

Sobre Pedro Sáenz. Bosquejo biográfico

Juan María Solare

con el apoyo de Beatriz Entenza.

Pedro Sáenz (Pedro Alejo Sáenz Amadeo) nació en Buenos Aires (Argentina), el 4 de mayo de 1915 y murió en Madrid el 16 de febrero de 1995. Compositor, pianista, clavecinista y docente. Estudió en el Conservatorio Williams de Buenos Aires (1924-1929 y 1931-1935) con Alberto Williams, Celestino Piaggio, Torcuato Rodríguez Castro, Carlos Pellicer y José Gil. En 1929 y 1930 tomó clases particulares de Armonía con Paul Le Flem en París y con Cesare Dobici en Roma. En el Conservatorio Nacional de Música y Declamación –actualmente Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”– estudió entre 1936 y 1939 con José André (composición), Athos Palma (teoría) y Jorge de Lalewicz (piano). Se graduó como Profesor Superior de Composición (1938) y de Piano (1939). Obtuvo la Medalla de oro al mejor graduado de la promoción. Clases privadas de piano con Jorge de Lalewicz (1939-1948). Estudios de órgano durante dos años con Jules Beyer. Entre 1948 y 1950, con beca del gobierno francés, se perfeccionó en composición con Arthur Honegger, Darius Milhaud y Jean Rivier (en París). En 1954 realizó estudios de piano con Richard Hauser en Viena y con Edward Steuermann, en un curso de verano en Salzburgo.

Fue compañero de generación y de estudios de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino. Con ambos mantuvo contacto toda la vida.

Llevó adelante simultáneamente una carrera como compositor, docente, pianista y clavecinista, ofreciendo recitales a partir de 1936 en América y Europa, tanto como solista –con y sin orquesta– como en grupos de cámara. Esporádicamente practicó la crítica musical y escribió sobre temas musicales en las revistas argentinas *Ars* y *Sur*. La segunda edición de su tratado de Armonía fue publicada en 1992. Entre sus aficiones se contaban el ajedrez y el esperanto. Hablaba fluidamente alemán, inglés y francés.

Actividades en la docencia

1943-1949: maestro especial de música en la enseñanza primaria

1944-¿1946?: profesor de piano en el Asilo-Instituto para Ciegos “Román Rosell”

1944-1963: profesor de Contrapunto en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires.

1944-1963: profesor de Armonía y Piano en el Conservatorio Municipal "Manuel de Falla"

1951-?: profesor de contrapunto en el Conservatorio de Música y Arte Escénico de la Provincia de Buenos Aires.

1955-1963: director del Conservatorio Municipal "Manuel de Falla"

1963-1965: profesor de Contrapunto y Morfología en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina.

1964-1965: decano de la misma Facultad.

Desde 1966 dio clases particulares de Armonía, Contrapunto y Morfología. Ha sido miembro de jurados en concursos de composición y de interpretación en la Argentina. Fue miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, socio de la Asociación Argentina de Compositores, de SGAE (Sociedad General de Autores de España) y Socio Invitado (designación honorífica para "personalidades que por sus relevantes condiciones artísticas prestigian la institución") del Consejo Argentino de la Música, institución integrante del Consejo Interamericano de la Música y del Consejo Internacional de la Música. En 1973 se radicó en Madrid, y obtuvo la ciudadanía española hacia 1985 por convenio de doble nacionalidad.

Con una modestia poco habitual entre los pianistas, Pedro Sáenz escribió cadencias para todos los conciertos para piano de Mozart de los que no hay cadencias del propio Mozart.

Hacia 1975, con los auspicios de la sociedad Hispaniae Musica, Sáenz encará la reconstrucción de la primera ópera española conservada, cuyos manuscritos se hallaban diseminados en bibliotecas privadas: *Celos aun del aire matan*, compuesta en 1660 por Juan Hidalgo con libreto de Calderón de la Barca. Hidalgo –según era habitual en la época– sólo dejó escritas las partes de canto y la línea del bajo. Sáenz transcribió el manuscrito antiguo en notación moderna, realizó la armonía, compuso la obertura y los interludios instrumentales (unos 20 minutos en total), y orquestó toda la obra. La parte literaria de este trabajo estuvo a cargo de José Guillermo García Valdecasas. La ópera fue producida en versión "de concierto" por la WDR (Radio del Oeste de Alemania) en Colonia, el 9 de octubre de 1981, con Victoria de los Angeles, Enriqueta Tarrés y Francisco Lázaro. El 7 de junio de 1982 se escenificó en el Teatro Colón de Buenos Aires con María Rosa Farré, Marta Blanco y Raúl Giménez.

Tras la muerte de Pedro Sáenz, la familia decidió llevar sus cenizas a Mendoza (Argentina).

Premios obtenidos

1939: Medalla de oro al mejor graduado de su promoción, en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación.

