

EL SAXOFÓN EN LA MÚSICA CLÁSICA NIPONA

Luis R. Mazza Riquelme

Conservatorio Superior de Música *Manuel Massotti Littel* de Murcia

Norberto López Núñez

Escuela de Música de la *Agrupación Musical Muleña* de Mula

RESUMEN

El presente artículo tiene por finalidad destacar la evolución y desarrollo del saxofón en la historia de la música culta japonesa. Se trata de un incipiente estudio que evidencia la falta de bibliografía científica sobre la historia del saxofón en la música culta nipona, en contraposición de los numerosos estudios realizados sobre el saxofón en la música occidental, principalmente en Europa y América. Tras una breve reseña sobre la historia de la música japonesa en general, se centra describir la evolución del saxofón ante la apertura al mundo de la isla a mediados del siglo XIX destacando la figura de Arata Sakaguchi como precursor del saxofón clásico japonés, pasando a analizar la trayectoria del saxofonista japonés Nobuya Sugawa como máximo exponente del saxofón clásico en la actualidad.

Palabras Clave: *Saxofón, Nobuya Sugawa, Música Japonesa.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to highlight the evolution and development of the saxophone in the history of Japanese cult music. This is an incipient study that demonstrates the lack of scientific literature on the history of saxophone in Japanese music, in contrast to the numerous studies on the saxophone in Western music, mainly in Europe and North America. After a brief review of the history of Japanese music in general, the focus is on describing the evolution of the saxophone before the opening to the world of the island in the mid-nineteenth century, highlighting the figure of Arata Sakaguchi as a precursor of the classical Japanese saxophone. to the Japanese saxophonist Nobuya Sugawa as maximum exponent of the classical saxophone at present.

Keywords: *Saxophone, Nobuya Sugawa, Japanese Music.*

INTRODUCCIÓN

El saxofón es un instrumento que tiene cerca de 175 años aproximadamente de vida, y por tanto, es el más joven de la familia de los instrumentos de viento. Debido a este factor, el repertorio original de música de cámara no comprende algunas épocas trascendentales de la historia de la música, que otros instrumentos, como el clarinete, el oboe, o la flauta, sí han vivido, tales como el Barroco, el Clasicismo o el Romanticismo.

El saxofón no tuvo suerte en este sentido, ya que en el momento de su nacimiento le correspondió vivir la última etapa del Romanticismo, hecho que propició que pasara desapercibido de alguna manera para los grandes compositores de este periodo, que lo desconocían o eran reacios a incluirlo en sus composiciones, por lo que el número de obras originales que existe de esta época es muy reducido (Asensio, 2004).

Pero a lo largo del siglo XX y XXI, el repertorio para saxofón ha experimentado una evolución vertiginosa en relación con el tiempo de vida que tiene, provocando el no poder asimilar ciertos estilos musicales en su repertorio, ya que van apareciendo otros más vanguardistas en periodos muy cortos de tiempo. Podemos decir que, debido a la riqueza tímbrica del instrumento, el saxofón se ha adaptado a un repertorio que engloba muchos estilos, como el Neoclasicismo, Neorromanticismo, Impresionismo, Música Atonal, Serialismo, Electroacústica, etc..., con fuertes influencias de la Música Popular, ya sea del Folklore, del Jazz, del Rock, Hip Hop, o de la Música Étnica.

Nuestra investigación ha permitido conocer el descubrimiento de la huella del saxofón desde sus inicios y de sus principales intérpretes en Japón hasta la actualidad. Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado en primer lugar un breve análisis sobre la historia de la evolución musical en Japón, en la que se han ido insertando los distintos procesos sociales, que de alguna manera han incidido en la evolución de las distintas formas musicales y de los instrumentos utilizados en ellas a lo largo de los siglos. Una vez dado este primer paso, se ha llevado a cabo la contextualización de la historia del saxofón en Japón, para analizar en qué medida, este instrumento estaba integrado en la sociedad nipona y cómo se ejecutó dicho proceso. Para ello, se ha buscado información de cómo llegó el saxofón a Japón y cómo se fue introduciendo en su cultura musical, aportando información de los primeros saxofonistas de los que hay constancia. Después de describir el recorrido del saxofón en sus albores, se ha elaborado una instantánea de la situación actual del saxofón clásico en Japón, y de sus más importantes intérpretes, ahondando principalmente en la figura de Nobuya Sugawa como máximo exponente del saxofón clásico japonés.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el campo de la musicología actual no se puede decir que haya un gran número de trabajos de investigación que aporten material bibliográfico sobre cualquier aspecto referente al saxofón en Japón, sino todo lo contrario.

El trabajo de recopilación de documentación ha sido arduo, debido a la escasa producción bibliográfica al respecto sobre la temática que nos ocupa. En el caso concreto del saxofón, es evidente que hay una gran laguna bibliográfica que hable sobre los compositores e intérpretes que se han dedicado a este instrumento a lo largo de su historia tanto en Europa como en América, y mucho menos, en Japón.

A pesar de su enorme popularidad, ya que desde su invención se ha ido situando en infinidad de contextos musicales a lo largo del siglo XX y XXI, es uno de los instrumentos menos estudiados y conocidos a nivel documental. Existen materiales bibliográficos sobre libros y artículos que hablan de la historia del saxofón, repertorio, intérpretes más importantes, aspectos técnicos del instrumento, pero todos referentes al panorama saxofonístico en Europa (en su mayoría en Francia, cuna del saxofón) y Estados Unidos.

