

ÍNDICE

I. Introducción

I. 1. Prólogo	17
I. 2. Hipótesis/Estado de la cuestión	18
I. 3. Motivación y objetivos principales	24
I. 4. Metodología empleada en el desarrollo del trabajo. Criterios de selección de las obras analizadas	
I. 4. 1. Metodología, desarrollo metodológico de la tesis	28
I. 4. 2. Plan y herramientas de trabajo	31
I. 4. 3. Criterios de selección de las piezas analizadas; criterios comunes de análisis de las obras	33
I. 4. 4. Perspectiva del estudio de las piezas analizadas en ambas mitades	36
I. 4. 5. Justificación del material analizado en el corpus de la tesis	37

II. Repertorio Tradicional. Búsqueda de una nueva tonalidad: desde 1900 hasta 1950

II. 1. Contexto histórico de la primera mitad del siglo XX	47
II. 2. Ponderación sobre la historia del jazz	55
II. 3. Características fundamentales que definen el jazz	57
II. 4. El saxofón en la orquesta. Análisis de las obras orquestales más representativas de la primera mitad del siglo XX	
II. 4. 1. Copland, Aaron	58
II. 4. 2. Bernstein, Leonard	62
II. 4. 3. Milhaud, Darius	63
II. 4. 4. Ellington, Edgard K. (Duke)	66
II. 4. 5. Gershwin, George	67
II. 4. 6. Rorem, Ned	74
II. 4. 7. Schuller, Gunther	75
II. 4. 8. Rochberg, George	77
II. 4. 9. Walton, Sir William Turner	77
II. 4. 10. Bennett, Richard	79
II. 5. La música de cámara, el repertorio concertante y otras configuraciones. Análisis del repertorio de saxofón más representativo de la primera mitad del siglo XX	

II. 5. 1. Contexto evolutivo de la improvisación. La improvisación como elemento esencial dentro del repertorio para saxofón: <i>Improvisation</i> de Elsa Barraine	80
II. 5. 2. Bonneau, Paul: <i>Pièce Concertante dans l'esprit "jazz"</i> . Escala simétrica disminuida II	84
II. 5. 3. Creston, Paul (Joseph Gutevecchio): <i>Sonata Op. 19</i> . Análisis armónico y melódico de la introducción. La polirritmia: ritmo aditivo y divisivo. Su utilización en el repertorio clásico y jazzístico. Ejemplos: Jeanine Rueff (<i>Concertino</i>), André Jolivet (<i>Fantaisie-Improptu</i>) y John L. "West" Montgomery (<i>West Coast Blues</i>)	89
II. 5. 4. Hanniken, Jos: <i>Blues & Scherzo, Op. 5ª</i> . Relación formal y armónica con la forma estándar del blues. Estructura de blues estándar	104
II. 5. 5. Hindemith, Paul: <i>Konzerstück</i> . "Una obra en el olvido"	112
II. 5. 6. Ibert, Jacques: <i>Concertino da camera</i> . Análisis del tema A del primer movimiento: fraseo. Influencia de la pieza en otras composiciones: <i>Dyptique</i> de Eugène Bozza y <i>Concertino en Do Majeur</i> de Rafael Grimal Olmos	118
II. 5. 7. Ives, Charles: <i>Over the Pavements, Op. 20</i> . "El arte sale directamente del corazón, de la experiencia de la vida y de la reflexión sobre la vida, la vida vivida"	132
II. 5. 8. Macero, Teo: <i>Canzona No. 1</i> . El contrapunto en el siglo XX	134
II. 5. 9. Rosenthal, Manuel: <i>Saxophon' Marmalade</i> . La emisión y su equivalencia fonética	137
II. 5. 10. Tomasi, Henri: <i>Ballade</i> ; el arte de transformar un tema musical. <i>Concerto</i> : el ostinato	141
II. 5. 11. Siegmeister, Elie: <i>Around New York</i> . El swing	152
II. 5. 12. Vellones, Pierre: <i>Rapsodie-Trio Op. 92</i> . Escala pentatónica: su origen y su relación con el repertorio para saxofón. La sustitución armónica y melódica: <i>Divertimento</i> de Roger Boutry	156

III. Repertorio de vanguardia. Proliferación de estilos: incorporación y establecimiento de nuevos recursos formales, compositivos y de notación. Desde 1950 hasta la actualidad

