Pieza en forma de *Tres piezas en forma de pera*

(Homenaje a Erik Satie)

(2022/23-AV99)

13'

para cuarteto de saxofones (S, A, T, B)

Obra escrita por encargo del cuarteto de saxos Púrpura Pansa, quienes la estrenaron el 24 de febrero de 2024 en el Auditorio de la Casa de Cultura de Puçol (Valencia), dentro del VIII Festival SAXEM[1]. Está dedicada a mi cuñada María Saura, pareja sentimental de mi querido hermano mayor Francisco José.

En 1903 el maravillosamente excéntrico compositor francés Erik Satie (1866-1925) escribió una obra para piano a 4 manos que tituló *Tres piezas en forma de pera*. Claude Debussy (1862-1918), amigo de Satie, le comentó en una ocasión que su música carecía de Forma, y su respuesta creativa fue esta obra, que con tan peculiar título enfatiza la cuestión formal. En realidad se trata de un conjunto de siete piezas, y después de sumergirme en ellas, he llegado a la conclusión, tal y como intuí desde el principio, de que la "forma de pera" como tal no significa nada, más allá del tono humorístico característico en Satie, y sin perjuicio de la interesante organización estructural de sus siete piezas.

La estructura de cualquier composición se configura por diferentes parámetros, y su superficie sonora se concreta en la partitura, normalmente eligiendo el tipo de compás y cantidad de compases, así como la velocidad de interpretación. Así pues, para componer esta obra en homenaje a Satie, he utilizado el mismo recipiente (en forma de pera…) que el de su obra; tiene la misma configuración en cuando a partes, compases, y agógica[2], pero quedando estructurada como una única pieza, dividida en siete partes. Aunque existen interrelaciones temáticas entre las siete partes, son independientes entre sí, de modo que cada conjunto decidirá si las interpreta todas, o solamente alguna de ellas.

---

[1] En dicho concierto, monográfico de obras dedicadas al cuarteto Púrpura Pansa, de compositores valencianos vivos, también se estrenó mi *Glosa a la Sonata 84* (sobre la popular sonata del P. Antonio Soler) (2022-AV98b), además de la obra *Uranac, op. 24* de mi hermano mayor Francisco José.

[2] Agógicamente Satie utiliza expresiones sin un metrónomo concreto; en mi pieza he determinado los metrónomos tomando como referencia la orquestación de Roger Désomiére, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Utah dirigida por Maurice Abravanel. Existen otras orquestaciones como la de Russell Plous, e incluso una versión para banda sinfónica de Simon Scheiwiller, pero he preferido la de Désomiére, por ser la más difundida.

Veamos un esquema:

Original de Satie	mi obra
"Una forma de comenzar"	Parte 1: M. Ray
"Más de lo mismo"	Parte 2: H. Daumier
"Pieza 1"	Parte 3: Pieza 1
"Pieza 2"	Parte 4: 3 Caligramas
"Pieza 3"	Parte 5: J. Carner
"Una vez más"	Parte 6: E. Satie
"Repetición gratuita"	Parte 7: Resumen

Satie utilizó materiales propios de diversa procedencia para componer su obra[3], y únicamente compuso música inédita para su *Pieza nº 1*, por lo que en mi obra, la tercera parte podría definirse como una transcripción recreada, puesto que utilizo su material. En el resto de las partes me sirvo de otras conexiones como fuente de inspiración, incluso de un texto del propio Satie.

La primera parte está inspirada en varias de las versiones que entre 1969 y 1973 pintó el artista estadounidense afincado en Francia Man Ray (Emmanuel Radnitzky) (1890-1976), de su obra *La pera de Satie*. Después de una breve introducción, se presenta el material temático que se articula a modo de breves variaciones. Como broma, se incluye un pequeño guiño a la famosa *Pequeña Serenata Noctura* de W. A. Mozart (1756-1791).

La segunda parte está inspirada en las caricaturas satíricas del artista marsellés Honoré Daumier (1808-1879) sobre el rey Luis Felipe I de Francia (1773-1850), con cabeza de pera[4]; y en la portada del 27 de febrero de 1834 de la revista parisina *Le Charivari* que reproduce una sentencia judicial contra la revista, con un caligrama alineando el texto en forma de pera, precisamente por haber publicado las caricaturas de Daumier en el ejemplar del 17 de enero de 1834[5]. Parte del material que se emplea en esta parte introduce los caligramas de mi

[3] *Una forma de comenzar* es una *Gnossienne* inédita escrita originalmente como parte de la música incidental para la obra de Joséphin Péladan *Le Fils des étoiles* (1891); *Más de lo mismo* es una marcha basada en su canción de cabaret inacabada *Le Roi soleil de plomb* (hacia 1900); *Pieza 2* es una marcha basada en dos de sus canciones de cabaret *Impérial-Napoléon* (1901) y *Le Veuf* (1899); en *Pieza 3* evoca el estilo de sus *Pièces froides* (1897), incorporando 25 compases de un borrador rechazado para la segunda de las *Danses de travers*; *Una vez más* es una transcripción literal de su *Danie* para conjunto de cámara (1890), su primer intento conocido de composición orquestal; y en *Repetición gratuita* utiliza material de la música abandonada para *The Angora Ox* (1902).