A lo largo del proceso de investigación, no hemos encontrado documento alguno que aborde como tema vehicular la historia del saxofón en Japón o la de sus intérpretes. Por el contrario, hay que destacar, las aportaciones que se han realizado a este respecto por autores extranjeros y españoles, quienes principalmente abordan la figura del inventor del saxofón y su historia en Europa y Estados Unidos, pero que no aportan información relevante a la hora de abordar la temática de este trabajo.

Las fuentes consultadas para abordar nuestra investigación parten de una elaboración de la evolución de la música en Japón a partir de las primeras fuentes musicales sobre el siglo VI d.c hasta nuestros días, para la cual, gran parte de la información ha sido extraída del libro *La música étnica: un viaje por las músicas del mundo*, escrito por José María García Martínez, y publicado en 2002, Alianza Editorial. También se han consultado algunos artículos digitales que han completado dicha información, como, *Gagaku, japanese imperial court of Music*, Bakkalapulo, M. (2012), *La música tradicional japonesa a partir de la introducción de la música occidental*, Martínez, M. (2005), y *La Música Japonesa durante Asuka (593-710) y Nara (710-794)* Artes escénicas de Japón, Martínez, M. (2005).

La segunda línea de investigación ha sido la elaboración de una breve reseña histórica de la historia del saxofón en Japón, cuya fuente principal de información ha sido la Tesis Doctoral *The Influence of Japanese Composers on the Development of the Repertoire for the Saxophone and the Significance of the Fuzzy Bird Sonata by Takashi Yoshimatsu*, realizada por Chiaki Hanafusa en la University Of North Texas, en 2010. En este apartado del trabajo se relata, por un lado, el proceso que llevó la introducción del saxofón en Japón, en el que, el propio Hanafusa extrae información para documentarse del libro de la historia de la música japonesa, *Ongaku 50 Nenshi*, escrito por Keizo Horiuchi en 1942. En este mismo apartado del trabajo se relata la historia del primer concertista y profesor del saxofón clásico en Japón, Arata Sakaguchi, cuya información se extrae del material bibliográfico, *Saxophone Soloists and Their Music, 1844-1985: An Annotated Bibliography* (Bloomington: Indiana University Press), escrito por Harry Gee, y publicado en 1986, y del libro *A Brief History of the World Saxophone Congress 1969-2000* (Fulton, New York: North American Saxophone Alliance), escrito por Thomas Liley, y publicado en 2003. Hanafusa recopila también información de algún artículo digital, como el artículo “*Sakaguchi Sensei wo Shinonde*” (*The Memory of Mr. Sakaguchi*), y de los propios intercambios de e-mails realizados con algunas personalidades internacionales de la música, como Thomas Liley, profesor de saxofón en Joliet Junior College en Illinois, fallecido en 2013, Katsuki Tochio, uno de los saxofonistas más relevantes del panorama musical del saxofón Clásico en Japón, e imagen de la marca de saxofones japonesa Yanagisawa, y del propio Nobuya Sugawa, saxofonista al cual fue dedicada *Fuzzy Bird Sonata*. Con respecto a la información obtenida sobre Nobuya Sugawa, se ha recogido del libro *Nobuya Sugawa*, escrito por Yudai Majima, y publicado en 2005 (Tokyo: Sekirei), de la página oficial de Yamaha Corporation, de la página web del Club de Fans de Nobuya Sugawa, y de la propia página de Sugawa.

METODOLOGÍA

Uno de los primeros problemas a los que se enfrentan los saxofonistas es la escasa documentación existente referente a compositores que han escrito para el repertorio de este instrumento, debido principalmente a la corta edad del mismo. Este problema se agranda, más aún si cabe, cuando se trata de compositores fuera del ámbito de Europa, y en particular de Francia, cuna de la escuela del saxofón clásico.

El desarrollo metodológico consta de una reseña sobre la evolución histórico-musical de Japón, en la que se refleja cómo han ido apareciendo y desarrollándose los diferentes géneros tradicionales en el país nipón. A través de la búsqueda bibliográfica, se ha desarrollado un resumen de la evolución de los distintos instrumentos y géneros musicales en Japón. Dentro de dicha reseña, se han tenido en cuenta los diferentes regímenes

políticos que se sucedieron en el país, y la importancia que tuvieron en la transformación del folclore japonés a través de las distintas épocas.

Una vez planteado este proceso histórico, se contextualiza dentro del mismo el transcurso de cómo y en qué circunstancias apareció el saxofón en Japón, un país que se encontraba cerrado y blindado por parte del gobierno para que no hubiera ninguna contaminación cultural que pudiera provenir del exterior, y sobre todo, de occidente.

A partir de la documentación hallada, se ha realizado un extracto de la historia del saxofón desde el momento histórico en el que Japón abre las puertas de sus fronteras y empieza el proceso de intercambio económico y cultural con el resto del mundo. En él, se da a conocer cómo se fue introduciendo el saxofón en el entorno cultural nipón de una forma paralela a la música occidental que se estaba instalando en el país, y quiénes fueron los primeros saxofonistas que impulsaron el repertorio clásico de este instrumento, acercando a los compositores japoneses a dicho instrumento, y creando así una plataforma necesaria para la difusión de su repertorio entre los posteriores saxofonistas y el público japonés.