III. 1. Contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX	169
III. 2. El saxofón dentro de la música sinfónica de la segunda mitad del siglo XX	
III. 2. 1. El saxofón dentro de la música sinfónica. Ferran, Ferrer: <i>Concierto del Simún y Jovintud</i>	171
III. 2. 2. La fusión de elementos sinfónicos con el tango y el jazz. Serrano Alarcón, Luís: <i>Concertango</i>	173

III. 2. 3. La fusión de elementos sinfónicos con el flamenco y el jazz. Contexto histórico. Ruda, Antonio: <i>Palindromía flamenca</i> . La escala frigia española en diferentes composiciones	177
III. 2. 4. Schmidt, William: <i>Concierto para saxofón tenor</i>	182
III. 2. 5. Badings, Henk: <i>Concierto</i> . La incursión modal, bitonal y politonal. La polimodalidad	183
III. 2. 6. Pastor, Ramón: “ <i>Imágenes de la mar</i> ” (<i>Images de la mar</i>), Poema Sinfónico para Orquesta Op. 2	187
III. 3. La música de cámara, el repertorio concertante y otras configuraciones. Análisis del repertorio de saxofón más representativo de la segunda mitad del siglo XX. La atonalidad, el serialismo y otros métodos compositivos empleados dentro de este periodo	
III. 3. 1. Rueff, Jeanine: <i>Concertino</i> . “Entre la consonancia y la disonancia”	190
III. 3. 2. Denisov, Edisov. La música dodecafónica: evolución del sistema dodecafónico. El poliacorde, la isorritmia y la polirritmia. <i>Sonata para saxofón alto y piano</i> : análisis estético, formal, melódico y armónico	199
III. 3. 3. La utilización del atonalismo y dodecafonismo en otras piezas: Albrich, William (<i>Doo-Dah</i>), Babbitt, Milton (<i>All Set</i>) y Lacour, Guy (<i>Quatuor de saxophones y Suite en duo</i>)	239
III. 3. 4. Berio, Luciano. <i>Sequenza VIIIb</i> . “Espectro sonoro moderno”: la perspectiva armónica sobre una línea. Su vinculación con el jazz y el rock. El intervalo como medio de expresión. Influencia y similitudes en piezas de otros compositores: Betsy Jolas, Román Alís, Béla Bartók y Pedro Iturralde	247
III. 3. 5. Compositores españoles de la segunda mitad del siglo XX. Influencia del jazz y otros estilos dentro de la música camerística y concertante	
III. 3. 5. 1. La literatura española surgida en la década de los ochenta. Ausejo Fernández, César: <i>Sax-Fantasy</i> . El saxofón: “el instrumento de hoy”	288
III. 3. 5. 2. Garrido, Tomás: <i>Tiento, Glosas y Ensalada sobre Cantos del Morrón de la Noche</i> . La influencia de la música renacentista y del jazz en la música de vanguardia. La técnica del “hoquetus”. Utilización de la técnica “hoquetus” en otras composiciones de la segunda mitad del siglo XX	291
III. 3. 5. 3. La música de cámara en la comunidad valenciana. Ferran, Ferrer: <i>Sonatina Parsax, Redsaxman, Variaciones sobre un tema de Blanquer y Saxiland</i> . Características generales de su estilo	301
III. 3. 5. 4. Vestigios de un arte ecléctico. Iturralde, Pedro: <i>Tribute to Trane (Like Coltrane)</i> . La composición multitónica	306