[4] En francés la palabra "pera" también se utiliza como un insulto peyorativo.

[5] En realidad, dichas caricaturas fueron realizadas originalmente por Charles Philipon (1800-1861), publicadas en la revista *La Caricature* el 24 de noviembre de 1831.

cuarta pieza; se toma la idea del proceso de metamorfosis en cuatro pasos, y aparece por primera vez el motivo principal de la *Pieza 1*.

Como ya se ha comentado, la tercera parte consiste en una transcripción, más o menos literal, de la *Pieza 1* original de Satie.

En la cuarta parte se recoge la idea del caligrama de la segunda parte, así como la idea de varias versiones de un mismo evento de la primer parte, consistiendo en tres reproducciones de la imagen de una pera en la partitura.

En el concierto de estreno, el cuarteto Púrpura Pansa acompañó su interpretación con el apoyo de una video-creación en torno a la obra, creada por Javier Teruel, resultando especialmente interesante en esta cuarta parte, al poder visualizar los caligramas mientras se produjo la audición. Recomiendo, sin duda alguna, la utilización de dicha video-creación o alguna similar, para mejor comprensión y disfrute de la música.

La quinta parte está inspirada en el poema *Les peres jovenetes* del poeta catalán Josep Carner (1884-1970), contenido en su poemario *Els fruits saborosos* (1906)[6]. La estructura del poema en cinco estrofas de cuatro versos, así como su métrica y su rima determinan en gran medida la organización sonora interna de esta parte, una vez enunciado el título del mismo. Cada verso de despliega en cinco compases, de modo que a cada doble barra se expone una de las cinco estrofas. Vuelve a aparecer el motivo de la *Pieza 1*, así como una autocita, que procede del 2ª tiempo – *Pentáfona*- de mi *Cuarteto nº 2* para saxos[7] (2001-AV41).

Para la sexta parte se emplea como fuente de inspiración un texto escrito por el propio E. Satie en su obra *Memorias de un amnésico*; se trata del divertido texto *La jornada del músico* (1913). El cronograma que plantea Satie, así como las peculiares actividades diarias son aprovechadas para organizar la estructura y los eventos sonoros de esta parte, en la que por necesidades dramáticas reaparecen algunos motivos expuestos anteriormente.

Y finalmente, en la séptima parte se reexpone parcialmente el material de la primera parte, en conjunción con el enunciado del título del poema, el motivo recurrente de la *Pieza 1*, y la autocita de *Pentáfona*.