Los objetivos principales de nuestra investigación son:

1. Adquirir un conocimiento general sobre la historia del saxofón en Japón.
2. Conocer cuáles fueron las circunstancias por la que se introdujo el saxofón en Japón.
3. Conocer la figura de Arata Sakaguchi y Nobuya Sugawa así como su vinculación al saxofón.

LA EVOLUCIÓN MUSICAL EN JAPÓN

La cultura musical en Japón se desarrolla, al igual que en el resto de países del sudeste asiático, como un continuo enfrentamiento entre los partidarios de la música moderna y los defensores de la música tradicional.

Según García (2002), la música japonesa primitiva no existe como tal, sino que utiliza el estilo musical procedente de China, el cual empezó a desarrollarse como un recurso para acompañar los bailes y el canto durante los festejos en honor a *Confucio*¹.

El sistema tonal chino² estaba basado en el sistema pentatónico, cuya característica principal es la ausencia de semitonos en la escala musical.

El verdadero sistema musical japonés comenzó con el canto budista³, con funciones similares a las que desarrolló el canto gregoriano en occidente. El estudio del desarrollo musical en Japón es muy difícil, debido a la falta de fuentes derivadas de la ausencia de escritura durante los primeros siglos después de Cristo. Sin embargo, las fuentes musicales comienzan a aparecer a partir de dos periodos importantes en el país nipón, como son *Asuka* y *Nara*.

Según informa Martínez (2002), con el inicio del período *Asuka* (552 a 710 d.C.) se produjo la llegada del budismo al archipiélago. Durante este período se desarrollaron significativas transformaciones artísticas, sociales y políticas, que propiciaron la introducción de estilos de música religiosa. Con el emperador Koutoku, año 645 d.C. se realizaron una serie de reformas conocidas con el nombre de *Taika*, que permitieron un desarrollo músico-cultural en el país.

¹ Confucio (551 a. C. -479 a. C.) fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo o confucionismo.

² El sistema tonal Chino estuvo vigente hasta el periodo Ching (1644-1911), cuando los músicos chinos empezaron a admitir la escala diatónica y la afinación temperada, en vez de la afinación natural. García Martínez, J.M. (2002). *La Música Étnica: Un viaje por las músicas del mundo*. Madrid: Alianza Editorial. pág. 185.

³ El budismo es una religión no teísta cuyo fundador es Gautama Buda. Su origen fue la India, aunque el país con mayor número de seguidores actualmente es China.

Con la *Taika* comienza una transformación de los conjuntos musicales y de los diferentes estilos que existían en el país. El canto budista, origen del posterior desarrollo musical en Japón, se conocía con el nombre de *Shōmyō*. Éste podía ser recitado o cantado. Los textos de estos cantos siempre pertenecían al budismo y podían estar en tres idiomas diferentes: Sánscrito (idioma clásico de la India), chino clásico y japonés. Además, aunque normalmente se desarrollaban “a capela”, podían introducirse instrumentos en forma de acompañamiento.

García (2002) informa que, de la influencia de los primeros cantos budistas surgió una música cortesana inspirada en China (siglo VII), similar a la música coreana, llamada *Gagaku* (música elegante). El *Gagaku*, interpretado principalmente para la nobleza y la clase alta de la sociedad, se estableció en el período Heian⁴, hacia la primera parte del siglo IX, aunque surgió en el siglo VII. En esa época, este género musical era interpretado por un conjunto de treinta instrumentos que interpretaban piezas originales de Corea, China, India y Japón. Se caracteriza por ser música instrumental, en la que los instrumentos melódicos ejecutan la melodía de forma heterofónica, derivada de la multiplicidad simultánea de líneas melódicas no necesariamente polifónicas, tantas como ejecutantes hay, además de tener ausencia total de pulsación rítmica regular.

El *Gagaku* es considerado como el primer gran género musical japonés, y uno de los primeros orquestales del mundo. Se puede clasificar en tres categorías, según utilice música extranjera original, música japonesa pura, o música compuesta en Japón con influencia de otros países. Dentro del *Gagaku* diferenciamos entre el *Togaku* (China) y el *Komagaku* (Corea). La tercera categoría que encontramos sería el *Bugaku*, que incluye acompañamiento de danza. Según García (2002), a la hora de interpretar el *Gagaku*, el intérprete escucha a sus compañeros al modo de los conjuntos de cámara clásicos y los combos de jazz. Produciendo en él un sonido heterofónico derivado de las múltiples líneas melódicas simultáneas no necesariamente polifónicas, tantas como ejecutantes hay, produciéndose una sincronización. El ejecutante recibe, junto con las notaciones de la música, instrucciones precisas acerca de la postura, los gestos y demás elementos visuales que intervienen en la interpretación.

Por otra parte, el vestuario también es importante dentro de la interpretación del *Gagaku*. Así, Shogo Anzai (2012), actualmente músico de la corte del conjunto japonés *Imperial Gagaku*, dice que: “Los músicos llevan trajes magníficamente detallados, y se sientan dentro de un escenario complejo, que se suma al esplendor de *Gagaku*”.

El predominio del *Gagaku* en Japón terminó en el siglo XII⁵, cuando se produjo el acceso al poder de la clase guerrera, sustituyendo a la nobleza. De este modo, el *Gagaku* solamente se siguió interpretando en la corte imperial de Kioto.

