

132

**PANORAMA DEL
NUEVO REPERTORIO
COLOMBIANO PARA
SAXOFÓN EN EL
MARCO DEL II FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE SAXOFÓN (FIS)
"EL SAXOFÓN EN
LATINOAMÉRICA" BELLAS
ARTES, CALI, 2017**

Registro desarrollado en el marco del II Festival Internacional de Saxofón (FIS) "El Saxofón en Latinoamérica" Bellas Artes, Cali, 2017

Jhoan Sebastián Caicedo Clavijo

Estudiante de Música de Bellas Artes, Cali y candidato a grado de maestro en interpretación musical con énfasis en saxofón. Investigador, integrante activo del semillero de investigación Ars Vitam del Conservatorio Antonio María Valencia.

RESUMEN

El presente trabajo muestra un panorama general del nuevo repertorio colombiano para saxofón que fue interpretado en el marco del II Festival Internacional de Saxofón, realizado en la Institución Universitaria de Bellas Artes de la Ciudad de Cali – Colombia del 26 al 30 de junio del 2017, cuyo objetivo es la difusión en torno al desarrollo cultural, la construcción y la transformación del tejido social.

Con el propósito de articular los esfuerzos de difusión del repertorio actual que realizan las distintas instituciones culturales y académicas de la región colombiana con procesos educativos de formación musical de los pueblos, a partir de las muestras artísticas que se desplegaron durante todo el festival y en virtud de todas las obras actuales y nuevas que fueron compuestas para ser estrenadas e interpretadas en este evento, se realiza una selección de veintisiete obras latinoamericanas

con la intención de realizarles por medio de algunas entrevistas a los compositores de las obras, una breve descripción a modo de nota al programa¹, un análisis estadístico y un catálogo de los datos de las obras seleccionadas. Posteriormente, se clasifican cuatro piezas para exponerlas a una breve observación formal musical y se escoge el poema sinfónico María para hacer una reflexión comparativa sobre la obra literaria de Jorge Isaacs.

De este modo, el ejercicio de esta investigación permite construir un plan de acción que se propone ilustrar y difundir el aspecto cultural y artístico del trabajo que realizan los compositores e investigadores latinoamericanos.

¹ Este artículo hace parte del trabajo de investigación realizado por el autor para optar al título de maestro en Interpretación musical.

Palabras clave: *Saxofón en Latinoamérica, Festivales de saxofón, Pedagogía en el saxofón, Innovación en el saxofón, Repertorio del saxofón en América Latina.*

Abstract

This article shows an overview of Colombian new repertoire for classical saxophone performed at the II International Saxophone Festival, held at Bellas Artes Institucion Universitaria de Cali - Colombia from June 26 to 30, 2017 and has as main objectives the dissemination of the cultural development and the transformation of the social environment around music made for saxophone. With the purpose of coordinate efforts between current repertoire generated in different Colombian cultural and academic institutions, with educational processes of musical formation in the country, twenty-seven Latin American pieces were selected from the artistic samples that were deployed throughout the festival and under the new works that were especially composed to be released and interpreted in this event. The selection of is also supported through some interviews with the work's composers, a brief description appeared as note to the program, a statistical analysis and a catalog of the data of the selected works. Subsequently, four pieces are classified to expose them to a brief formal musical observation, where the Symphonic Poem María is chosen to make a comparative reflection on the literary work of Jorge Isaacs.

In this way, the objective of this research allows us to build a guide to illustrate and disseminate the cultural and artistic aspect of the work done by Latin American composers and researchers.

Introducción

Del 26 al 30 de junio del 2017 se desarrolló el II Festival Internacional de Saxofón (FIS) Bellas Artes, Cali, inaugurado con anterioridad el 15 y 16 de mayo de ese año con eventos artísticos en Bogotá en el Museo Nacional y en la sala de ensayos Otto de Greiff.

En conjunto con las actividades artísticas del festival hubo también conciertos, conversatorios, clases magistrales, talleres y muestras artísticas de ensambles en varios formatos del saxofón con extensiones a diversos municipios de la región vallecaucana.

La gran mayoría de los conciertos y muestras artísticas giraron en torno al saxofón en

Latinoamérica, con repertorios que van desde lo erudito hasta lo jazzístico y músicas tanto tradicionales como folclóricas de cada país.

Durante el desarrollo del FIS 2017 y con la importancia de avanzar en el repertorio colombiano para saxofón, se estrenaron varias obras de diversos compositores. En estos espacios culturales se vieron nuevas formas de interpretar el saxofón en estilos como

poemas sinfónicos, pasillos, bambucos y cumbias, fusionados con técnicas extendidas para saxofón.

Con el desarrollo de las músicas tradicionales de las regiones, se proyecta documentar un panorama del nuevo repertorio colombiano para saxofón, en el marco del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali 2017, promoviendo la difusión en torno al desarrollo cultural, la construcción y la transformación del tejido social.

136

Es importante realizar un listado y un análisis estadístico de las obras nuevas interpretadas en el FIS 2017, de las obras nuevas para saxofón solo que se interpretaron en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico en el marco del FIS 2017 y un aparte de las obras escritas para saxofón que se interpretaron en el festival y que no aparecen registradas en el catálogo saxofón latinoamericano del Dr. Villafruela, pues con esta información se observa y documenta la evolución de las escuelas de saxofón específicamente en los países latinoamericanos² invitados.

² El saxofón en América Latina (www.saxofonlatino.cl), destinado, entre otros objetivos, a difundir la creación de los compositores latinoamericanos para saxofón e informar todo lo relacionado con el repertorio para el instrumento, existente en esta región del mundo.

Es necesario, además, realizar un breve resumen descriptivo de estas obras, integrando la interpretación con la comprensión general de su historia, en qué se basaron para componerla, cuál fue la inspiración de la pieza, etc., con el fin de ayudar al intérprete a tener nociones más claras de su ejecución.

También es un aporte esencial para los musicólogos y profesores apasionados por investigar este tipo de obras. La selección de las obras se basa en la importancia que tuvieron durante los eventos desarrollados en el

festival, algunas de estas fueron comisionadas y estrenadas en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico FIS 2017 y otras fueron comisionadas para ser estrenadas en los conciertos de gala.

