

Análisis

Amalgama, de Jose M. García Laborda, surge del encuentro en Murcia del compositor con el saxofonista Manuel Miján, ya que ambos se encontraban entonces dando clases como Profesores en el Conservatorio de esta ciudad. La obra fue estrenada por el citado saxofonista el 22 mayo de 1989 en el curso de un programa radiofónico en directo para RNE.

Características musicales

Como ya hemos citado al hablar de la obra de García Laborda, a partir de finales de los ochenta el compositor empieza a demostrar uno de los rasgos de su estilo compositivo en esos años: cierto automatismo espontáneo, derivado de una inspirada inventiva y del dominio de unos recursos compositivos característicos, a los que no son ajenos ciertos procedimientos seriales libres (especialmente una escala de dos hexacordos complementarios). Al igual que muchas otras obras, *Amalgama* fue gestada en un breve período de tiempo, y de ello deviene una especial frescura e inventiva melódica.

Cita el autor: “*Amalgama*” es una palabra derivada de la química y que significa combinación, unión o mezcla de dos elementos. Este término se emplea también en la métrica musical, bajo la denominación de metros binarios y ternarios. Me pareció muy adecuada este título para reflejar las diversas combinaciones que aparecen en mi composición musical”. Pero el término no sólo aporta una propuesta verbal a la obra; en una breve explicación, Laborda mismo demuestra en su partitura los siguientes parámetros que derivan de la amalgama de los instrumentos.

- Una combinación de *dos* escalas modales elaboradas a partir de planos armónicos que combinados entre sí dan por resultado un cromatismo parcial de 10 sonidos: a) *do, do#, mi, fa#, sol y sib*; b) *re, mib, fa#, sol#, la y do*. Cada modo aporta seis sonidos organizados sobre *dos* células interválicas similares (segunda menor, tercera mayor)
- Una combinación de *dos* unidades métricas: $3/8$ y $2/8$ que aparecen como elemento de disolución del transcurso musical.
- Una combinación de *dos* notaciones: notación métrica tradicional y notación libre, para configurar los dos materiales
- Una combinación de *dos* materiales: material fijo derivado de los modos (*forma estructurada*) y material indeterminado (*campo de disolución*) que operan en contraste.

Como podemos ver, todos los elementos se amalgaman y al igual que en *Bisonante*, se establece un diálogo libre de jerarquías entre los dos instrumentos. Pasemos ahora a un análisis más concreto.

La obra tiene una disposición formal bastante libre y aunque tampoco haya elementos sobre los que extraiga el discurso de una forma metódica, sí es cierto que determinados giros melódicos o disposiciones métricas valdrán como células motivicas para enlazar unas secciones con otras.

Estudio Formal

En el primer compás un rápido giro melódico del saxofón presenta el material interválico tipo *a* y ello es respondido por el piano de forma vertical. En el tercer compás observamos la misma disposición del motivo anterior pero modificado por el sobreagudo del saxofón, el trémolo de piano y el final “a solo” del saxofón. La nota que crece del saxofón, da la entrada a un rápido pasaje en cinquillos del piano que el saxofón interrumpe con un motivo cuyo elemento expresivo peculiar es el contraste brusco de dinámica en muy breve tiempo. A continuación el pasaje del piano realiza una progresión con el motivo levemente variado en su interválica y alcanza el registro agudo del instrumento.

The image displays a musical score for Saxophone (Saxo Mi b) and Piano. It is organized into three systems of staves. The first system features the Saxophone part with dynamics *f*, *p*, *subito*, *f*, and *sf*, and the Piano part with *ff*. The second system shows the Saxophone part with dynamics *f*, *p*, *f*, *ff*, *f*, and *p*, while the Piano part has *mf* and *f*. The third system shows the Saxophone part with dynamics *f*, *ff*, *p*, *f*, *p*, and *f*, and the Piano part with *p* and *cresc.*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Aparece por primera vez en el saxofón los compases 2/8, 3/8 que interrumpen al piano. Su procedencia motívica podría partir del final del quinto compás. A continuación un pasaje donde piano y saxofón se alternan un motivo precedente del piano al que se le sustraen, añaden, o modifican rítmicamente, da paso a una posible segunda sección, compás 20.

Todo ello deriva de que mientras que si anteriormente el hexacordo sobre el que estaban construidas todas la relaciones interválicas era el tipo *a*, aquí aparece por primera vez un material con tipo *b*. El piano realiza un motivo sincopado también nuevo en la mano derecha, que es coloreado con una tallea rítmica 3-3-2 de semicorcheas que descienden cromáticamente en su mano izquierda. El saxofón, responde a unísono, después del agregado de notas del piano.

The image shows a musical score for saxophone and piano. It is divided into two systems. The first system starts at measure 17 and includes a tempo change to 184 and a dynamic marking of *f*. The second system starts at measure 21 and includes dynamic markings of *pp* and *f*, and a "1/2 Souffle" instruction. The piano part features complex rhythmic patterns and dynamic contrasts.

Algunas interrupciones de los compases 2/8 y 3/8 se suceden en las varias repeticiones que este motivo suscita. El piano realiza intervenciones esporádicas, remarcando el ritmo del motivo con agregados del hexacordo, hasta el compás 34. Aquí un pasaje en seisillos ascendente con la combinación de los dos hexacordos, finaliza con la tlea anterior en forma acórdica descendente. Tres compases 3/8-2/8-3/8 nos llevan a una tercera sección de carácter totalmente libre, casi improvisatorio.

En esta nueva sección (aproximadamente del compás 40 al 60) el material se dispersa y aparecen motivos precedentes sin un hilo temático claro: motivo de dinámica contrastante, figuración rítmica del piano que parece aludir a los compases de amalgama tan recurrentes, mordente que descansa sobre nota larga del inicio y motivo en compás 50 de la segunda sección en el saxo.

The image displays a musical score for a piano piece, consisting of four systems of staves. The first system (measures 36-40) features a melodic line with a tempo marking of quarter note = 80 and a dynamic of *f*. The piano accompaniment includes chords and moving lines. The second system (measures 10-14) shows a melodic line with dynamics *f*, *p*, *f*, *sf*, *p*, *f* and a *tremolo* instruction. The piano accompaniment has dynamics *f*, *p*, *ff*, *ff*. The third system (measures 43-45) includes a *frullato* instruction and dynamics *f*, *f*, *p*, *f*, *p*, *f*, *p*, *cresc.*, *sf*, *sf*, *sf*. The piano accompaniment has dynamics *f*, *ff*, *p*, *ff*, *f*. The fourth system (measures 46-48) shows a melodic line with dynamics *ff*, *f*, *f* and piano accompaniment with dynamics *ff*, *p*, *ff*, *ff*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

En el compás 61, continua la variación progresiva sobre elementos anteriores pero de una forma más lineal. Así encontramos, el motivo inicial de la obra en el compás 61 pero con la interválica tipo *b* o la disminución rítmica del motivo de la segunda sección en el compás 62 en el piano.

The image shows a musical score for saxophone and piano. The top system covers measures 61 to 63, and the bottom system covers measures 64. The tempo is marked as quarter note = 80. The score includes various dynamic markings: *f*, *ff*, *sf*, *p*, and *pp*. There are also performance instructions: "aliss." (allegretto) and "1/2 Souffle". The piano part is highly rhythmic with many beamed notes, while the saxophone part is more melodic with some slurs and accents.

Tras un descenso cromático con la el nuevo motivo rítmico en el piano, el saxofón primero invirtiendo el motivo rítmico del piano y luego con un cinquillo que asciende hasta un *re#* sobreagudo llegamos a la cuarta sección, muy contrastante con respecto a las anteriores.

La cuarta sección, de carácter melódica y una textura clara de melodía acompañada, tiene dos partes diferenciadas. La primera va del compás 73 al 86, la segunda del 90 al 104. En la primera, el saxofón, sobre un *ostinato* en negras del piano, realiza una melodía de carácter neomodal. El piano con su mano derecha, responde con una imitación a partir del compás 76. Dos compases de amalgama con un multifónico del saxofón interrumpen la melodía y el piano, todavía con el *ostinato*, toma ahora la iniciativa con un tema de carácter más reflexivo. El saxofón realiza un acompañamiento en seisillos descendentes en base a la interválica *a*.

The image displays a musical score for piano and saxophone, spanning measures 73 to 84. The tempo is marked as quarter note = 132. The score is in 4/4 time. The piano part is written in the bass clef, and the saxophone part is in the treble clef. The score includes various dynamic markings such as *mf*, *ff*, *f*, and *p*. There are also markings for *gliss.* (glissando) and *8va* (octave). The score is divided into systems, with measures 73-75, 76-79, 80-83, and 84. The piano part features complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and rests. The saxophone part features melodic lines with slurs and accents.

De nuevo los compases de amalgama interrumpen el discurso, aunque aquí deberíamos hablar mejor de generadores de forma puesto que establecen una separación sólida entre las dos partes bien diferenciadas de la cuarta sección.

En la segunda parte el saxofón, con el motivo inicial de la obra realiza una melodía cuyo carácter tiene relación neomelódica con la primera parte de esta cuarta sección. La interválica ahora surge de la combinación de los hexacordos que suponen una progresión de una segunda mayor ascendente con respecto al motivo del inicio de la obra. El piano aporta un tapiz impresionista con sucesión de acordes mayores cuya distancia de las fundamentales es una quinta disminuida. De nuevo los compases de amalgama en los compases 99, 100, 101 funcionan como interruptores del discurso. Todo ello alcanza hasta el compás 105, aquí se

suceden dos breves episodios a solo entre saxo y piano que nos conducen a la cadencia.

The musical score consists of four systems of staves. The first system (measures 87-92) shows the saxophone playing a melodic line with dynamics *f* and *pp*, while the piano accompaniment features chords and triplets. The second system (measures 95-98) is marked 'expressivo' and shows the saxophone with dynamics *mf* and *sf*, and the piano with *pp*. The third system (measures 100-103) features the saxophone with dynamics *ff*, *pp*, and *ppp*, and the piano with *pp* and *ppp*. The score includes tempo markings of $J=184$ and $J=132$, and a common time signature 'C'. There are also asterisks and 'Cia.' markings interspersed between systems.

La cadencia conlleva la peculiaridad de ser conjunta entre ambos instrumentos. En ella el autor trabaja diferentes articulaciones sobre notas largas en el saxofón, inserta multifónicos y motivos muy rápidos con grandes saltos interválicos. Observamos también un pequeño bucle aleatorio de 10 segundos entre los dos instrumentos con la interválica conjunta. El saxofón realiza sus notas desde una disposición lineal y el piano de forma vertical. Los compases de amalgama también tienen su cabida: sobre un multifónico sostenido por el saxofón, el piano realiza los motivos rítmicos que lo caracterizan.

Coda

$\text{♩} = 80$

The musical score for the Coda section consists of four systems of music. The first system shows the beginning of the piece with a tempo marking of $\text{♩} = 80$. The piano part features a complex rhythmic pattern with slurs and accents, marked with *mf*. The violin part has a melodic line with slurs and accents. The second system continues the piano part with a triplet of eighth notes marked *f*, and the violin part with a melodic line marked *ff*. The third system features a glissando in the violin part and a triplet of eighth notes in the piano part marked *f*. The fourth system concludes the piece with a piano part marked *pp* and *ppp*, and a violin part marked *ff* with a glissando and a *subito* dynamic change. The score includes various performance instructions such as *mf*, *f*, *ff*, *pp*, *ppp*, *gliss.*, and *subito*. There are also asterisks (*) and a circled '3' indicating specific musical features.

M₁₀

Murcia
25-IV-1989

Consecuencias para el repertorio

Amalgama supone un reto para cualquier saxofonista. En ella se dan cabida prácticamente todas las posibilidades instrumentales. Es ciertamente una obra redonda como lo atestigua que todavía se interprete y haya sido grabada varias veces por diferentes saxofonistas, entre ellos el destinatario.

Su fecha de composición la empareja, además de por su calidad, con *Bisonante*, como repertorio primerizo de un instrumentos ya no en ciernes en cuanto a un repertorio contemporánea de calidad. De todas formas, todavía podemos observar en obras como *Amalgama* una exploración sistemática de los recursos. El lenguaje saxofonístico comenzaba a ser conocido y comprendido por los compositores gracias a la labor entre otros de su destinatario que tantas obras ha estrenado, ya no solo como solista, sino como miembro de diferentes cuartetos (“Orpheus” y “Cuarteto Español de Saxofones”)

Javier Evil González Pereira

("Un acercamiento a la música española contemporánea para saxofón a partir de la segunda mitad del siglo XX").