Con la llegada de la edad moderna en Japón, aparece un mayor desarrollo y práctica de los instrumentos musicales, surgiendo una serie de nuevos géneros musicales. Éstos, estarán ligados a una serie de funciones dentro de la sociedad japonesa. Los tres instrumentos musicales más importantes que aparecen en Japón son el *shakuhachi*, el *koto*, el *shamisen*.

El *sokyoku* es un género musical compuesto para *koto*. Este género musical fue creado por el monje budista Kenjun (1547-1636), quien por primera vez emplea este instrumento para acompañar canciones.

Por otra parte, el *shamisen* se usa para el acompañamiento de dos tipos de música vocal, como son los cantos melódicos y los cantos narrativos. Se divide en dos variedades que son el *jiuta* (música pura) y el *nagauta* (acompañamiento de danza).

⁴ El Período Heian (794-1185) es el último periodo de la época clásica de la historia japonesa. En este periodo, el Confucianismo alcanzó su punto máximo. Se considera también como la época cumbre de la corte imperial japonesa, destacando por su arte, en especial la poesía y la literatura.

⁵ García (2002), argumenta que en el s. XII, siguiendo el ejemplo de China, se creó una oficina de la Música y un Gran Pabellón del Sonido en Japón. Así se empezó a desarrollar el trabajo de muchos compositores, como una forma de fomentar la música folclórica japonesa.

Por último, el *shakuhachi* era originalmente interpretado como parte de los servicios del Zen.

Sin embargo, Martínez (1997) afirma que, con el inicio del siglo XVII, el desarrollo de las artes en Japón va a sufrir un importante revés, con la instauración del *shogunato Tokugawa*. El *shogunato*⁶ *Tokugawa*⁷ se desarrolló durante 264 años, en el que se instaura una política de aislamiento conocida como *Sakoku*⁸ (1641), en la que nadie podía entrar ni salir del país, estando prohibido bajo pena de muerte. El establecimiento de esta política supuso una restricción casi total de todas las relaciones comerciales y culturales con el resto del mundo. El *sakoku* estuvo vigente hasta 1853, cuando el comodoro Matthew Perry⁹ se presentó con una flota de buques de guerra de Estados Unidos para exigir la apertura del comercio con Japón. Así, se puso fin a 251 años de aislamiento de Japón.

El *shogunato Tokugawa* finalizó con la entrega del poder al emperador *Meiji*, en 1867, desencadenando la *Restauración Meiji*¹⁰, que permitió una importante modernización de todo el país, comenzando a entrar la música occidental.

Martínez (1997), afirma que la influencia de otras culturas sobre la nipona tras el fin de la política aislacionista es observada por muchos autores como una invasión, que se puede denotar en cualquier aspecto cultural.

Dicha influencia occidental provoca una fusión de estilos en folclore nipón, que García (2002), define como un cambio en la cultura musical: se intenta una fusión que acerca al bagaku al sistema tonal y armónico europeo, al tiempo que se agrandó el número de instrumentos de la orquesta al estilo de las bandas sinfónicas europeas, y se adaptaron los motivos melódicos al gusto occidental. Las corales infantiles y de obreros abandonaron el estilo monofónico por la armonización “a la europea”.

La reacción ante esta occidentalización de la música en Japón se produce en torno a 1950, cuando musicólogos y diferentes autoridades se dan cuenta de la pérdida de la música autóctona. De esta forma se decide crear una escuela nacionalista de compositores de música de concierto, que se podría reconocer como un impulso nacionalista más.

El nacionalismo japonés es contemporáneo al resto de los nacionalismos musicales que se desarrollaron entre mediados de los siglos XIX y XX en países de Europa como Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, España o Gran Bretaña. La occidentalización de la música japonesa se apodera de la cultura musical nipona, que se empapa de diversos compositores extranjeros, entre los que cabría destacar a Mahler, Cage, Gerswin, Messiaen, Strauss y Stockhausen. Dichas influencias son constantes entre algunos de los compositores nipones contemporáneos como Yasushi Akutagawa, Fumio Hayasaka, Toshiro Mayuzumi, Yoshihisa Tira, Isao Tomita e Hiroki Tsurumot.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta la influencia que, a partir de finales del siglo XIX va a tener la música nipona en compositores extranjeros de renombre. Según documenta Martínez (1997), la musicóloga Irene Suchy, profesora de la Universidad de Viena, con numerosas publicaciones y estudios sobre la educación musical y la música en Japón, defiende sobre la influencia de la música occidental en Japón que, algunos compositores alemanes que vivieron en Japón entre 1872 y 1945, se atrevieron a utilizar músicas consideradas por ellos como japonesas para el uso de arreglos occidentales de piezas tradicionales. Del mismo modo, afirma en cuanto a la influencia occidental en el

⁶ Los shogunatos consistían en una dictadura militar, en la que se sometía al emperador de Japón. Existía la figura del shogun, como jefe general de las fuerzas armadas, que tenía el poder político y militar del país. Mientras, el emperador conservaba el poder espiritual y religioso, así como el poder en la Corte Imperial de Kioto. Este régimen se asemeja a las monarquías absolutistas católicas en Europa, durante la Edad Media.

⁷ El shogunato Tokugawa fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en todo Japón. Fue instaurado por Tokugawa Ieyasu, fundador del clan Tokugawa en 1603.

⁸ Sakoku significa literalmente cierre del país.

⁹ Matthew Perry (1794-1858) fue un oficial naval de EE.UU. que rompió el aislamiento internacional de Japón y lo forzó a abrirse a los demás países extranjeros a través del impulso del tratado de Kanagawa, en 1854.

¹⁰ Mutsuhito, conocido como Emperador Meiji (1852-1912), fue el Emperador de Japón número 122, de acuerdo con el orden tradicional de sucesión imperial japonés, reinando desde el 3 de febrero de 1868, hasta su muerte.

desarrollo musical japonés que, entre estos compositores hubo siempre una tendencia a considerar a la música occidental como superior, a buscar un "mejoramiento" en la música japonesa.

De forma posterior, diferentes compositores de fama mundial van a desarrollar una parte de su obra relacionada con Japón. Así, el compositor alemán Karlhein Stockhausen compone *Der Jahreslauf* (1977) para conjunto de música cortesana *Gagaku*. Sin embargo, la estructura que utiliza en su composición es diferente a la tradicional, pues introduce rasgos occidentales en ella. Esta pieza fue posteriormente adaptada para instrumentos occidentales y cinta magnetofónica, convirtiéndose en el primer acto de su opera *Martes de Luz* (1991). Además, tendrán una enorme influencia los compositores Peter Sculthorpe, Barry Conyngham (alumno de Takemitsu) y Anne Boyd en su obras de la música cortesana llamada *Gagaku*.

Por último, la compositora estadounidense, Louis Vierk estuvo en Japón en 1996 trabajando estrechamente con el conjunto de *Reigakusha*. De esta colaboración surgió la pieza *Silversword* para conjunto *Gagaku*. Anteriormente, en 1983, había escrito una pieza con elementos japoneses, *Hyaku Man No Kyu* para 8 ryuteki¹¹.

De este modo, la fusión que se produce actualmente entre la música occidental y japonesa, hace que Martínez (1997) concluya manifestando que en la actualidad Japón parece estar sumergida en la búsqueda de nuevos lenguajes, al tiempo que conserva tradiciones muy antiguas. El gobierno y la industria privada potencian las actividades culturales en su vida diaria, pero no solo sobre la cultura local, sino también en agrupaciones de todos los rincones del mundo.

LA EVOLUCIÓN DEL SAXOFÓN EN JAPÓN

Hanafusa (2010) afirma que la historia de la música instrumental de viento occidental en Japón se puede remontar al momento en que el gobierno japonés volvió a abrir sus puertas al mundo exterior en 1854. Muchos países enviaron a Japón a sus embajadores con sus ejércitos y bandas de música militar para el acompañamiento en los actos de negociaciones con el gobierno.

El gobierno japonés sintió la necesidad de adoptar el estilo militar occidental, incluyendo el modelo de banda militar. Las bandas anteriores en Japón no tenían muchos instrumentos; de hecho, estas bandas solamente estaban constituidas por tambores, unos pocos instrumentos de latón, y una especie de flauta¹². La primera iniciativa de banda de estilo occidental se llevó a cabo bajo la batuta del director de banda de música militar inglés, John William Fenton (1828-1883) en Yokohama en 1869; el saxofón no se incluyó en la banda en este momento.

En 1871, cuando el gobierno japonés creó los departamentos de la marina y el ejército de tierra, se adoptó el estilo occidental original de banda militar a la marina, y se creó una nueva formación para la banda del ejército de tierra. Mientras que la banda de música de la Marina mantiene el estilo inglés, la banda del ejército adoptó el estilo francés, contratando a Gustave Charles Desire Dagon (1845-1898), que fue uno de los militares franceses enviados en misión militar a Japón para enseñar a tocar los instrumentos de viento, que ya estaban incluidos en la plantilla de la formación. Asimismo, Horiuchi (1942) hace constar en el libro de historia de la música japonesa, *Ongaku 50 Nenshi*, que cuando el coronel italiano Angelo¹³ visitó al emperador japonés Hidekazu Ozasa en 1874, que era el director de la banda del ejército, estudió tanto lecciones de Clarinete como de saxofón con él.

¹¹ El ryuteki es una flauta travesera, que solía utilizarse en el gagaku.

¹² La instrumentación detallada no se proporciona en el anexo, pero probablemente el flautín se utilizó en la plantilla de la banda.

¹³ Su nombre completo no viene recogido debido a que el nombre está escrito en japonés. Según Horiuchi, él era director de una banda militar italiana, que dirigió a cientos de músicos de distintos países europeos.

Horiuchi (1942), afirma que la utilización del saxofón como instrumento solista en Japón comenzó probablemente alrededor 1887. Durante este periodo, la forma de vida en Japón se hizo cada vez más occidentalizada. La población de mayor poder adquisitivo, a menudo tenía la posibilidad de relacionarse con la población extranjera. Este hecho hizo que esta parte de la sociedad se culturizara en la música a través de multitud de conciertos en los que se incluía en sus programas *Conciertos para Piano y Orquesta*, o *Violín y Orquesta*. Casualmente, se encontró una obra para saxofón en un programa de concierto, en la 12ª Dainippon Ongakukai (12 Concierto de música japonesa), celebrada en diciembre de 1883, en el que se incluía una obra de saxofón y piano, *Solo Sur La Tyrolienne* (1861), compuesta por Léon Chic (1819-1916); esta interpretación se llevó a cabo por un saxofonista de la banda del ejército, aunque el nombre del intérprete no aparece en el programa¹⁴.

En el tiempo transcurrido entre la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895)¹⁵ y la Ruso-Japonesa (1904), el comercio y la industria floreció en Japón. Muchas empresas comenzaron a publicitar sus productos de manera más activa. En esta época, se creó una banda de música civil que tocaba, no sólo en hoteles o fiestas de baile, sino también para la publicidad. Las empresas contrataron a esta banda civil para realizar desfiles por las calles y publicitar sus productos. Estas bandas, llamadas “Jinta”, incluían muchos músicos retirados del ejército. Los músicos de estas bandas también tocaban música de jazz, que era un gran atractivo para el público en ese momento. La instrumentación del “Jinta” consistía en dos Clarinetes, una corneta, un trombón o saxohorn bajo¹⁶ y tambores. A menudo, se usaba también una flauta y más tarde, se añadió un saxofón.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura estadounidense tuvo un impacto significativo en la población de Japón: el jazz americano, de pronto marcó la tendencia en Japón. Muchos músicos japoneses empezaron a tener una influencia de los músicos de jazz, no sólo de los Estados Unidos, sino también de otros países como Filipinas. El saxofón se tocaba tanto en el jazz como en la música de las bandas militares, y de esta forma fue como el público empezó a tener más oportunidades para escuchar este instrumento; aun así, el saxofón en la música clásica todavía no fue tan familiar para los japoneses hasta la aparición de Arata Sakaguchi.

ARATA SAKAGUCHI: PRECURSOR DEL SAXOFÓN CLÁSICO EN JAPÓN

Arata Sakaguchi (1910-1997) fue un músico (Figura 1) cuya formación fue originalmente como violonchelista. Sin embargo, las brillantes actuaciones de los saxofonistas de jazz, Adam Kobachi y Mariano Amarillo, le motivaron a aprender a tocar el saxofón sobre el año 1935 aproximadamente (Hanafusa, 2010).

¹⁴ Se puede escuchar esta obra en el Cd *Historic Saxophone*, Discográfica BIS, Copyright © 2003, intérpretes :Claude Delangle, saxophone y Odile Delangle, piano. Duración: 7'22 minutos

¹⁵ Guerra entre China y Japón librada entre 1894 y 1895 por el control con Korea.

¹⁶ Instrumento de la familia de la Tuba denominado también Bombardino, que puede estar afinado en Sib y Do.

Figura 1: Fotografía de Arata Sakaguchi.

Más tarde, Sakaguchi tuvo la oportunidad de escuchar a los grandes saxofonistas clásicos franceses, como el virtuoso y pionero del saxofón Marcel Mule (1901-2001). Estaba tan impresionado por el sonido y la técnica de Mule, que decidió estudiar con éste. Pero desde que Sakaguchi volvió de su viaje a Francia, era poco práctico estudiar con este virtuoso a través del intercambio de cartas; obviamente, esto resultó ser una tarea difícil y dio lugar a un enfoque autodidacta.

Aunque en Japón no había ni métodos de saxofón suficientes, ni maestros del citado instrumento con experiencia, la formación musical de Sakaguchi como violonchelista le ayudó a aprender a tocar el saxofón. A pesar de que no recibió formación profesional en este instrumento, sus actuaciones llegaron a ser de un gran nivel y recibieron una gran aclamación por otros músicos en Japón¹⁷.

El nivel técnico e interpretativo del saxofón en Japón ha aumentado exponencialmente en las tres últimas décadas. Este desarrollo de la educación del saxofón clásico y el nivel técnico e interpretativo en Japón sería incompleto sin el reconocimiento de las contribuciones de Sakaguchi. Debido a su actividad como intérprete y como docente, el saxofón clásico fue elevado a una posición de prominencia en Japón.

Hanafusa (2010) documenta que como intérprete, Sakaguchi estrenó la mayoría de los principales Conciertos para Saxofón del repertorio clásico con reconocidas orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Tokio, en Japón entre otras. También fue invitado al Segundo Congreso Mundial de Saxofón en Chicago, en 1970. Una vez allí, Sakaguchi interpretó *Dos Piezas para Saxofón Alto Solo*, compuestas por Hideo Kobayashi. Sus múltiples actuaciones crearon más oportunidades para que el pueblo japonés pudiera escuchar el saxofón clásico, con lo que el instrumento se hizo cada vez más popular (Gee, 1986).

Como profesor, Sakaguchi se convirtió en el primer profesor de saxofón en la Universidad de las Artes de Tokio en 1951. También dio clases como profesor en la Academia Musicae Musashino y en el Colegio de Música de Osaka, formando a muchos saxofonistas jóvenes, que más tarde, se convertirían en prestigiosos virtuosos: la mayoría de saxofonistas más conocidos en Japón actualmente, tales como Ryo Noda, Yuichi Omuro, y Nubuya Sugawa, han estudiado con Sakaguchi o alumnos destacados de éste (Gee, 1986). Del mismo modo, Sánchez (2017) comparte la idea que los tres pilares básicos del desarrollo del saxofón en Japón son Sakaguchi, Noda y Sugawa.