Posteriormente, se hace un extracto a juicio de las obras elegidas, el cual destaca las cuatro piezas más importantes dentro de este gran evento. Estas obras seleccionadas con criterio, son expuestas a un análisis musical general, que darán luces a una mejor interpretación según su estructura formal y según los elementos sonoros utilizados en estas, como aporte al entendimiento y a una mejor coherencia interpretativa.

Fotografía de Jorge Arango del II Festival Internacional de Saxofón (FIS), 2017

Además de fortalecer y difundir en Bellas Artes Cali los procesos en la recolección de información de los registros académicos institucionales, también se articulan los esfuerzos de difusión del repertorio actual que realizan las distintas instituciones culturales y académicas de la región colombiana con procesos educativos de formación musical de los pueblos.

La divulgación de nuevas piezas representa para la sociedad un aporte cultural y artístico,

pues al escuchar y sumergirse en las obras musicales, la gente se siente identificada con lo suyo, con su cultura y sus tradiciones, con la música que los lleva a recordar con añoranza a sus antepasados.

Es pues que la música es el eje en torno a la construcción de un tejido social en la cultura y también en la promoción de la diversidad cultural y

el mutuo entendimiento. Simultáneamente, entre el fortalecimiento y la construcción a partir de un intercambio cultural y artístico dentro de una sociedad y el avance del nuevo repertorio para saxofón, los estudiantes y profesores deben proporcionar herramientas necesarias para la investigación, difusión y creación de eventos artístico-culturales masivos y promover la participación de nuevos músicos y población interesada en los espacios de enseñanza, innovación, intercambio cultural y de transformación social.

Selección de obras FIS 2017

Durante el desarrollo del II Festival Internacional de Saxofón 2017, realizado en Bellas Artes – Cali y en virtud de las programaciones artísticas y académicas, entre todas las obras escritas para saxofón por compositores latinoamericanos que se interpretaron durante el desarrollo del FIS 2017, se clasificaron veintisiete composiciones en diferentes formatos para realizarles una descripción o un breve resumen a modo de nota al programa musical.

De estas obras, trece fueron interpretadas por los saxofonistas participantes en la primera y segunda ronda clasificatoria del I concurso latinoamericano de saxofón clásico en el marco del FIS 2017 realizado del 26 al 27 de junio y constan de una obra para saxofón alto y piano transcrita desde un manuscrito (obra obligatoria para todos los participantes en la primera ronda clasificatoria); una

obra para saxofón alto y piano compuesta para ser estrenada en la segunda ronda eliminatoria (obra obligatoria para los participantes de la segunda fase de eliminación); cuatro obras para saxofón solo comisionadas para estrenar en el concurso -tres de estas obras escritas por compositores colombianos-, cinco obras actuales para saxofón solo de compositores colombianos compuestas desde el año 2011 al 2017 y un aparte de dos obras para saxofón solo de compositores latinoamericanos (todas estas obras para saxofón solo fueron interpretadas como obra latinoamericana de libre escogencia en la primera ronda eliminatoria) ²

² Se aclara que en la primera ronda del I concurso latinoamericano de saxofón, como requisito se debía interpretar dos obras: una obra obligatoria para todos los participantes y una obra de un compositor latinoamericano de libre escogencia.

Seguidamente y dentro de las veintisiete composiciones que fueron escritas en diferentes formatos por compositores latinoamericanos, se clasificaron tres obras comisionadas para ser estrenadas el 26 de febrero en la plazoleta del Teatro Municipal y el 30 de junio en el Bulevar de Cali en el FIS 2016 y FIS 2017 respectivamente, por el gran ensamble de saxofones del FIS, conformado por todos los participantes (estudiantes de música, profesores, saxofonistas, etc.).

Fotografía de Jorge Arango del II Festival Internacional de Saxofón (FIS), 2017

Por último se clasificaron once obras de las cuales cuatro se interpretaron en el FIS 2017, en el concierto inaugural realizado el 27 de junio (una de estas obras se estrenó); cuatro obras se interpretaron en el concierto de los grandes solistas latinoamericanos

con la Banda Departamental del Valle del Cauca, bajo la batuta de Nelson Cruz, realizado el 28 de junio; tres obras de las cuales una se estrenó e interpretó el 24 de febrero en la inauguración del FIS 2016, junto con la Banda Departamental del Valle bajo la batuta del italiano Remo Ceccato y dos obras estrenadas³ que se interpretaron el 24

de febrero en la inauguración del FIS 2016 y el 30 de junio en la clausura del FIS 2017, con la Banda Departamental del Valle bajo la batuta del maestro Remo Ceccato y la Orquesta Filarmónica de Cali-Colombia, bajo la batuta del maestro Jorge Mario Uribe, respectivamente.

³ Una de las obras fue estrenada en Colombia en el FIS 2016 e interpretada por primera vez con una Orquesta Filarmónica en el FIS 2017.

140

La siguiente tabla (Tabla 1) resume los hallazgos en relación con las veintisiete composiciones seleccionadas escritas para saxofón en diferentes formatos que se interpretaron en el FIS 2017.

No	Obra	Compositor	País	Descripción
1	Dúo concertante Op. 151 N.º 1, para saxofón alto y piano.	Blas E. Atehortúa	Colombia	Obras obligatorias para la primera y la segunda fase de eliminación I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del FIS 2017.
2	Concertino, para saxofón alto y piano.	Jonny Pasos	Colombia	
3	Tríptico colombiano, para saxofón alto solo.	Jonny Pasos	Colombia	Comisionadas especialmente para ser estrenadas como obra libre de la primera ronda del I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico FIS 2017.
4	Colombian fantasy, para saxofón alto solo.	Daniel Moreno	Colombia	
5	Un sueño, para saxofón alto solo.	David F. Valencia	Colombia	
6	Laní, para saxofón soprano solo.	Arodi Martínez S.	México	
7	Tráfico sax, para saxofón alto solo.	Ferney L. Calvachi	Colombia	
8	Fluxux, para saxofón barítono solo.	Luis Rizo Salom	Colombia	Obras actuales para saxofón solo de compositores colombianos compuestas desde el año 2011 al 2017 e interpretadas como obra libre de la primera ronda del I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico FIS 2017.
9	Bambuco bordado, para saxofón alto solo.	Herman F. Carvajal	Colombia	
10	Pal' Javi, para saxofón alto solo.	Herman F. Carvajal	Colombia	
11	Cascada, para saxofón alto solo.	Luis E. Aguilar	Colombia	

