manera se recopilan diferentes obras de diferentes autores que han aportado al repertorio de música tradicional colombiana enfocada en ensambles de saxofones.

Para la creación de nuevo repertorio, se debe hacer una claridad y es que la creación no es solo la composición de nuevas obras, se tomará en cuenta además los arreglos nuevos hechos para estos ensambles y las adaptaciones realizadas en pro de nutrir la literatura de música de cámara para ensamble de saxofones.

En cuanto a arreglos y adaptaciones se han creado diferentes obras compuestas por maestros colombianos para otros formatos como lo son:

- Bandas sinfónicas
- Orquestas sinfónicas
- Quintetos y cuartetos de cuerda
- Trío tradicional colombiano
- Piano

Algunos ejemplos de obras tradicionales colombianas realizadas desde la adaptación o arreglo de estos formatos son Colombia tierra querida, Borrachera, La piragua, El pescador, Mi buenaventura etc.

Para la creación desde la composición de nuevas obras se han realizado obras directamente para ensamble de saxofones y percusión pensando en el nivel interpretativo de diferentes agrupaciones y de esta manera poder enmarcarlas más fácil en una etapa del proceso formativo, en este rubro podemos ver obras como "Tozí regresa al sol" del maestro Edwin Fernando Rojas, "Cuando se apague el sol" del maestro Jesús David Caro o las ya mencionadas cartillas del maestro Julio Castillo.

Cabe aclarar que esta recopilación no es un trabajo ya hecho en su totalidad, y que es un ejercicio constante investigativo, en el cual se pueden ir reformando algunas de las obras para poder enmarcarlas en diferentes niveles interpretativos, simplificando algunos de los arreglos o adaptaciones en pro de los procesos formativos.

Dentro de toda esta recopilación se encuentran obras de música no colombiana también, y aunque este no es el enfoque de la investigación también nutre de manera importante todo este trabajo.

Más de 15 arreglistas y compositores colombianos han sido fundamentales para llegar a tener este amplio repertorio para ensambles de saxofones.

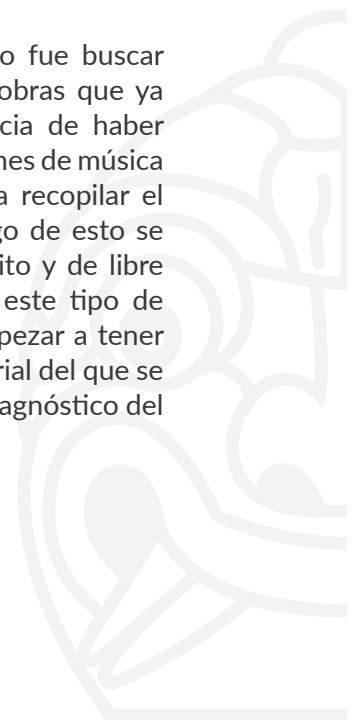
Metodología

Para la recopilación de todo el material investigativo de este trabajo, se han tenido diferentes pasos y diferentes maneras de realizarlo. Asimismo, se han seguido diferentes dinámicas con los diferentes maestros a los que se ha involucrado en esta recolección, por lo cual no se puede dar un manejo igual a la recolección de las obras, ya que todas tuvieron su propia manera. Aún así, es necesario de manera general poder generar un paso a paso general de lo que se realizó para poder llegar a este punto en el que va la investigación.

De comienzo los primeros pasos se hicieron desde la práctica, dentro del Ensamble de Saxofones y Percusión Soundsax. Al principio no se esperaba llegar a tener este repertorio con el fin reflexivo de la investigación, pero a medida que pasó el tiempo se fue viendo claridad en todo el proceso.

1. Búsqueda de repertorio libre para ensambles de saxofones

La primera acción al empezar este trabajo fue buscar dentro del mismo archivo propio por las obras que ya se tienen a consecuencia de la experiencia de haber pertenecido y dirigido diferentes agrupaciones de música de cámara. De esta manera se empieza a recopilar el repertorio que ya está a disposición. Luego de esto se empieza a buscar qué repertorio es gratuito y de libre dominio en diferentes páginas web para este tipo de ensambles, de tal forma que podamos empezar a tener conocimiento y una mirada general al material del que se puede disponer para empezar a hacer un diagnóstico del repertorio existente.