Andrés Valero-Castells
www.andresvalero.com

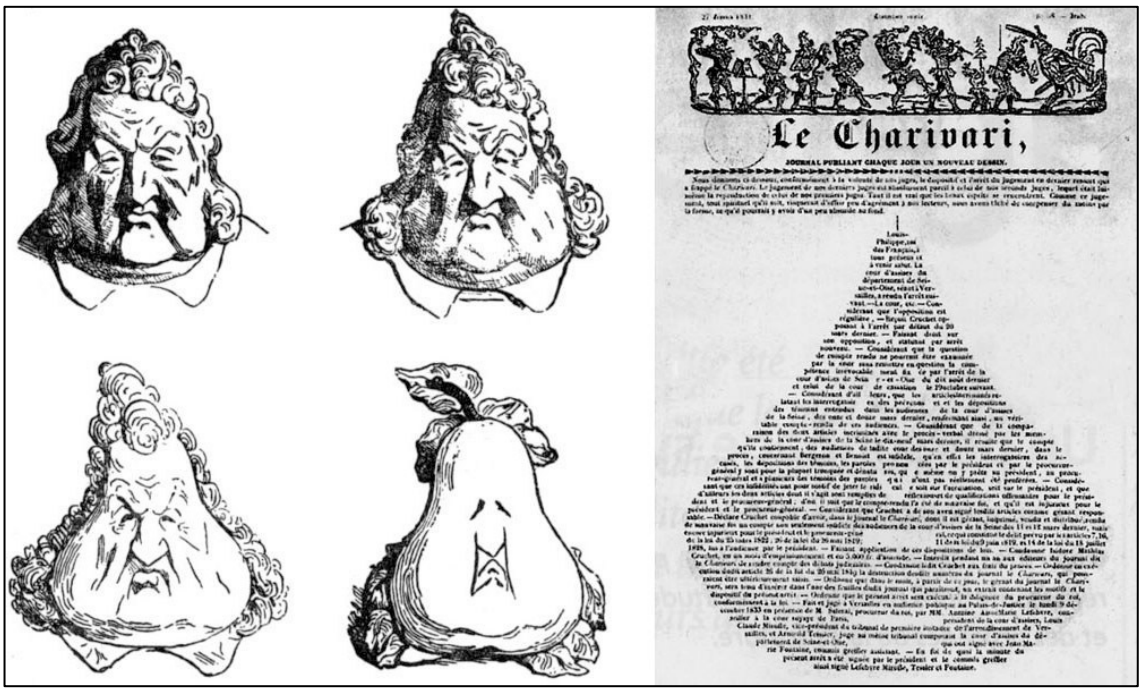
---

[6] Existen tres versiones del poema, publicadas respectivamente en 1906, 1928 y 1957, lo cual entronca con el concepto ya comentado de varias versiones de un mismo evento, como ocurre con la pintura de M. Ray, o con los 3 Caligramas de la misma pera.

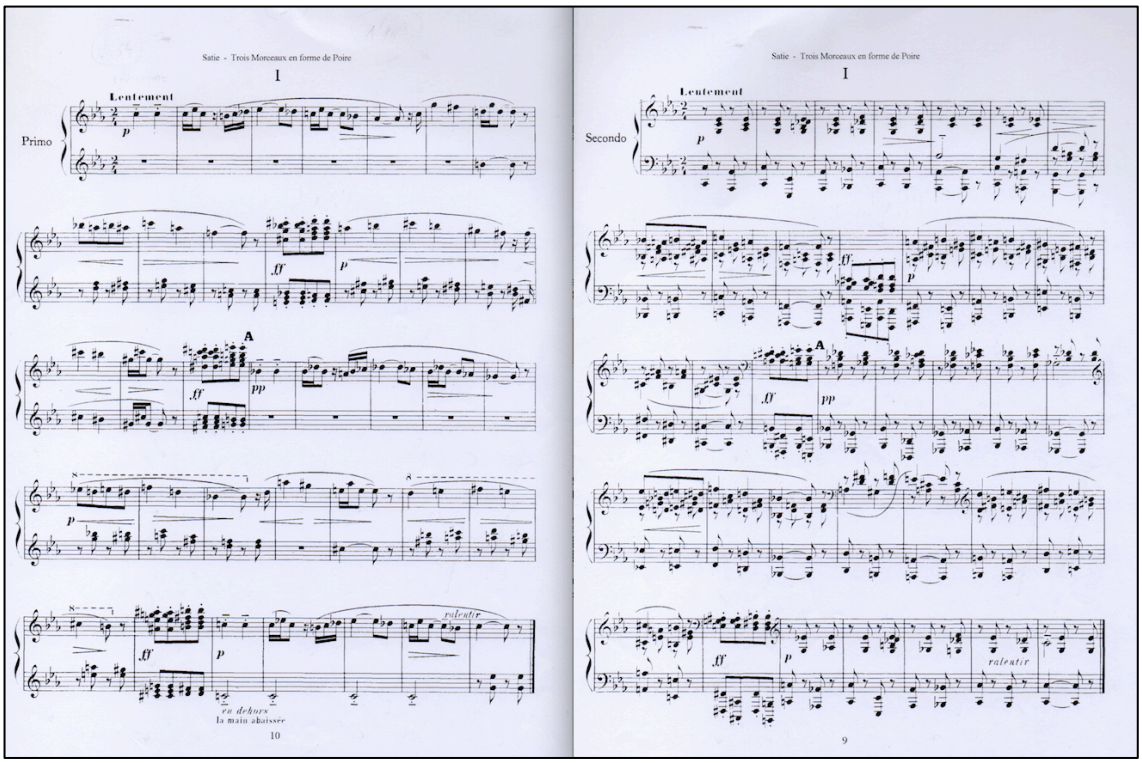
[7] La primera grabación discográfica de dicha obra fue realizada por Púrpura Pansa en el CD *Saxofonía*, monográfico de mi música para saxo y de la de mi hermano Francisco José.