12	Pampa, para saxofón alto solo.	Jesús Bonilla C.	Costa Rica	Obras de compositores latinoamericanos interpretadas como obra libre de la primera ronda del I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico FIS 2017.
13	Capricho del campesino triste, para saxofón alto solo.	Nelson Ramírez	Costa Rica	
14	Quirpa con variaciones, para cuarteto de saxofones.	Aldemario Romero	Venezuela	Obras que se interpretaron en el FIS 2017, en el concierto inaugural realizado el 27 de junio.
15	Confluencia, para cuarteto de saxofones.	Rolando Budini	Argentina	
16	La espuela del bagre, para cuarteto de saxofones.	Julio Castillo	Colombia	
17	Vértigo alto, para cuarteto de Saxofones.	Juan C. Valencia	Colombia	Obra comisionada para ser estrenada en el concierto inaugural del FIS 2017.
18	Postludio, para saxofón barítono y banda sinfónica.	Marvin Camacho	Costa Rica	Se interpretaron en el concierto de los grandes solistas latinoamericanos con la Banda Departamental del Valle del Cauca, bajo la batuta del bumangués Nelson Cruz, realizado el 28 de junio en el FIS 2017
19	Choro Concertante, para saxofón tenor y orquesta.	Claudio Santoro	Brasil	
20	Suite Argentina, para saxofón alto y banda sinfónica.	Victor H. Scavuzzo	Argentina	
21	Concierto Cornell, para cuarteto de saxofones y banda sinfónica.	Eddi Mora	Costa Rica	

149

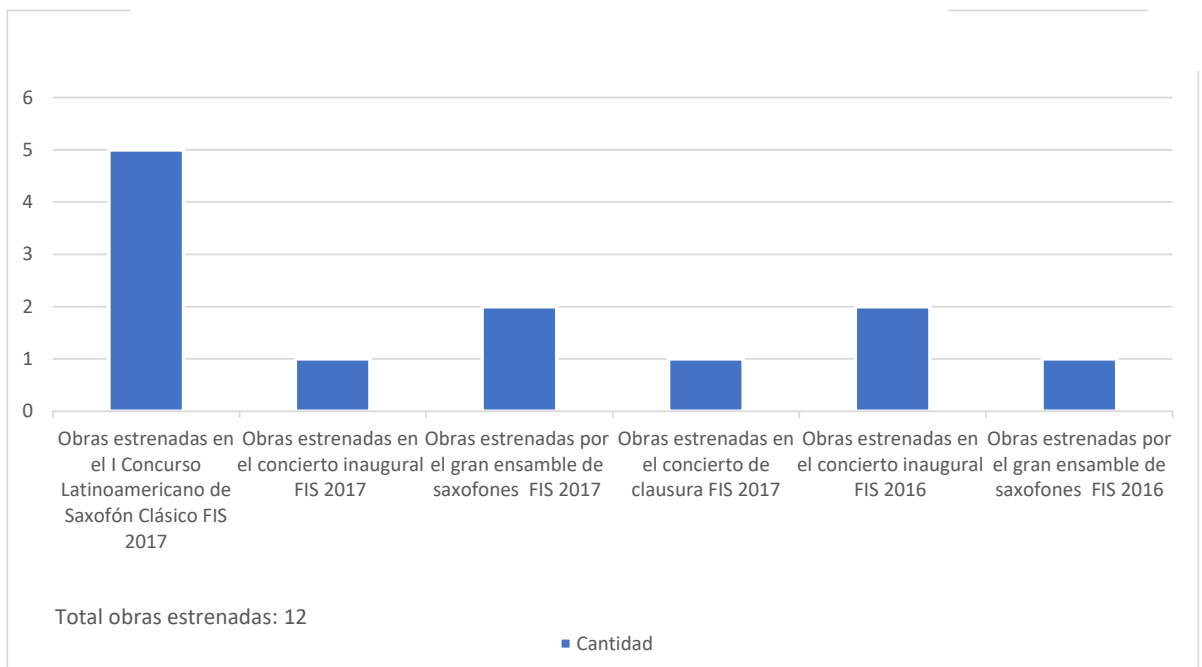
Tabla 1. Obras que se interpretaron en el FIS 2017.

22	Lujo negro, para doble cuarteto de saxofones y percusión.	Guillermo S. Gon	Argentina	Comisionadas para ser estrenadas en la pre clausura del FIS 2016 y FIS 2017 por el gran ensamble de saxofones, conformado por todos los participantes del FIS.
23	Mi Buenaventura, para ensamble de saxofones.	Juan R. Vargas	Colombia	
24	Mosaico de currulaos, para ensamble de saxofones.	Juan R. Vargas	Colombia	
25	Danzón para Javier, para saxofón soprano y orquesta o banda sinfónica.	Jonny Pasos	Colombia	Se interpretaron en la inauguración del FIS 2016 y en la clausura del FIS 2017, con la Banda Departamental del Valle y la Orquesta Filarmónica de Cali respectivamente.
26	María, poema sinfónico, para saxofón alto, saxofón soprano y orquesta sinfónica.	Juan C. Valencia	Colombia	
27	Back Home concierto, para saxofón tenor, saxofón alto y banda sinfónica.	Juan C. Valencia	Colombia	Se estrenó en la inauguración del FIS 2016, junto con la Banda Departamental.