III. 3. 5. 5. Diferentes procedimientos melódicos dentro de la composición del siglo XX. La música y las matemáticas en el repertorio de saxofón de la segunda mitad del siglo XX: permutaciones, combinaciones y otros procedimientos compositivos utilizados en el jazz. Charles Soler, Agustín: <i>Strenght</i> . “La organización interválica como medio de expresión”	314
III. 3. 6. El minimalismo: contexto histórico. “Vuelta a la simplicidad”	328
III. 3. 6. 1. Riley, Terry: <i>In C</i> . Su influencia en otros compositores	329
III. 3. 7. La indeterminación: contexto histórico	336
III. 3. 7. 1. Méfano, Paul: <i>Périple</i> . Diferencia entre improvisación escrita y a tiempo real	338
III. 3. 7. 2. Lauba, Christian: <i>Steady study on the boogie</i> . La fusión de la vanguardia con el estilo boogie-woogie. Los compases de amalgama dentro de la estructura melódico-armónica del boogie-woogie. Armonización y rearmonización de una melodía: su aplicación en <i>Steady study on the boogie</i> . Otras composiciones de su catálogo	343
III. 3. 7. 3. La escenografía como medio de expresión. Louvier, Alain: <i>Le jeu des sept musiques</i>	364
III. 3. 8. La música electrónica: contexto histórico. Piezas electroacústicas más representativas del repertorio de saxofón de la segunda mitad del siglo XX. Vertientes de la música electrónica	364
III. 3. 8. 1. Rolin, Étienne. La influencia del jazz en la música electroacústica francesa. “Improvisación y Creación Musical Instantánea”	369

IV. Aplicaciones docentes: experimentación en el aula y creación

IV. 1. Introducción: antecedentes y vinculación de la trayectoria profesional del autor con la experimentación	373
IV. 2. Experimentación en el aula: desarrollo de fases. Elaboración de una metodología moderna para incursión del jazz y la música moderna en el sistema educativo actual. Ventajas e inconvenientes y su evolución en los diferentes ciclos	
IV. 2. 1. Objetivos generales de la experimentación	375
IV. 2. 2. Metodología	376
IV. 2. 3. La experimentación en el aula	377
IV. 2. 4. Recursos didácticos de las asignaturas de música de cámara y ensemble experimental	401
IV. 2. 5. Pruebas creativas	401

IV. 2. 5. 1. Creación de pequeños fragmentos clásicos para cuarteto de saxofones a partir de diferentes pautas propuestas por el profesor	402
IV. 2. 5. 2. Performances de <i>In C</i> de Terry Riley	407
IV. 2. 5. 3. Creación de temas e improvisaciones jazzísticas a partir de progresiones estándares	414
IV. 2. 5. 4. Happening Musical: <i>Suceso</i>	414
IV. 2. 6. Conclusiones y valoraciones finales: anteproyecto “Classic- jazz” sus objetivos principales, perfil del profesorado dentro de este anteproyecto y tendencia natural e interés (inicial-final) por el jazz	448
IV. 3. Elaboración de composiciones jazzísticas a partir de diferentes procedimientos armónicos y melódicos. Aplicación de nuevos métodos compositivos	
IV. 3. 1. La ordenación de los modos: <i>Autumn Leaves</i> . <i>MODAL-FAST</i> : pieza para seis saxofones y base rítmica. Ordenación modal de la escala menor natural, melódica y armónica. Relación entre escalas modales y escalas típicas empleadas en el jazz	453
IV. 3. 2. Fusión de elementos de la música contemporánea con el funky utilizando estructuras armónicas bluesísticas: <i>Tiempos Frenéticos</i>	468
IV. 3. 3. “Sistema Polisimétrico”: <i>Blue Parsax</i> (2006)	469
IV. 3. 4. Elaboración de un tema con la misma progresión armónica partiendo melódicamente de la escala menor melódica en estilo balada (medium ballade). Realización de tres arreglos en diferentes estilos partiendo de la idea principal: clásico, jazz-bosanova y jazz-waltz. Diferencias fundamentales entre los tres estilos a la hora de la composición e interpretación	479
IV. 3. 5. La orquesta Supersax: su origen y su plantilla. Armonización mediante la progresión del blues moderno en estilo de “Supersax” de un fragmento de la pieza <i>Steady Study on the boogie</i> de Christian Lauba	501

V. Autores y obras con influencia del jazz

V. 1. Primera mitad del siglo XX

V. 1. 1. Introducción	507
V. 1. 2. Biografía y catalogación	
V. 1. 2. 1. Alemania	509
V. 1. 2. 2. Argentina	510
V. 1. 2. 3. Austria	511
V. 1. 2. 4. Bélgica.	512
V. 1. 2. 5. Canadá.	513
V. 1. 2. 6. Chile	515