· Sobre las fuentes de inspiración:

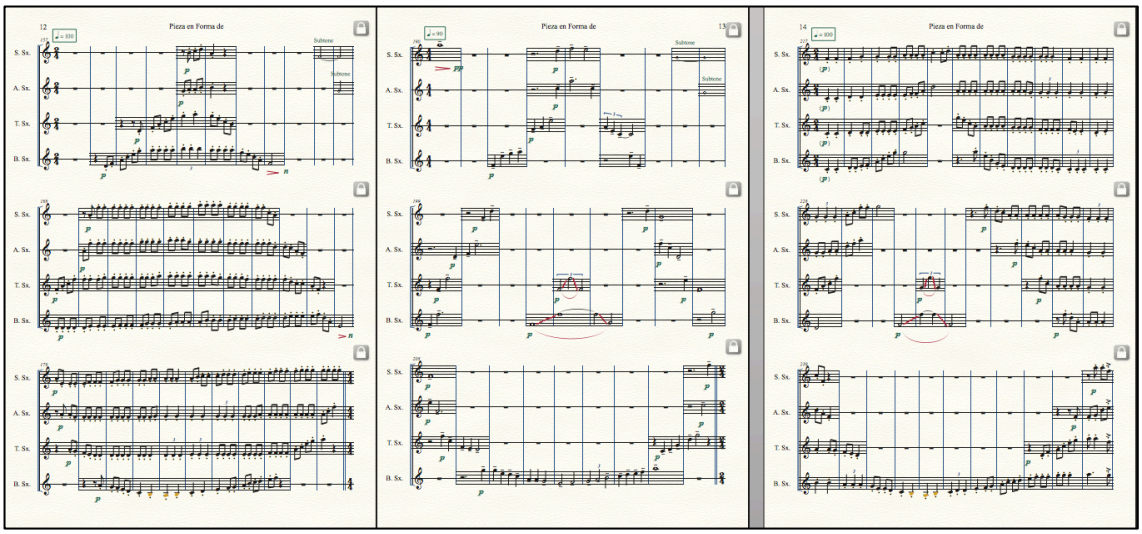
La pera de Satie de Man Ray.



Caricaturas de Honoré Daumier y caligrama de la revista *Le Charivari*.



Detalle de la partitura original de la *Pieza 1* de Satie.



Detalle de mis 3 caligramas.

Poema de Josep Carner, *Les peres jovenetes.*

¡Ai la petita Ixena, voluble com l'amor,
que vols que et creguin muda, la boca ben estreta,
i ta mirada xiscla tan fort com l'oreneta
dessota les pestanyes, serrell del teu candor!

Quan obres la finestra, ja tot el món és clar;
l'olor que t'esperava del roserar, tremola;
la llum et pren la cara i pel teu cos rodola
i ta rialla dins un raig de sol se'n va.

I quan el cel és d'or i cada cosa invita
en el camí i el marge i el tros, sobtadament
sents una esgarrifança del goig d'ésser vivent,
l'esguard xipollejant en la llum infinita.

¡Ah si les albes roses i el branquillons d'abril
i el so de l'ocellada i el riu que s'adelera
poguessin lliberar-te, tu sola, tu primera,
de topar mai el dol, Ixena, més gentil

que les primeres peres que es fan acolorades
llavors que tant s'atarda el sol per la vessant;
les peres jovenetes, penjant extasiades
de cabre justes, dintre la boca d'un infant!

Fragmento utilizado del texto de Erik Satie, *La jornada del músico*

El artista debe regular su vida.
Aquí tienen el horario detallado de mis actividades diarias:
Me levanto a las 7.18 h; inspirado: de 10.23 a 11.47 h. Almuerzo a las 12.11 h y me levanto de la mesa a las 12.14 h.
Saludable paseo a caballo, en el fondo del parque: de 13.19 a 14.53 h. Otra inspiración: de 15.12 a 16.07 h.
Ocupaciones diversas (esgrima, reflexiones, inmovilidad, visitas, contemplación, destreza, natación, etc.) de 16.21 a 18.47 h.
La cena se sirve a las 19.16 y se termina a las 19.20 h. A continuación, lecturas sinfónicas en voz alta: de 20.09 a 21.59 h.
Me acuesto normalmente a las 22. 37 h. Una vez por semana, despertar sobresaltado a las 3.19 h (los martes).

· <u>Imagen del estreno</u>: Púrpura Pansa (Manuel Romero –s. soprano-, Juanlu Gozálvez –s. alto-, Héctor Andrés –s. tenor-, y Javier Teruel –s. barítono-) junto a los compositores Josep Alamá, Nicolás Romero, y los hermanos Francisco José y Andrés Valero-Castells.