Análisis

Las siguientes estadísticas se basan en las 27 obras escritas para saxofón en diferentes formatos. En torno a esta selección crítica, se presentarán entonces las obras que fueron estrenadas en el FIS, las piezas escritas por compositores colombianos y un aparte de las obras escritas por compositores latinoamericanos que se interpretaron en el FIS 2017. Si bien se escogieron 27 obras, cabe resaltar que durante el desarrollo del FIS 2017, hubo también obras latinoamericanas que se interpretaron en las salas de Bellas Artes en Cali y en los municipios del Valle, como muestras artísticas y pedagógicas descentralizadas del festival. Se puede decir también, que algunas de estas obras son nuevas en cuanto a que fueron arregladas para varios formatos de saxofón.

Fig. 1. Obras estrenadas en el FIS Bellas Artes, Cali-Colombia

144

Fig. 2. Obras escritas por compositores colombianos interpretadas en el FIS Bellas Artes, Cali-Colombia

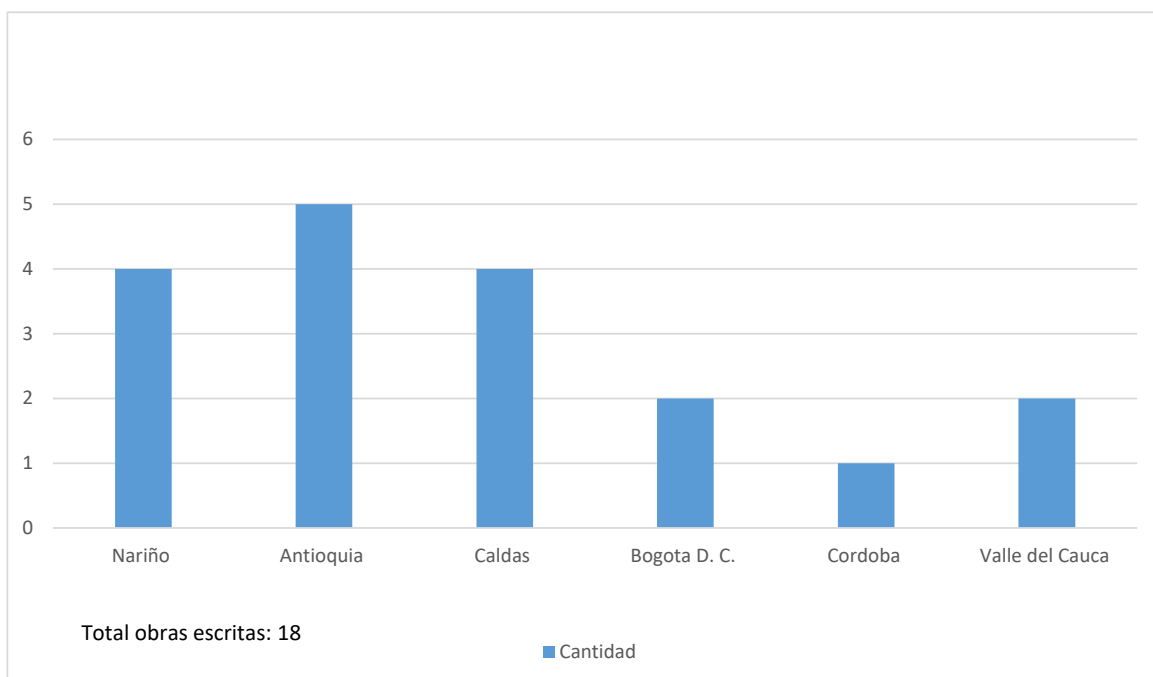
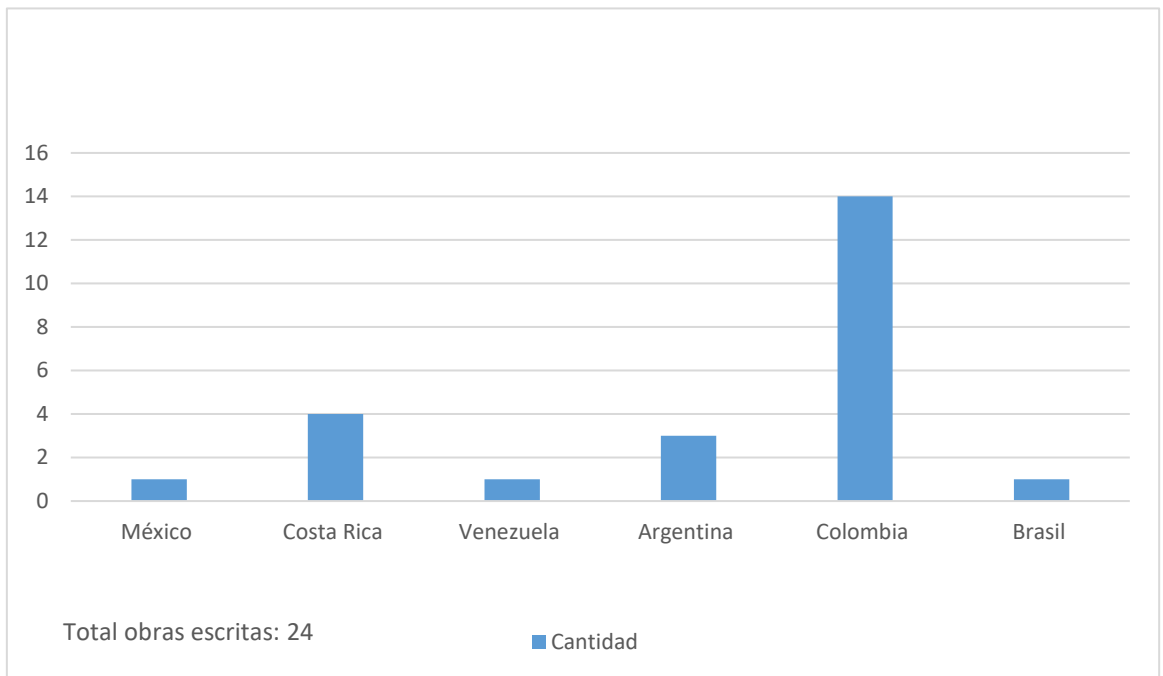

Fig. 3. Obras escritas por compositores latinoamericanos. interpretadas en el FIS Bellas Artes, Cali-Colombia

Es importante realizar un análisis de estas 27 obras escogidas y clasificadas entre todas las obras escritas por compositores latinoamericanos que se interpretaron en el FIS 2017, sin embargo, entre las obras actuales y las obras estrenadas en el festival, se seleccionaron cuatro obras para ser analizadas estructuralmente.