2. Hacer adaptaciones para la agrupación

Luego de ver que el repertorio para ensambles de saxofones es limitado y más si hablamos de la música tradicional colombiana, se empieza a ver de qué manera poder ampliar todo el archivo de partituras para ensamble, de esta manera se empieza a experimentar para elegir obras escritas para otros formatos que puedan funcionar para ensamble de saxofones, se hace un análisis de la obra y se empieza a orquestar para el grupo. De esta manera empieza a surgir música inédita para el formato, que funciona de muy buena forma al ser pensada directamente para este tipo de agrupaciones.

3. Indagación sobre diferentes compositores.

Luego de estar ya creando una biblioteca de música de cámara para ensamble de saxofones, se hace necesario empezar a buscar otro lenguaje diferente para que la agrupación en la cual se estaba probando el material pudiera tener sonoridades diferentes. De esta manera se empieza a contactar con diferentes compositores para conseguir obras directamente escritas para el formato u obras que están escritas para otros formatos pero que pudieran funcionar para el ensamble adaptándolas.

4. Comisionar obras para ensamble de saxofones

Luego de hablar con algunos compositores y conseguir obras que nutrieron el archivo de repertorio, hubo algunos compositores interesados en escribir obras para el ensamble en específico, así que se logran comisionar algunas obras que tienen dificultades específicas para el proceso en el que iba el ensamble y cada uno de sus integrantes. Estas obras inéditas hechas para el ensamble se estrenaron en diferentes festivales de corte nacional e internacional.

Desde este punto se empieza a tener un enfoque más reflexivo y se empieza a tener en cuenta el repertorio para ponerlo en servicio de la formación en específico, y se hace más evidente el enfoque investigativo.

5. Entrevistas a maestros involucrados en la creación de repertorio para estos formatos.

Al ver que había ya algunos maestros que estaban interesados por generar repertorio interesante para este tipo de agrupaciones en específico, el siguiente paso fue que, desde la Corporación Musical Soundsax, se empiezan a hacer algunas entrevistas para entender un poco más el enfoque de la creación de repertorio. El enfoque formativo y sistemático se encontró en algunos pocos maestros, los cuales piensan en componer sus obras en torno a diferentes niveles en los procesos de formación.

6. Pensar el repertorio ya obtenido para clasificarlo

Ya teniendo bastante repertorio recopilado y creado con base en la práctica colectiva y en la formación, la cuestión entonces era poder clasificarla por diferentes niveles, teniendo en cuenta diferentes aspectos técnicos e interpretativos (Cabe aclarar que no todas las obras caben específicamente en un nivel de formación, ya que mucha de la música no está pensada para la formación desde un principio, aun así si aporta a la formación al usarla como material pedagógico).

7. Aplicación de la música a los procesos de formación

Para empezar a poner en práctica este tipo de material se hace uso de diferentes obras de esta recopilación con un ensamble de saxofones de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza. Se empiezan a probar los materiales de acuerdo a su proceso como agrupación y se va observando la pertinencia o no del repertorio que se usa dentro del proceso en la práctica colectiva de pequeños ensambles. La praxis de todo esto, hace que pueda sustentarse todo el trabajo de recopilación del repertorio.

8. Escritura y reflexión

Como último proceso y paso es precisamente la reflexión de todo este proceso y todo el trabajo de escritura y documentación del trabajo realizado, a partir del año 2018 se empieza a documentar todo el proceso de la investigación y de la recopilación de repertorio, teniendo como resultado diferentes textos. Esta propuesta se ha podido socializar en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. (es preciso decir que el trabajo aún está en proceso y en constante transformación).