Además de crear una fundación educativa para los estudiantes, Sakaguchi invitó a Japón a diversos virtuosos del saxofón francés y estadounidense con el fin de promover una formación más avanzada en forma de clases magistrales a los jóvenes saxofonistas. Sus actividades no se limitaron exclusivamente a la enseñanza en las universidades: publicó

¹⁷ Extraído de: Sakaguchi Sensei wo Shinonde (1998)), *Saxophonist* 12,4.

métodos para saxofón y arreglos de música para dicho instrumento, tanto “a solo” como en cuarteto, con el fin de proporcionar materiales pedagógicos para sus estudiantes. También organizó concursos de composición para atraer a los compositores japoneses a que escribieran música original para saxofón.

En 1979, fundó la Asociación de Saxofonistas de Japón con el fin de mejorar el nivel educativo e interpretativo del saxofón en el país. Debido a estas contribuciones, Sakaguchi fue reconocido como uno de los cinco pioneros más importantes del mundo del saxofón en el Sexto Congreso Mundial de Saxofón en Chicago, en 1979¹⁸. Otros saxofonistas que fueron honrados en esta conferencia fueron Vicente Abato, Joseph Allard, Kenneth Douse, y Alfred Gallodoro. Este Sexto Congreso, además de homenajear a estos cinco pioneros, se realizó también para honrar la presencia de otros tres importantes precursores del Saxofón, como los estadounidenses Cecil Leeson y Laurence Teal, y el francés Marcel Mule¹⁹. Además, el congreso ofreció una serie de conferencias, en las que Sakaguchi fue uno de los invitados importantes que intervino en ellas junto con Mule, Trullo, Allard y Leeson (Liley, 2003).

El noveno Congreso Mundial de Saxofón se celebró en Japón en 1988, gracias a los grandes esfuerzos de Sakaguchi. Actualmente, se ha realizado recientemente el XVII Congreso Mundial de Saxofón en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015, con Branford Marsalis como presidente de honor²⁰.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SAXOFÓN CLÁSICO EN JAPÓN: NOBUYA SUGAWA

Nobuya Sugawa nació en 1961 en Japón (Figura 2). Estudió en la Universidad de la Artes de Tokyo con Yuichi Omuro, alumno directo de Arata Sakaguchi. Sugawa ha conseguido que el saxofón clásico sea aún más conocido en Japón, y ha elevado el nivel interpretativo del mismo a las cotas más altas a nivel mundial. Como lo hiciera en su momento Sakaguchi, Sugawa ha creado una conexión aún más fuerte en la comunidad internacional de saxofonistas, y ha enviado muchos jóvenes japoneses a otros países para estudiar y perfeccionar la interpretación en el saxofón. Aunque Sugawa no estudió en el extranjero, su talento como saxofonista es reconocido en todo el mundo. Debido a sus impresionantes habilidades como saxofonista, Sugawa ha sido invitado a menudo para actuar en público y realizar clases magistrales en muchos países. Su técnica y expresión musical es considerada por muchos saxofonistas como del más alto nivel²¹. Según informa Majima (2005), los compositores japoneses y el público se sienten atraídos por la calidad de su sonido y por su forma de tocar. Muchos compositores japoneses han tenido y siguen teniendo un gran interés por componer piezas para Sugawa. De hecho, más de cincuenta obras han sido encargadas por él, incluyendo el *Concierto para Saxofón y Orquesta* de Yasuhide Ito (1988), *Lamento* de Akira Nishimura (1997), *Jazz Etude* por Toshiyuki Honda y Naomi Honda (1997), y los *Cuartetos de Saxofón*, de Jun Nagao (2002). Muchos japoneses todavía no conocían el saxofón clásico cuando Sugawa debutó como solista en 1984. Pero sus actividades no se limitan a la realización de actuaciones como solista.

¹⁸ Extraído de: Sakaguchi Sensei wo Shinonde (1998)), *Saxophonist* 12,4.

¹⁹ Thomas Liley, extraído del intercambio de e mails del 19 de febrero de 2010 entre Chiaki Hanafusa y Liley.

²⁰ Información recuperada de la dirección web <http://Adolphesax.com>

²¹ Sugawa fue uno de los solistas destacados en el concierto que se realizó en XIII Congreso Mundial de Saxofón en Minneapolis, en 2003.

Figura 2: Fotografía de Nobuya Sugawa.

También fundó la Trouvere Saxophone Quartet en 1987, con el que ha grabado 13 álbumes hasta ahora; uno de ellos es un homenaje a Marcel Mule lanzado en 2001, que fue galardonado con el Gran Premio en la categoría Grabación del 56 Festival de las Artes, patrocinado por la Agencia de Asuntos Culturales de Japón. También se convirtió en un miembro de la Tokyo Kosei Wind Orchestra²². Su primera grabación fue en 1989 con una obra titulada *Once Upon a Time*, hecho que hizo que el saxofón clásico fuera más ampliamente conocido por los japoneses. Tuvo serias dificultades para realizar esta grabación, ya que la mayoría de las compañías discográficas se negaban a producir en un principio un disco compacto de saxofón clásico; sin embargo, una vez que fue lanzado el cd, muchos estudiantes de música de nivel medio y alto lo compraron. Una de las razones del éxito de la venta del cd fue que incluyó piezas muy fáciles de escuchar por personas que no estaban familiarizadas con el saxofón clásico. Esas piezas incluían transcripciones de las famosas composiciones de música clásica, como *Ombra mi fu* de George Friedrich Händel y *Le Cygne*, de Camille Saint Saëns. El éxito de la primera grabación le llevó a la grabación de un segundo Cd, *Fuzzy Bird* (1991), en el que incluyó *Fuzzy Bird Sonata* de Yoshimatsu. Muy pronto, esta composición para saxofón y piano daría a Sugawa una grandísima reputación internacional como artista.