Estas composiciones estarán organizadas de acuerdo al orden del día que se interpretaron, seleccionando una de las obras obligatorias del concurso FIS 2017, dos obras del

concierto inaugural y el concierto de clausura, y una de las obras compuestas para ser estrenada e interpretada por el ensamble del FIS 2017. La siguiente tabla (Tabla 2) resume las cuatro obras seleccionadas.

146

Tabla 2. Selección de obras FIS 2017 para analizar.

Obra	Evento	Fecha
Dúo concertante - Blas Emilio A.	Concurso FIS 2017 (primera ronda)	26/06/2017
Vértigo alto – Juan C. Valencia	Concierto inaugural	26/06/2017
Lujo negro – Guillermo Schiavi	Muestra artística ensamble del FIS	30/06/2017
María – Juan C. Valencia	Concierto de clausura	30/06/2017

Sin lugar a dudas en Colombia, estas obras son importantes por varios motivos. Primero, en el caso del Dúo concertante fue escrita por uno de los compositores colombianos vigentes, más importantes del siglo XX y parte del siglo XXI que además de tener un vasto repertorio musical, se puede decir con atrevimiento que, entre otros sucesos históricos relevantes de su vida y obra, es el padre de la música contemporánea colombiana. Esta obra escrita en 1988 y encomendada por el Consejo Interamericano de Música CIDEM, fue transcrita directamente desde el manuscrito por Richar Marín Hidalgo como obra obligatoria, para ser interpretada en la

primera ronda clasificatoria por los saxofonistas participantes del I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico en el marco del FIS 2017.

El ingrediente frecuente de todas las obras de Atehortúa es la belleza multifacética. En general, las obras guardan un espacio único para lo poético en los movimientos lentos y no solo lo expresa en amplias melodías, sino en la creación de atmósferas que reflejan estados de ánimos imaginativos y evocadores

(Duque, 2016).

En general, la música de Atehortúa está más allá del concepto de música colombiana, pues él logra reunir los elementos de la música contemporánea (el dodecafonismo, el serialismo o el expresionismo), sin dejar de imprimarle a ella su formación, su inspiración post-romántica y, en el momento adecuado, el tinte nacionalista. (Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, s. f.).

Vértigo alto por su parte, es una obra nueva que, si bien es creada por un compositor joven, fue la única composición para cuarteto de saxofones que se estrenó en el FIS 2017, además de ser comisionada e interpretada por los cuatro músicos saxofonistas que actualmente representan a Colombia en el exterior y son referencia de la música colombiana tanto culta como también contemporánea y tradicional, con discursos académicos.

La obra se compuso en el año 2017 por encargo del cuarteto de saxofones CAOVVA; tiene elementos de varios pequeños ejercicios compositivos del compositor, los cuales desarrolló mientras realizaba estudios de maestría en la Universidad EAFIT durante 2014 y 2016. Valencia (2018) explica que

en esta obra el compositor explora estéticas propias de la música de finales del siglo XX, como el serialismo, dodecafonismo, técnicas extendidas de la gama de saxofones, estructuras, conjuntos, entre otros.

Acto seguido, Lujo negro para ensamble de saxofones de Guillermo Schiavi. Es una obra que tiene un valor muy importante, pues fue escrita para pre clausurar la fiesta con todos los participantes saxofonistas del FIS. Además, es curioso ver como un compositor argentino escribe una cumbia en 2/4.

Se podría imaginar que tal vez el maestro Schiavi se atreve a combinar las cumbias de Argentina con mezclas musicales de la cumbia colombiana, algo interesante ¿no? En general, la cumbia argentina es muestra de un carácter musical tradicional, con ritmos procedentes de los países caribeños, específicamente de la región colombiana, pero con diferentes tipos organológicos. Precisamente el compositor titula Lujo negro tal vez asociándola a la rica diversidad rítmica de los afrocaribeños, representadas en la obra con síncopas cadenciales y discursos repetitivos que envuelven al oyente en un goce de sensaciones que incitan a bailar.

148

Por otra parte, el compositor busca la simplicidad compositiva, no solo por las razones de tiempo en preparar la obra, sino que también, busca una aceptación general del público oyente que lleva esta música en su sangre, que la escucha en la radio día a día y que se siente identificada con esta independientemente de sus variaciones por razones de región geográfica.

La obra Lujo negro se puede asociar con las cumbias tradicionales de Argentina como la cumbia santafesina, género musical surgido en la ciudad de Santa Fe y que se distingue por tomar como instrumento principal a la guitarra y el acordeón. Este ritmo ha sido influenciado por la cumbia colombiana, introducida al país por grupos como el cuarteto imperial (UNO Santa Fe, 2017).

Finalmente María, que ciertamente es la obra más importante dentro de todo el festival pues además de ser la obra que se compuso para dar clausura de esta gran fiesta, esta misma gira en torno a la celebración de los 150 años de la obra cumbre del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, quien además de ser uno de los literatos más importantes en la historia de Colombia, fue gran explorador, educador, político y contribuyó

al progreso de Colombia como uno de los promotores y gran impulsador de las vías ferroviarias... algo parecido a Abraham Lincoln, pero colombiano.

Precisamente y al aclarar las razones por las cuales se seleccionaron estas cuatro obras, a continuación, se realizará el análisis macroformal, que consiste en una observación general de la pieza en cuanto a su estructura musical y en la obra María, además del análisis macroformal, con criterio, se hará una breve reflexión comparativa del poema sinfónico con la obra literaria.

Breve resumen descriptivo de MARÍA Poema sinfónico, para saxofón alto saxofón soprano y orquesta sinfónica – Juan Carlos Valencia/Colombia

Con ocasión de los 150 años de la publicación de María, obra cumbre del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, el Ministerio de Cultura declaró el 2017 como el “Año Jorge Isaacs”, con el fin de conmemorar su legado y exaltar su obra literaria. La serie de homenajes incluyeron actividades organizadas por Mincultura, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Universidad del Valle, entre otras entidades del país (Mincultura, 2017).

El compositor caldense Juan Carlos Valencia junto con el Dr. Ocampo, quien es además la persona que comisionó la obra para ser estrenada en la clausura de la segunda versión del Festival Internacional de

Saxofones de la ciudad de Cali en el 2017, quisieron aprovechar esta gran oportunidad que se les presentaba para plasmar el poema sinfónico en alusión y homenaje a la obra literaria.

Durante la creación de esta obra y aprovechando la relación de amistad que han tenido desde hace ya varios años, el Dr. Ocampo estuvo en constante comunicación con el compositor Valencia con la intención de compartir, entre otras cosas,

sugerencias respecto a los momentos y temáticas de la composición, a la técnica del saxofón, sus sonoridades y representaciones graficas de la obra de Jorge Isaccs.

La obra está escrita por sugerencia del maestro Javier para saxofón soprano y alto, quien además también sugirió la puesta en escena en el tercer movimiento, por tanto, María es un poema sinfónico interdisciplinar no solo con relación a las artes visuales y aplicadas sino también con relación a las artes escénicas.

150

El día del estreno el Dr. Ocampo realizó unos cambios en la partitura original. En el tercer movimiento el compositor sugiere una sección de improvisación desde unos elementos preconcebidos. Estos elementos aún no están escritos en la partitura original (Valencia, 2018).

Reflexión comparativa del poema sinfónico de Valencia con María obra literaria de Isaacs

Al observar y descifrar los tres movimientos en un contexto más específico y a partir de la construcción sonora por medio de diferentes incisos melódicos principales que recrean sensaciones envolventes sublimes, pero a la vez nostálgicas, se puede concluir que el compositor argumenta su imaginación en los tres pilares temáticos de la obra: el amor, la ausencia y la muerte.

El amor como el inicio y desarrollo del poema sinfónico, representando el primer movimiento, resalta varios subtemas como el enamoramiento y la enfermedad de María; la

ausencia, representada en la partida de Efraín a otro país, se sigue enlazando con la pasión expresada en las cartas de María a Efraín en Inglaterra y simultáneamente, como consecuencia de la distancia, el agravamiento de su enfermedad.

Se esperaba que el compositor siguiera el hilo conductor o línea temática de la obra, desarrollando aún más el tema de la ausencia de Efraín como desencadenante de la grave enfermedad de María y los estudios de medicina de Efraín. Sin embargo, el maestro Valencia quiso aprovechar el idilio de estos dos muchachos para refrescar la memoria de los oyentes y plasmar en el segundo movimiento

el amor de Efraín y María desde la infancia como otra pintura interesante que hará parte de esta exposición. De nuevo el compositor rompe con los esquemas tradicionales y se aventura a construir una nueva forma de plasmar la estructura del poema sinfónico, tal vez a placer o tal vez con el propósito de cambio e innovación.

“Mía o de la muerte, entre la muerte y yo, a un paso más para acercarme a ella sería perderla; dejarla llorar en abandono era un suplicio superior a mis fuerzas” (Isaacs, María, 2000).

Así describe la dramática muerte de María el escritor Isaacs. La muerte es el tercer pilar temático no solo de la obra literaria, sino también del poema sinfónico que, enlazado con el segundo movimiento, se exhibe como el clímax de la obra musical. Aquí afloran todas las emociones densas del compositor, expresadas en tres palabras: horror, melancolía y desgracia.

La muerte es el suspenso y detonante de la obra. A partir de aquí, se transforman inmediatamente los sonidos, los matices cambian de color claro,

lúcido y romántico a oscuros, densos y melancólicos. Se evidencia un profundo dolor en su ser, un sentimiento de culpa por haber dejado a su amada aun sabiendo de su enfermedad, una tristeza descomunal por haber desaprovechado un tiempo que pudo dedicarle en el trance de su padecimiento. Quizás la muerte de María era inevitable, pero como lo relata ella misma en una de sus cartas: «vente, me decía, ven pronto o moriré sin decirte adiós [...]» (Santa Ruiz, 2016).

Por otra parte, y según la novela de Isaac comparándola con el poema sinfónico de Valencia, se puede referir a que esta obra también gira en torno a la naturaleza, elemento romántico de María en relación con el hombre y el paisaje.

El paisaje de María existe como presencia física subjetivada por el protagonista y acompañada por los vaivenes de sus estados de ánimo. La necesidad de mantener un diálogo telepático con la naturaleza en momentos de exultante alegría o desoladora tristeza se convierte en un elemento recurrente en la novela (Mora, 2010).

152

Los sonidos envolventes en diferentes armonías, crean en el oyente sensaciones que se pueden describir asociándolas con elementos de la hacienda, la naturaleza, sus alrededores y la agitada vida de estos dos personajes. Es tanta la impresión y emoción generadas por el ambiente grandioso y sonoro de la orquesta y del solista que, cuando se hizo el estreno de esta obra, durante su interpretación, varios de los oyentes del público llegaron a llorar por las sensaciones tan fuertes generadas por los maravillosos sonidos y la dramática historia.

No menos importante fue la recreación escénica de los personajes dentro de la sala de conciertos. Este elemento fue la ficha clave para que el público se pudiera acoplar más a los sucesos del poema sinfónico. Escenas como las chapoleras regalando flores hacían alusión a lo feliz que era María, recogiendo las más bellas azucenas y rosas para ofrecérselas a su querido amado y adornar con estas la sala de la hacienda y el cuarto de su amor.

Otra de las escenas relevantes en el estreno del poema sinfónico fue recreada en el tercer movimiento, cuando el actor que

representaba a Efraín, al darse cuenta de la muerte de María y en medio del llanto de sus parientes, desde lejos grita y sulfurado sale corriendo hacia el féretro imaginario. De nuevo cayendo de rodillas grita con fuerza un ino! con un aliento fatigado y desconsolado. Los llantos se escuchan por todas partes y esto genera en el público una sensación mucho más real y vibrante de tristeza y melancolía.

La clausura del festival fue el lugar indicado en el tiempo indicado para dar estreno mundial al poema sinfónico, justo cuando en el 2017 se celebraran los 150 años de la obra cumbre de Isaacs, y que, entre otros eventos culturales, también se estrenara paralelamente la ópera "Isaacs" del ilustre maestro Alberto Guzmán Naranjo, que fue un homenaje al primer escritor colombiano que, en todas sus facetas, es símbolo de lo que significa esa tortuosa construcción de un sentido de país.

Catálogo de obras originales para saxofón de compositores colombianos

Compositor: Atehortúa, Blas

Emilio

País: Colombia

Obra: Dúo Concertante Op. 151 N° 1

Movimientos: Cadenza, Scherzino y Danza

Duración: aprox. 5 min.

Formato: Saxofón y piano

Instrumentación: Saxofón alto y piano

Estreno: 2017

Editor: Ricardo Marín

Observaciones: compuesta en Bogotá, mayo 1988 y transcrita en Medellín, noviembre 2016, especialmente para el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Pasos, Jonny

País: Colombia

Obra: Concertino

Formato: Saxofón y piano

Instrumentación: Saxofón alto y piano

Estreno: 2017

Observaciones: compuesto para ser estrenado en el I Concurso Latinoamericano de

Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Obra: Tríptico Colombiano

Movimientos: a) Hégira b) Prosapia c) Deflagrar

Formato: Saxofón Solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Nicolás Castro Granados

Estreno: 2017

Observaciones: compuesta especialmente para ser estrenado en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Obra: Danzón para Javier

Duración: aprox. 4 min. 30 seg.

Formato: Saxofón y orquesta

Instrumentación: Saxofón soprano y orquesta o banda sinfónica

Dedicatoria: a Javier Andrés Ocampo

Estreno: 2015

Observaciones: comisionada para ser estrenada en el XIV Encuentro Universitario Internacional de Saxofón UNAM 2015

154

Compositor: Carvajal, Herman Fernando

País: Colombia

Obra: Bambuco bordado

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Luis Eduardo Aguilar

Estreno: 2013

Obra: Pal' Javi

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Javier Andrés Ocampo

Compositor: Álvarez, Petronio

País: Colombia

Obra: Mi Buenaventura

Formato: Conjunto mixto

Instrumentación: Ensamble de saxofones

Estreno: 2016

Arreglista: Juan R. Vargas

Observaciones: comisionada para ser estrenadas en la pre clausura del Festival Internacional de Saxofón de Bellas Artes Cali, Colombia 2016 por el gran ensamble de saxofones, conformado por todos los participantes

Obra: Mosaico de currulaos

Formato: Conjunto mixto

Instrumentación: Ensamble de saxofones.

Estreno: 2016

Arreglista: Juan R. Vargas

Observaciones: comisionada para ser estrenadas en la preclausura del Festival Internacional de Saxofón de Bellas Artes Cali, Colombia 2016 por el gran ensamble de saxofones, conformado por todos los participantes

Compositor: Castillo, Julio

País: Colombia

Obra: La espuela del bagre

Duración: aprox. 4 min.

Formato: Cuarteto de saxofones

Instrumentación: Saxofón soprano, alto, tenor y barítono

Compositor: Valencia, Juan Carlos

País: Colombia

Obra: María, poema Sinfónico

Movimientos: a) Introducción: Hacienda, enamoramiento, presagio y despedida b) El amor de Efraín y María desde la distancia c) Regreso de Efraín y muerte de María

Duración: aprox. 18 min.

Formato: Saxofones y orquesta

Instrumentación: Saxofón alto, saxofón soprano y orquesta sinfónica.

Dedicatoria: a Javier Andrés Ocampo

Estreno: 2017

Observaciones: comisionada para ser estrenada en la Clausura del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Obra: Concierto "Back Home"

Movimientos: a) Lento amoroso

b) Allegro enérgico c) Lento amoroso

d) Allegro furioso

Duración: aprox. 11 min 44 seg.

Formato: Saxofón y orquesta

Instrumentación: Saxofón tenor, saxofón alto y banda sinfónica

Dedicatoria: a Agustín Castro

Estreno: 2016

Observaciones: comisionada para ser estrenada en el I Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2016

Obra: Vértigo Alto

Movimientos: a) Allegro – Lento

b) Allegro Furioso c) Lento d)

Allegro Furioso

Duración: aprox. 8 min. 45 seg.

Formato: Cuarteto de saxofones

Instrumentación: Saxofón soprano, alto, tenor y barítono

Dedicatoria: a CAOVA Sax Quartet

Estreno: 2017

Observaciones: comisionada para ser estrenada en el II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes, Cali, Colombia 2017

Compositor: Moreno, Daniel

País: Colombia

Obra: Colombian Fantasy

Movimientos: a) Pasillo b)

Bambuco c) Cumbia

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Ángel Martínez

Estreno: 2017

Observaciones: compuesta para ser estrenada en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Valencia, David Fernando

País: Colombia

Obra: Un Sueño

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Estreno: 2017

Observaciones: basada en el poema "Un Sueño" de Edgar A. Poe. Compuesta para ser estrenada en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Calvachi, Ferney Lucero

País: Colombia

Obra: Tráfico Sax

Movimientos: a) Lento, Libre a modo de cadenza b) Allegro Vivo c) Largo, Expresivo poco libre

Duración: aprox. 5 min.

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Juan David Romero

Estreno: 2013

Editor: Gustavo Hidalgo

Observaciones: compuesta para el XII Encuentro universitario internacional de saxofones México 2013

Compositor: Rizo Salom, Luis

País: Colombia

Obra: Fluxux

Duración: 6 min.

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón barítono solo

Dedicatoria: a Juliette Herbet

Estreno: 2011

Compositor: Aguilar, Luis Eduardo

País: Colombia

Obra: Cascada

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Brayan Castillo

Estreno: 2017

Observaciones: compuesta para ser estrenada en el I Concurso Latinoamericano de Saxofón Clásico del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

156

Catálogo de obras originales para saxofón de compositores latinoamericanos

ARGENTINA

Compositor: Budini, Rolando

País: Argentina

Obra: Confluencia

Duración: aprox. 4 min 40 seg.

Formato: Cuarteto de saxofones

Instrumentación: Saxofón

soprano, alto, tenor y barítono

Compositor: Scavuzzo, Víctor

País: Argentina

Obra: Suite Argentina

Movimientos: a) De mi Tierra

[zamba] b) Domadores [aire de chacarera] c) Los recuerdos [milonga campera] d) Gaucha [malambo]

Duración: 14 min. 40 seg.

Formato: Saxofón y orquesta

Instrumentación: Saxofón alto y

banda sinfónica

Dedicatoria: Oscar Gieco

Observaciones: originalmente, esta Suite fue creada para clarinete, después el maestro Scavuzzo le hizo la transcripción para saxofón alto, estrenada esta misma por el saxofonista Ariel Ruiz Días

Compositor: Schiavi Gon, Guillermo

País: Argentina

Obra: Lujo Negro

Duración: 3 min. 30 seg.

Formato: Conjunto mixto

Instrumentación: 2 Saxofones

sopranos, 2 altos, 2 tenores, 2 barítonos y percusión.

Estreno: 2017

Observaciones: se compuso para ser estrenada e interpretada en la pre-clausura por todos los participantes del II Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

BRASIL

Compositor: Santoro, Claudio

País: Brasil

Obra: Choro Concertante

Formato: Saxofón y orquesta

Instrumentación: Saxofón tenor y orquesta

COSTA RICA

Compositor: Bonilla, Jesús

País: Costa Rica

Obra: Pampa

Duración: aprox. 4 min.

Formato: Saxofón

Instrumentación: Saxofón alto y piano

Dedicatoria: a Sofía Zumbado

Estreno: 2007

Arreglista: Roy Loza

Observaciones: comisionada por Sofía Zumbado para el Concurso Nacional de Saxofón en México, 2007 y grabada en el mismo país en el 2011 en su disco "Disparate y Locura"

Compositor: Camacho, Marvin

País: Costa Rica

Obra: Postludio

Formato: Saxofón y orquesta

Instrumentación: Saxofón, barítono y
banda sinfónica

Estreno: 2012

Observaciones: La obra fue escrita en
el 2012 con pre-estreno el 20 de mayo del 2013 en
Cartago - Costa Rica y estreno el 23 de mayo del 2012
en el teatro popular Mélico Salazar, ciudad de esta
misma región

Compositor: Mora, Eddi

País: Costa Rica

Obra: Concierto Cornell

Movimientos: a) Marcha b) Danza c) Quasi
Tango

Formato: Cuarteto de saxofones y banda
sinfónica

Instrumentación: Saxofón soprano, tenor
alto, barítono y banda sinfónica

Dedicatoria: al Cuarteto de saxofones
SONSAX

Estreno: 2015

Observaciones: comisionada por la
Universidad de Cornell en EE.UU., fue estrenada
por primera vez por el cuarteto tico "Sonsax" y
posteriormente interpretada en el 2015 por
este mismo, en el XIV encuentro universitario
internacional de saxofón en México

Compositor: Ramírez, Nelson

País: Costa Rica

Obra: Capricho del campesino triste

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón alto solo

Dedicatoria: a Javier Valerio

Estreno: 2012

MÉXICO

Compositor: Martínez Serrano, Arodi

País: México

Obra: Laní

Formato: Saxofón solo

Instrumentación: Saxofón soprano Solo

Dedicatoria: Eduardo Vázquez Rayón

Estreno: 2017

Observaciones: compuesta para ser
estrenado en el I Concurso Latinoamericano de
Saxofón Clásico del II Festival Internacional de
Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

VENEZUELA

Compositor: Romero, Aldemario

País: Venezuela

Título: Quirpa con Variaciones

Formato: Cuarteto de saxofones

Instrumentación: Saxofón soprano, alto,
tenor y barítono

R referencias

Duque, E. A. (28 de 09 de 2016). Programa de mano. Recorridos por la música de Cámara. Temporada nacional de Conciertos, Banco de la República. Issuu. (Banrepcultural, Productor) Recuperado de https://issuu.com/banrepcultural/docs/programa_de_mano_cuarteto_avalon

Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías, (s. f.). Recuperado de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Blas_Emilio_Atehortúa_Amaya

Isaacs, J. (2000). María. En J. Isaacs, y B. V. Jácome (Ed.), *María*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcb56g2>

Mincultura. (2017). En 2017, Colombia conmemora el Año Jorge Isaacs. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/En-2017,-Colombia-conmemora-el-Año-Jorge-Isaacs.aspx>

Mora, C. (2010). *En torno a María de Jorge Isaacs*. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-maria-de-jorge-isaacs/html/b97386d9-7abc-4883-ba34-a8d00309263f_2.html#l_0_

Santa Ruiz, L. (2016). *El viaje como desencadenante en María de Jorge Isaacs*. Recuperado de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11424/LaydiViviana_Santa%20Ruiz_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y

UNO Santa Fe. (2017). *Historia del ritmo más popular de la ciudad de Santa Fe*. Recuperado de <https://www.unosantafe.com.ar/calzados/historia-del-ritmo-mas-popular-la-ciudad-santa-fe-n1498226.html>

Valencia, J. (15 de 03 de 2018). Breve descripción de la obra *María*, poema sinfónico para Saxofón alto, Saxofón soprano y orquesta sinfonica - Juan Carlos Valencia Ramos. (J. S. Caicedo, Entrevistador) Manizales, Caldas,

Colombia. Recuperado de https://www.facebook.com/messages/t/juan.c.ramos.125?fb_dtsg_ag=-Adyo-bNyRiGqVE8nJV0C8YP_hj-DXSrgK4lyHvm-PwVhcpA%3AAAd-y3zeQcMP5AzBfh4YVK99ZJDv-6tEQAj5BGpY_vzzN2o7g

Valencia, J. (15 de 03 de 2018). Breve descripción de la obra *Vértigo Alto* para cuarteto de Saxofones - Juan Carlos Valencia Ramos. (J. S. Caicedo, Entrevistador) Manizales, Caldas, Colombia. Recuperado de <https://mail.google.com/mail/u/0/#search/juan+carlos+FMfcgxmZTIgSJwXfSjchGgLF-CHWKNBkB>