V. 1. 2. 7. Estados Unidos	516
V. 1. 2. 8. Francia	538
V. 1. 2. 9. Holanda	543
V. 1. 2. 10. Inglaterra	544
V. 1. 2. 11. Israel	546
V. 1. 2. 12. Italia	547
V. 1. 2. 13. Polonia	548
V. 1. 2. 14. República Checa	549
V. 1. 2. 15. Rusia	551
V. 1. 2. 16. Otros compositores	553
V. 2. Segunda mitad del siglo XX	
V. 2. 1. Introducción	554
V. 2. 2. Biografía y catalogación	
V. 2. 2. 1. Alemania	555
V. 2. 2. 2. Argentina	562
V. 2. 2. 3. Australia	562
V. 2. 2. 4. Austria	564
V. 2. 2. 5. Bélgica	564
V. 2. 2. 6. Brasil	566
V. 2. 2. 7. Canadá	567
V. 2. 2. 8. Croacia	569
V. 2. 2. 9. Cuba	570
V. 2. 2. 10. Dinamarca	570
V. 2. 2. 11. Escocia	571
V. 2. 2. 12. España	571
V. 2. 2. 13. Estados Unidos	574
V. 2. 2. 14. Filipinas	626
V. 2. 2. 15. Finlandia	627
V. 2. 2. 16. Francia	628
V. 2. 2. 17. Gran Bretaña	648
V. 2. 2. 18. Holanda	649
V. 2. 2. 19. Inglaterra	651
V. 2. 2. 20. Italia	661
V. 2. 2. 21. Japón	669
V. 2. 2. 22. México	671
V. 2. 2. 23. Noruega	671

V. 2. 2. 24. Países Bajos	672
V. 2. 2. 25. Polonia	672
V. 2. 2. 26. Portugal	674
V. 2. 2. 27. Rusia	675
V. 2. 2. 28. República Checa	676
V. 2. 2. 29. Servia	678
V. 2. 2. 30. Suecia	678
V. 2. 2. 31. Suiza	685
V. 2. 2. 32. Yugoslavia	687
V. 2. 2. 33. Otros compositores	688
VI. Conclusiones	691
VI. 1. Conclusiones relacionadas con el repertorio tradicional de la 1ª mitad del s. XX (capítulo II)	694
VI. 2. Conclusiones relacionadas con el repertorio vanguardista de la 2ª mitad del s. XX (capítulo III). Interrelación entre ambas partes	697
VI. 2. 1. Desarrollo comparativo entre el repertorio de la primera y segunda mitad del siglo XX	697
VI. 2. 2. Ventajas fundamentales del desarrollo del repertorio de saxofón y sus inconvenientes a la hora de su estudio y ejecución	698
VI. 2. 3. Indeterminación como característica esencial dentro del repertorio de saxofón	701
VI. 2. 4. Elementos del jazz que han influido en el repertorio de saxofón	702
VI. 2. 5. Sistematización melódico-armónica	707
VI. 2. 6. Aplicación de las nuevas técnicas de ejecución	708
VI. 2. 7. La disonancia dentro del repertorio de saxofón	709
VI. 2. 8. El repertorio dodecafónico	711
VI. 2. 9. Analogía comparativa referente a las conclusiones obtenidas sobre la primera mitad del siglo XX	712
VI. 2. 10. Vuelta a la tonalidad	714
VI. 2. 11. La improvisación dentro del repertorio de la segunda mitad del s. XX	717
VI. 2. 12. Hipótesis sin resolverse	718
VI. 2. 13. Reflexión final	723

VII. Bibliografía

VII. 1. Materiales, bases de datos, tipos de fuentes	727
VII. 2. Discografía	729
VII. 3. Fuentes electrónicas	729
VII. 4. Libros	758
VII. 5. Partituras	761
VII. 6. Publicaciones periódicas, revistas	782
VII. 7. Tesis doctorales	785
Lista de figuras, cuadros y ejemplos	787

SINOPSIS ÍNDICE:

I. Introducción	p. 15
II. Repertorio Tradicional. Búsqueda de una nueva tonalidad: desde 1900 hasta 1950	p. 45
III. Repertorio de vanguardia. Proliferación de estilos: incorporación y establecimiento de nuevos recursos formales, compositivos y de notación. Desde 1950 hasta la actualidad	p. 167
IV. Aplicaciones docentes: experimentación en el aula y creación	p. 371
V. Autores y obras con influencia del jazz	p. 505
VI. Conclusiones	p. 691
VII. Biografía	p. 725