Resultados y discusión

Desde un comienzo de todo este proceso no se esperaba llegar a un resultado específico o delimitado, simplemente se esperaba aportar a los procesos pedagógicos de los saxofonistas desde la faceta de la práctica colectiva como lo es la música de cámara. Es preciso ver todo el trabajo como un proceso de construcción desde la experiencia, la prueba y el error, ya que se reflexiona sobre lo hecho.

Es evidente que la música de cámara a lo largo de la historia no ha sido vista como un medio o método para los procesos de formación, ha estado enmarcada en procesos profesionales y en el enfoque interpretativo y de dificultad técnica que sin duda alguna contiene implícita. No es el fin de este trabajo debatir su lugar en la música, solo expandir las posibilidades que esta práctica brinda, para que de esta manera los nuevos estudiantes de saxofón puedan tener la experiencia de interpretar música en este tipo de ensambles desde un momento más temprano en su proceso de formación.

A lo largo del uso de estas obras en los procesos de formación se ve evidenciado que, los estudiantes al tener contacto con la música de cámara, logran desarrollar ciertas habilidades técnicas, interpretativas, humanas, etc. que tal vez en otros espacios de encuentro musical no se puedan dar de la misma manera. Las dinámicas en un ensamble de música de cámara, permiten que los estudiantes puedan tener experiencias de rol diferentes a las que tienen en una agrupación más grande.

Por lo general este tipo de trabajos reflexivos en torno a la formación buscan generar la inquietud en los lectores y personas interesadas en las mismas dinámicas, este trabajo no es la excepción. Uno de los propósitos es incentivar a que se siga creando material en torno a las prácticas colectivas de pequeños ensambles enfocados en la formación, para que los estudiantes puedan tener esta experiencia desde las primeras etapas del proceso de formación musical.

Conclusiones

Las conclusiones que se han logrado generar de este trabajo reflexivo son todas en torno a los aportes que puede hacer la música de cámara a los procesos de formación en sus primeros momentos.

1. Las prácticas colectivas en pequeños ensambles son importantes en los procesos de formación de los estudiantes, ya que ayudan a desarrollar diferentes habilidades técnicas, interpretativas, humanas, etc. que es difícil desarrollar en otros encuentros en torno a la música.
2. Aún hay mucho por avanzar en torno a la creación de material de música de cámara puesto al servicio de la formación, pero se hace evidente que esta inquietud siempre ha existido y hay maestros que han empeñado su trabajo en aportar a este rubro.
3. La música de cámara debería poder interpretarse y disfrutarse desde los inicios del proceso de formación, para esto necesitamos tener más herramientas pedagógicas para poder crear material específico para los procesos que nosotros como docentes tengamos a cargo.
4. Es un acierto poder mostrar desde el comienzo del proceso la música tradicional a los estudiantes, ya que esto permite una conexión más íntima con la música.

Referencias bibliográficas

Salas,V. (2005) La historia de la música de cámara y sus combinaciones. Editorial Visión libros

Lomba Fernández, H. (2022) Liderazgo: Comunicación, roles y relaciones interpersonales en la música de cámara. Repositorio institucional UIB <http://hdl.handle.net/11201/159750>

Sierra, SD (2021). Los festivales de música de cámara como escenarios para el fortalecimiento de la formación musical: el caso del festival de música de cámara "Camareando". Repositorio Universidad Pedagógica Nacional <http://hdl.handle.net/20.500.12209/13432>

Castillo, J. (2019) Grados conjuntos 0.5. Editorial Zenú SAS
Castillo, J. (2019) Grados conjuntos 1. Editorial Zenú SAS
Castillo, J. (2019) Grados conjuntos 2. Editorial Zenú SAS
Castillo, J. (2020) Son Brass 1. Editorial Zenú SAS

Castillo, J. (2020) Son Brass 2. Editorial Zenú SAS
Castillo, J. (2020) Son Brass 3. Editorial Zenú SAS

Espinosa, D. (2023) Tres arreglos para quinteto de saxofones y percusión basados en géneros andinos colombianos, enmarcados en un proceso de iniciación musical, nivel 2.0. Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas

