

El saxofón-flamenco en la educación musical de España: generación de un contexto educativo para la inclusión de la música popular

Óscar Estévez García

Universidad de Castilla-La Mancha

El estudio del flamenco en las instituciones musicales españolas es escaso. En el caso de los conservatorios se agrava esta situación por la no inclusión de la asignatura en el currículo en la mayoría de los centros, así como la falta de un perfil docente especialista que pueda transmitir los conocimientos oportunos. El saxofón, como instrumento de viento-madera, ofrece una oportunidad educativa para trabajar los palos, rítmica y armonía del flamenco enriqueciendo la educación musical y el conocimiento de la música popular del estudiante. El objetivo de la investigación es conocer las posibilidades educativas del saxofón-flamenco y su implementación en el sistema educativo español. Se emplea la metodología cualitativa utilizando la entrevista a un grupo de expertos como instrumento para extraer una tendencia, análisis de contenido y la extracción de datos cuantitativos de un cuestionario. Se concluye que, la diversificación de la enseñanza y el cambio del método de estudio permiten al saxofonista generar saber para el proceso de enseñanza-aprendizaje del flamenco.

Palabras clave: Saxofón; flamenco; educación musical; música popular.

The study of flamenco in Spanish musical institutions is scarce. In the case of conservatories, this situation is aggravated by the non-inclusion of the subject in the curriculum in most centers, as well as the lack of a specialist teaching profile that can transmit the appropriate knowledge. The saxophone, as a woodwind instrument, offers an educational opportunity to work on the palos, rhythm and harmony of flamenco, enriching the student's musical education and knowledge of popular music. The objective of the research is to know the educational possibilities of the flamenco-saxophone and its implementation in the Spanish educational system. Qualitative methodology is used using interviews with a group of experts as an instrument to extract a trend content analysis, and the extraction of quantitative data from a questionnaire. It is concluded that the diversification of teaching and the change in the study method allow the saxophonist to generate knowledge for the teaching-learning process of flamenco.

Keywords: Saxophone; flamenco; music education; popular music.

1. Introducción

En España es necesario conocer y profundizar sobre nuestra propia música por parte de los músicos, docentes y estudiantes. El flamenco puede estar más presente en la Educación Infantil mediante audiciones y exploración sensorial de timbres afines, en la Educación Primaria con una unidad didáctica que secuencie un saber progresivo con el trabajo de elementos del flamenco (Rodríguez, 2022), en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se puede profundizar en la armonía, ritmo y palos para diferenciar la riqueza cultural y artística de nuestros intérpretes

nacionales e internacionales. En el ámbito de las escuelas de música, conservatorios (Régimen Especial) y universidad (Educación Superior) el trabajo de forma interdisciplinar puede contribuir a tejer una red de saber artístico y cultural (Morales, 2016) en la sociedad española que permita explorar en profundidad la música popular.

En este sentido, la institución que profesionaliza la música y que puede influir en el estudiante de forma tradicional es el conservatorio, debido al carácter reglado de las enseñanzas impartidas en el mismo, la cantidad de centros distribuidos por España y la separación durante años de las enseñanzas artísticas con las universitarias, un cisma que no es posible solucionar en un período breve de tiempo y que afecta a los alumnos de forma notable.

La transformación y evolución de la sociedad afecta también a las instituciones dedicadas a la educación musical de los alumnos. Los conservatorios fueron concebidos en su creación de forma distinta a la actual, esta circunstancia genera un anacronismo pendiente de equilibrar con un profesorado que pueda cubrir un perfil competente en la música flamenca o, al menos, unas nociones básicas para el alumno que quiera escoger un itinerario distinto a la música clásica.

Es necesario resolver el problema de formar un perfil docente adecuado y especializado para transmitir el flamenco a las generaciones de músicos venideras. Para ello, la formación transversal en estilos musicales, experimentación práctica y su concreción en las programaciones de música por parte del docente de saxofón puede ayudar a lograr el hecho citado. Cabe destacar el número insuficiente de profesores de saxofón que conocen el flamenco en España y, por ende, en el resto del mundo que muestre interés por introducir este género musical en los conservatorios o instituciones musicales que profesionalizan a instrumentistas y docentes.

Pese a la adversidad inicial y los obstáculos concretos a superar, lanzamos algunas propuestas recogidas en la Tabla 1.

<i>Etapa 1</i>	Estudio de las grabaciones y sonoridades de saxofonistas incluidas en el género flamenco fomentando la educación y percepción auditiva.
<i>Etapa 2</i>	Transcripciones de Pedro Iturralde, Jorge Pardo, Perico Sambeat y Antonio Lizana como músicos relevantes que generan una fuente de conocimiento de calidad (Antón, 2018).
<i>Etapa 3</i>	Exploración del flamenco autodidacta y saxofón-flamenco académico con la creación materiales de estudio para un itinerario específico.

Tabla 1. Método inicial de aproximación al estudio del saxofón flamenco (elaboración propia)

Por tanto, el objetivo de la investigación es conocer las posibilidades educativas del saxofón-flamenco y su implementación en el sistema educativo español. La normalización de un nivel alto en los saxofonistas puede diversificar el horizonte del saxofón hacia la música contemporánea o flamenco, entre otras. Superar la dicción clásica o jazzística (Zagalaz, 2012) para incluir un lenguaje flamenco (Morales, 2016) puro que cree escuela en el saxofón es una tarea ardua por la educación recibida durante generaciones que impregna las raíces del saxofonista y músico español.

No obstante se pueden observar y conocer ejemplos de calidad en introducción al campo del saxofón-flamenco en formato de trabajos discográficos: *Jazz-Flamenco* (1968) de Pedro Iturralde; *Sólo quiero caminar* de Jorge Pardo con el sexteto de Paco de Lucía (Biblioteca Nacional de España, 2012) que constituye un estudio (Antón, 2018); *Ademuz* (1995) de Perico Sambeat, disco

que explora el flamenco con armonías más jazzísticas (Hernández, 2004) junto a otro proyecto de gran formato como la Flamenco Big Band. En la actualidad, *Vishudda* (2023) de Antonio Lizana contribuye a la sonoridad del saxofón dentro del mundo flamenco.

Por otro lado, la relación compositor-intérprete es fundamental para implementar obras con instrumentación, ritmos y armonías flamencas que mantienen el contacto con otras músicas dentro de un corpus establecido en el saxofón clásico para abrir nuevos horizontes que permitan al estudiante reflexionar sobre la sonoridad del flamenco en el saxofón obturada por el canon del repertorio actual.

Las comunidades autónomas pueden trabajar al respecto añadiendo el itinerario de estudio en música flamenca en la formación elemental y profesional para aquellos estudiantes que no quieran dedicarse a la música clásica o de jazz para crear un eje vertebrador con las enseñanzas superiores. Concebido esta oportunidad de forma legal, la autonomía puede beneficiar el desarrollo del estudio del saxofón-flamenco y, por ende, su extensión (Rodríguez, 2022) al resto de instrumentos de viento-madera. En este sentido, la Universidad, dentro de su autonomía, y previa aprobación de las titulaciones presentadas, puede promover titulaciones propias y asignaturas como optativas en carreras establecidas para el estudio del flamenco y dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la práctica interpretativa.

2. Inclusión del saxofón-flamenco en la educación musical

La música popular es aceptada en la sociedad actual mediante la escucha en las plataformas de *streaming* y las distintas *apps* musicales que permiten su escucha y descarga. La música en vivo permite la visualización de músicas minoritarias y los géneros musicales que mueven masas, pero las políticas artísticas dentro de la educación musical no incentivan el estudio del flamenco por parte de los estudiantes de música, profesores y futuros intérpretes con la misma intensidad que otros géneros musicales. A continuación, la investigación se aproxima a una metodología para incluir el saxofón-flamenco en el aula y la política educativa que afecta a la inclusión de este arte en las instituciones educativas.

2.1 Metodología

Para la inclusión del flamenco en el aula de música se necesita trabajar una metodología flexible, abierta e interdisciplinar (Morales, 2016) que consiga canalizar y valorar la diversidad del alumnado. En esta dirección, el saxofón es el vehículo que aplica este proceso y permite explorar la creatividad basada la solución de problemas tradicionales en la interpretación con ejercicios que favorezca una técnica propia del saxofón-flamenco. No sólo se trata de estudiar el modo frigio que favorece la sonoridad propia del estilo, sino transcripciones de cantantes para apreciar los giros característicos del flamenco y la exploración de elementos en las grabaciones que superen la tendencia a la imitación y consideren el avance en la innovación de repertorio. Nosotros proponemos diferentes soluciones para introducir el saxofón-flamenco en la enseñanza, tal y como se recoge en la Tabla 2.