La actividad de Sugawa como saxofonista en Japón fue aumentado con el paso de los años. A menudo, no solo se circunscribía a la práctica única de conciertos, sino también a la realización de programas de televisión. Una de sus grabaciones fue utilizada para un anuncio publicitario en TV para la Japan Tobacco Inc (1998) y para la NHK drama *Sakura* (2002), hecho que propició que la gente terminara de familiarizarse rápidamente con el saxofón clásico. En la actualidad, sigue siendo uno de los grandes exponentes del saxofón a nivel mundial, dando más de cien conciertos al año y colaborando con multitud de orquestas sinfónicas de todo el mundo.

CONSIDERACIONES FINALES

Durante la búsqueda de información para llevar a cabo el estudio, queda en evidencia la falta de fuentes documentales sobre la historia del saxofón en Japón, hecho que ha supuesto una dificultad añadida durante la elaboración del mismo. Como se dijo anteriormente, el saxofón es un instrumento relativamente joven, hecho que tiene que ver de una forma directa con la escasez de documentación relacionada con dicho instrumento.

²² Banda Sinfónica profesional de Japón considerada como una de las mejores del mundo.

Como conclusión a los objetivos planteados, el presente trabajo nos ha permitido proporcionar una fotografía mucho más amplia de la evolución del saxofón en el contexto sociocultural de Japón. También hemos podido proporcionar información sobre los hechos de cómo llegaron los primeros saxofonistas a la isla tras la apertura de Japón al mundo exterior, cómo se consolidó el instrumento a través de los primeros intérpretes, que pusieron la primera piedra de la nueva escuela de saxofón en Japón, y que ha perdurado hasta la actualidad. También, se ha podido constatar, como Sakaguchi, impulsor de la nueva escuela de saxofón, despertara el interés de los compositores japoneses en escribir para este instrumento.

REFERENCIAS

- Asensio, M. (2004). *Historia del Saxofón*. Valencia: Rivera Editores.
- Bakkalapulo, M. (2012). *Gagaku, japanese imperial court of Music*. Pekin: Public Radio International. Recuperado el 28 de octubre de 2015 de: <http://www.pri.org/stories/2012-09-27/gagaku-japanese-imperial-court-music>
- García, J.M. (2002). *La música étnica: un viaje por las músicas del mundo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gee, H. (1986). *Saxophone Soloists and Their Music, 1844-1985: An Annotated Bibliography*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hanafusa, Ch. (2010). *The Influence of Japanese Composers on the Development of the Repertoire for the Saxophone and the Significance of the Fuzzy Bird Sonata by Takashi Yoshimatsu*. (Tesis Doctoral). University of North Texas. Estados Unidos de América.
- Horiuchi, K. (1942). *Ongaku 50 nenshi (Music 50 Years History)*. Tokyo: Masu Shobo.
- Japan Arts. (2015). *Japón: Japan Arts Corporation*. Recuperado el 14 de noviembre de 2015 de <http://www.japanarts.co.jp/>
- Liley, T. (2003). *A Brief History of the World Saxophone Congress 1969-2000*. New York: Editorial North American Saxophone Alliance.
- Majima, Y. (2005). *Nobuya Sugawa*. Tokyo: Editorial Sekirei.
- Martínez, M. (1997). *La música tradicional japonesa a partir de la introducción de la música occidental*. Artes escénicas de Japón. Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: <http://www.japonartescenic.org/musica/generos/tradicionsigloxx.html>
- Martínez, M. (2002). *Shōmyō*. Artes escénicas de Japón. Recuperado el 3 de noviembre de 2015 de <http://www.japonartescenic.org/musica/generos/shomyo.html>
- Martínez, M. (2005). *La Música Japonesa durante Asuka (593-710) y Nara (710-794)*. Artes escénicas de Japón. Recuperado el 3 de noviembre de 2015 de: <http://www.japonartescenic.org/musica/generos/asuka1.html>
- Mauricio, R. (2015) *Proyecto Gagaku*. Artes escénicas de Japón. Recuperado el 9 de diciembre de 2015 de: <http://www.japonartescenic.org/autor.html>
- Sánchez Balabasquer, R. (2017). Estudio y clasificación de armónicos en el saxofón alto y posibles combinaciones en los pasajes de *Fuzzy Bird Sonata* de Takashi Yoshimatsu. *Revista AV Notas*, 3, 67-91.
- Página oficial de instrumentos Yamaha. Recuperado el 12 de noviembre de 2015 de: <http://procustom.yamaha.com/pdf/SugawaTourInformation.pdf>.
- Portal oficial del saxofón en España *AdolpheSax.com*. Recuperado el 23 de noviembre de 2015 de: <http://www.adolphesax.com/>
- Sadie, S. (1980). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres: Macmillan.
- Sugawa, N. (2000) *Nobuya Sugawa oficial web site*. Japón. Recuperado el 27 de octubre de 2015 de: <http://www.sugawasax.com/>