La influencia en el profesorado de sus vivencias anteriores es un factor clave para una visión holística y enriquecedora de la música para aportar matices en la construcción del saxofón-flamenco y de una educación musical profunda en el alumnado. Esta amalgama de experiencias muestra la heterogeneidad de las fuentes. Sirve de ejemplo el contacto con profesionales de la música antigua, flamenco, jazz, pedagogía (Chavarría-Ortiz et al., 2023), historia, musicología, solistas o pedagogos; escuchar grabaciones de distintos tipos de música moderna, estilos y otros instrumentos; estudio de máster en investigación, máster en musicología, libros y tratados de interpretación;

<i>Solución 1</i>	Investigación y desarrollo de material pedagógico por parte del profesor que sirva al alumno como base de estudio y la implementación por parte del Centro en un currículo determinado.
<i>Solución 2</i>	Contratar a músicos y personalidades que aporten experiencia en el aprendizaje autodidacta flamenco.
<i>Solución 3</i>	Elaboración de una modificación de ley en LOMLOE a nivel estatal que fije el currículo del flamenco y publicación de plazas para cubrir el perfil docente.

Tabla 2. Inclusión del saxofón-flamenco en la enseñanza

aprendizaje de la visión de profesores especialistas de prestigio internacional (Estévez-García, Gértrudix-Barrio y Zagalaz, 2022) en intercambios y conferencias; influencia de escuelas, vídeos y autoaprendizaje mediante la observación y experimentación; participación en combos y agrupaciones de música flamenca en el escenario; formación en cursos de saxofón, formación autodidacta, reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y uso de play along o apps con acompañamiento instrumental como material docente; música teatral y el uso de metodologías interactivas mediante el uso de las Tics. Además, la tecnología permite en el docente y músico profesional el uso de una inteligencia artificial que sirva de apoyo a la educación musical.

■ 2.2 Política artística española

Las políticas educativas han influido en el aprendizaje de los intérpretes. Estas regularizan la enseñanza reglada y determinan el currículo que interiorizan los futuros artistas españoles. La percepción y valoración social de las políticas educativas se perciben de forma negativa por los informantes por la necesidad de flexibilizar y modificar el currículo establecido adaptándolo a la necesidad del alumno. Se recuerda el olvido y falta de empatía por parte de los poderes públicos. En el permanente olvido, la relación del saxofón con el flamenco no es una excepción por los planes de estudio anteriores a la LOGSE que no definía la estructura curricular ni un plan especializado de estudios del instrumento que demostrara cierta solvencia. A partir de la citada ley se reconocería el saxofón en los conservatorios y con la LOE se consolidaría este avance. No obstante, la conexión saxofón-flamenco sigue huérfana hasta nuestros días con LOMLOE, con el agravante de la necesidad de la creación de centros integrados que disminuyan la carga lectiva a los intérpretes de música para poder focalizar sus fuerzas en tareas que requieran diversificación. En la reflexión del proceso de aprender distintos géneros musicales destacan los factores negativos que impiden la evolución musical y artística hasta la LOGSE, estos son hasta 1990: a) la falta de inclusión del saxofón en la música reglada con la construcción de un timbre y sonoridad propia del instrumento, b) ausencia de metodología e investigación para un estudio progresivo del instrumento y géneros musicales de índole popular y c) formación complementaria en asignaturas distintas a la interpretación.

En resumen, cabe señalar la falta de una política educativa y artística en España señalada por los expertos y la percepción negativa, pese al desarrollo del saxofón en las instituciones musicales en pleno siglo XXI. De 1990 a 2020, se ha consolidado la música clásica y sus músicos por ser la educación predominante en los conservatorios y escuelas de música, la música de jazz ya es aceptada e incluida en una parte de los conservatorios con la carencia de implantarse en el Grado Profesional. Si en el jazz aún faltan plazas de profesores por publicar, en el flamenco se debe comenzar el trayecto de las músicas citadas. Solo se estudia en cursos de forma puntual, en escuelas privadas y algún máster propio que ofrece la Universidad abriendo lentamente un nuevo

horizonte en el sistema educativo español.

3. Resultados y discusión

Tras las entrevistas a siete expertos de saxofón de la Comunidad de Madrid se extraen algunos datos reveladores. Un 60 % está a favor de la existencia de nuevos profesores, asignaturas y diversificación de la música para abordar la innovación repertorio, estilos y técnicas novedosas (Pérez-Garrido, 2023) en sintonía con el público ya que observan una restricción del repertorio. Hay consenso entre los expertos en la importancia de los distintos estilos musicales y, en cuanto a la técnica, un 30 % afirma que debe ser trabajada a través del repertorio u obra y que depende del profesor para su desarrollo. Además, se añade la dificultad sonora del saxofón para el trabajo de la diversidad de la música. Se concreta que, el 85 % avala la inclusión de otros géneros musicales en los conservatorios destacando la necesidad de conectar itinerarios entre grado profesional y grado superior de música.

El cuestionario analiza las influencias de aprendizaje de los docentes de saxofón que ocupan plaza en los conservatorios profesionales de España (Gráfico 1). Los resultados nos dicen que:

- a. Un 60 % de los docentes tuvo como influencia en su aprendizaje las bandas de música.
- b. El 73 % se influyen por la escuela francesa.
- c. El 65 % tiene reminiscencias de los saxofonistas españoles.
- d. El 62 % de docentes de saxofón reconocen la influencia de estilos musicales distintos al clásico.
- e. El 71 % menciona las grabaciones, cursos y compañeros como influencia en su aprendizaje.

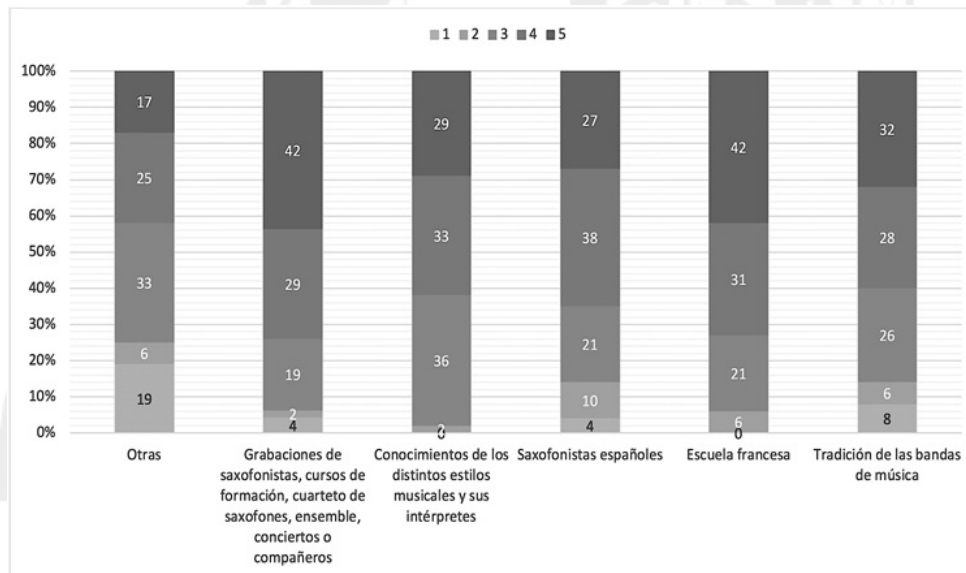

Gráfico 1. Influencias de aprendizaje en el docente de saxofón

En cuanto al currículo, un 46 % de los profesores de saxofón está de acuerdo en cambiar los contenidos del currículo y sólo un 31 % opina que es abierto y flexible frente al 23 % que considera

que es cerrado. Además, el 46 % adopta una posición intermedia entre ambas posiciones. La flexibilidad del currículo aporta mayor libertad al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje del saxofón-flamenco mediante la adaptación de los contenidos a la realidad del aula, la sensibilidad artística para no generar autómatas y la menor carga para el alumno ante la falta de tiempo. El proceso de enseñanza-aprendizaje se puede fortalecer al mejorar la calidad en los contenidos y la síntesis de objetivos a cumplir en cada etapa educativa.

4. Conclusiones

La diversificación de la enseñanza del saxofón en España constituye un paradigma creativo necesario para ofrecer al mercado laboral, en constante cambio, una oportunidad de crecimiento y expansión en el mundo. El flamenco es una identidad cultural (Velasco Rodríguez, 2021) que puede absorber el saxofonista mediante el estudio y la transmisión de este arte a las generaciones de músicos venideras.

La preparación debe asumir una metodología y técnica diferente a la tradicional. Esta apertura mejora las habilidades y competencias del saxofonista para adaptarse al mercado laboral (Gértrudix-Barrio y Estévez-García, 2021). El enfoque multidisciplinar del proceso de enseñanza-aprendizaje permite la inclusión (De las Heras, 2020), de forma gradual, del estudio del flamenco en las instituciones musicales reaprendiendo de los errores del pasado y enfocando la nueva perspectiva de la educación musical y conocimiento de la música popular en el futuro. El método de estudio generalista debe cambiar para obtener recursos interpretativos y didácticos fruto de la práctica en agrupaciones flamencas o combos que sirvan para trabajar este estilo musical. Por tanto, la diversificación en la enseñanza de intérpretes y docentes estimula de forma paralela el aprendizaje del flamenco por parte de los saxofonistas con la posibilidad de la creación de una comunidad que busque esta especialización en conservatorios o universidades (Abbink, 2011).

El saxofonista recibirá formación según el criterio del profesor optimizando el aprendizaje en un itinerario de estudio distinto al tradicional con la creación de técnica, métodos y obras flamencas. La didáctica empleada ha cambiado y progresado en el último medio siglo de forma sustancial en el aula de saxofón de modo que, los cambios metodológicos y didácticos concluyen con la transformación del método de estudio tradicional a la búsqueda de la vanguardia. Este progreso se debe a la incorporación de la técnica propia del instrumento, flexibilidad en el método según el alumno y conexión integral en la educación musical del alumno.

La ventaja inminente de la inclusión del saxofón-flamenco en los conservatorios y universidades españolas es el saber estético del estilo que interpretan, la grabación con garantías de programas de radio, cine, televisión y el acompañamiento de artistas del folclore nacional. La creación de un lenguaje flamenco propio, así como la dicción reconocida del mismo (Morales, 2016) es síntoma de una educación moderna y de calidad. Las administraciones educativas tienen que colaborar con la creación de plazas con un perfil específico que puedan cubrir los profesionales del flamenco emergentes y de reconocido prestigio para acompañar a los estudiantes en un itinerario específico en conservatorios y universidades (Estévez-García, et al., 2022), aún con el problema de la adaptación entre Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Superior.

La sonoridad atractiva del saxofón es interesante para la experimentación a modo de laboratorio con la música de nueva creación. Desde la raíz del flamenco hasta la actualidad contemporánea puede convivir un con el saxofón, un instrumento moderno que fue inventado por Adolphe Sax y aceptado por los intérpretes, compositores y profesores con el paso del siglo XX.

El joven saxofonista y los instrumentistas más experimentados pueden encontrar en el flamenco un refugio de autenticidad, identidad y arte propio español. La evolución del sonido del saxofón y sus mejoras acústicas ofrecen un abanico de estudio entre las primeras grabaciones con matices

flamencos hasta el sonido actual de fusión en las plataformas de música actuales.

El estudio de la interpretación del flamenco ha sido escaso o nulo en nuestro país, se ha dado en contextos no profesionalizadores (Bonnin-Arias et al., 2021). En los conservatorios no hay un itinerario específico en enseñanzas profesionales y superiores de música; en la universidad no se establece un grado de interpretación en la especialidad de flamenco. Los docentes al poseer una formación clásica y, en menor medida de jazz en nuestro país no poseen la suficiente formación de flamenco para transmitir con garantías esta disciplina. En cambio, hay una minoría de centros que cultivan el flamenco o adoptan asignaturas que favorecen su inclusión en el aula. En la misma línea, destacamos la falta de una política artística de calidad que canalice y se preocupe por incluir la música minoritaria. La acción educativa reflexiva e innovadora permite adquirir al saxofonista un perfil distinto para interpretar con garantía el flamenco. Ritmo, armonía, improvisación y conocer el palo del flamenco (Castro, 2020) es fundamental para completar un programa de estudios de estas características con una programación sólida que concrete los ítems de estudio, así como la estética e historia de este arte (Chavarría-Ortíz et al., 2023).

La educación y técnica de este estilo fomenta la versatilidad del intérprete tan importante para acceder al mercado laboral. El aprendizaje significativo de las distintas músicas se postula como eje vertebrador para no partir desde cero y construir la base de la escuela instrumental flamenca. Además, los equipos mixtos de profesionales en conservatorios y universidades pueden promover un aprendizaje dinamizador en el arte quitando las telarañas de un sistema que necesita actualizarse y evolucionar.

El estilo clásico predominante en las instituciones musicales deriva en un estudio sesgado de la música, esto es, la preparación enfocada a un único estilo que puede perjudicar al instrumentista al ofrecer un único camino en su vida profesional. El mundo laboral requiere de instrumentistas versátiles que puedan encajar en músicas de origen reservadas y descritas como el flamenco (Infante, 2018) que, como citábamos anteriormente, no goza de un itinerario específico en la mayoría de centros. Además, la riqueza rítmica del flamenco y su sonoridad característica requiere un estudio en profundidad por parte de los saxofonistas y los expertos admiten influencias de músicas no académicas como el flamenco, entre otras.

Se recomienda como conclusión, la incorporación de profesores especialistas en conservatorios y universidades para atender la demanda del alumnado y para conocer y valorar la música propia (Heredia-Carroza, Palma Martos y Aguado, 2019) que forma parte de la identidad de España. La formación en estilos distintos a los habituales es necesaria, puede atender a la diversidad, motivación y expectativas del alumnado.

Bibliografía

- ABBINK, E. (2011). *Saxophone education and performance in British Columbia: early history and current practices* (tesis doctoral). University of British Columbia.
- ANTÓN J. (2018). El Saxofón en el flamenco actual. *Viento*, 21, 13-17.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (2012). *Jazz en la BNE: el ruido alegre*. Biblioteca Nacional España Ediciones.
- BONNIN-ARIAS, P.; ALARCÓN, E. y COLOMER-SÁNCHEZ, A. (2021). De la escena a las aulas: los artistas y la incorporación de la danza española y el baile flamenco a las enseñanzas generales. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 40, 393-403; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7706234>.
- CASTRO, G. (2020). Músicas negras y flamenco: relaciones musicales y trasposos entre músicas africanas, indígenas y españolas. *Sinfonía Virtual*, 39, 43-53; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610533>.

- CHAVARRÍA-ORTÍZ, C.; HEREDIA-CARROZA, J.; MONTERO-LOBATO, B. y PALMA, L. (2023). La implantación del flamenco en el currículo educativo andaluz: entre la tradición y la innovación tecnológica. *Campus Virtuales*, 13(1), 93-105; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9317058>.
- DE LAS HERAS, R. (2020). Monográfico: El patrimonio musical en el aula: danza, folclore y flamenco. *Revista Electrónica de LEEEME*, 45, 88-89; <https://doi.org/10.7203/LEEME.45.17476>.
- ESTÉVEZ-GARCÍA, Ó.; GÉRTRUDIX-BARRIO, F. y ZAGALAZ, J. (2022). La enseñanza del saxofón en los Conservatorios Profesionales de Música de España: un estudio desde la percepción del docente. *Educatio Siglo XXI*, 40 (2), 169-192; <https://revistas.um.es/educatio/article/view/471921>.
- GÉRTRUDIX-BARRIO, F. y ESTÉVEZ-GARCÍA, Ó. (2021). Los saxofonistas en los conservatorios profesionales españoles: su incorporación al mercado laboral. *Artseduca*, (29), 211-229; <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.16>.
- HEREDIA-CARROZA, J.; PALMA MARTOS, L. y AGUADO, L. F. (2019). *Flamenco y derechos de autor: el caso de Camarón de la Isla*. Arbor, 195(791), a496, 1-15; <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.791n1009>.
- HERNÁNDEZ, J.M. (2004). Entrevista a Perico Sambeat. *Revista de Jazz*, 2, 36-41.
- INFANTE, B. (2022). *Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo*. Almuzara Ediciones.
- MORALES, D. (2016). El flamenco en la investigación y la educación interdisciplinar. *Musicalia*, 10(1), 108-121; <https://journals.uco.es/musicalia/article/view/15601>.
- PÉREZ-GARRIDO, J. (2023). *Una propuesta de acercamiento del clarinete al flamenco* (tesis doctoral). Universidad de Murcia; <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/134733>.
- RODRÍGUEZ, J.L. (2022). Aportaciones del flamenco y del folclore andaluz en Educación Infantil. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (97), 79-101; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486115>.
- VELASCO RODRIGUEZ, C. (2021). El flamenco como herramienta de innovación educativa. *Revista de Investigación sobre Flamenco "La madrugá"*, (18), 123-140; <https://doi.org/10.6018/flamenco.484551>.
- ZAGALAZ, J. (2012). Flamenco Jazz, una perspectiva analítica de sus orígenes: la obra temprana de Jorge Pardo, 1978-1981. Díaz Báñez, J.M.; Escobar Borrego, F.J. y Ventura Molina, I. (coords.). *Las fronteras entre los géneros: flamenco y otras músicas de tradición oral*, 39-50; <https://hdl.handle.net/11441/71077>.