1939: Premio de la Comisión Nacional de Cultura por *Tres piezas epigramáticas*.

1943: Premio Municipal (de la ciudad de Buenos Aires) por *Juguetes*.

1952 ¿53?: Diploma di Mérito en el Tercer Concurso Internacional "G. B. Viotti" de Vercelli (Italia), por *Sonata para violín y piano* (obra compuesta por pedido de Alberto Lysy).

1956: Premio de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, por *Trío para cuerdas* (obra compuesta para el Trío Pasquier, de Francia).

1959: Premio en el Concurso Internacional "G. B. Viotti" de Vercelli (Italia), por *Tres canciones* sobre textos de Miguel Angel Rondano.

1960: Premio Nacional por su *Divertimento* para oboe y clarinete.

1960: Medalla de Plata en el Concurso Internacional "G. B. Viotti" de Vercelli (Italia), por *Divertimento*.

1963: Premio Nacional por *Movimientos Sinfónicos*.

1972: Premio Fondo Nacional de las Artes, dentro del Régimen de Fomento a la Publicación de Obras Musicales Argentinas, por *Seis piezas para clave*.

1975: Medalla de oro en el concurso Internacional "G. B. Viotti" de Vercelli (Italia), por sus *Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven*.

1985: Mención en el Sexto Concurso Nacional de Composición para órgano "Cristóbal Halffter" (España), por *Variaciones y fuga sobre un tema propio*.

Estética y estilos de composición

Las primeras y básicas influencias sobre Pedro Sáenz fueron del clasicismo y el impresionismo. Consideraba a Mozart "el más notable de los músicos de todos los tiempos" y tocaba de memoria las nueve sinfonías de Beethoven en el piano. Y sostiene: "Si se ordena mi obra cronológicamente no es posible ver una evolución determinada –o al menos yo no soy capaz de verla–".

Constantes del estilo de Pedro Sáenz son la tendencia a escribir obras breves, la pre-dilección por componer Variaciones (aunque no se denominen así determinadas obras que lo son morfológicamente), el hecho de hacer varias adaptaciones de la misma obra para diferentes combinaciones instrumentales, y una amplia y zigzagueante diversidad de estilos y de técnicas:

- Obras tonales (ejemplo: *Preludio en Fa*) y de fuertes referencias al siglo XVIII.
- Obras de inspiración popular, aunque su relación con el folclore haya sido

tangencial (*Aquel Buenos Aires*, acaso su obra más popularizada, o *Norteña*).

· Técnicas dodecafónicas y no-tonales, aprovechando el total cromático (*Policromías* o *Movimientos Sinfónicos*).

· Técnica propia, del “acorde de nueve notas y sus subconjuntos”: sol#-si-re-mi-sol-sib-do-mib-fa# (*Sonata sobre un acorde*).

· Zona gris entre la tonalidad y la atonalidad (*Variaciones sobre un tema de Beethoven*).

· Estilo denominado por él “neobarroco” de su última década, basado en paralelismos de acordes menores en relación de tercera (*Variaciones y fuga sobre un tema propio* o *Dos elegías y epílogo*).

Catálogo comentado de obras

En varios casos y por diversas causas, Sáenz le dio a la misma obra diferentes nombres. En ocasiones, se trata de adaptaciones de la misma música a diferentes formaciones instrumentales, o bien de versiones preliminares de obras mayores, o de títulos alternativos que Sáenz barajó antes de la decisión final. En algunos casos estos títulos se hallan erróneamente catalogados en ciertas obras de referencia. En el catálogo que sigue, se hace referencia cruzada a estas dobles denominaciones.

Para Orquesta

Dos piezas (1934)

Salmo CL (1938, coro y orquesta)

Vals brillante (homenaje a Chaikovski) (1959, 2-2-2-2 4-2-3-1, timbales, percusión y cuerdas. 5 minutos)

Movimientos sinfónicos (1963, 2-2-2-2 4-3-3-1 arpa, piano, celesta, percusión y cuerdas. Cuatro movimientos, luego eliminado el tercero. 26 minutos)

La gruta de Apolo (1969, para pequeña orquesta. En diversas referencias bibliográficas esta obra recibe erróneamente los nombres de *Música para los jardines de Versalles* y *Tres pinturas de Fragonard*, títulos alternativos que Sáenz en algún momento pensó darle. Hay versión para dos pianos: *Suite para dos pianos*, ca. 1980.)

Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven (1975, orquestación de la obra homónima para piano, 2-2-2-2, cuerdas).

Orquesta de cuerdas (con o sin solistas)

Suite en modo antiguo (1936)

Sinfonietta per archi (¿1968?)

Música para una fiesta galante (1984, adaptación para cuerdas de la *Dieciocesca* 1971 para clave)

Dos elegías y epílogo (enero de 1985, para trompa y cuerdas. Sobre la pieza homónima para viola y piano. Hay también versión para violoncello y piano)

Sinfonietta sobre un acorde (1985, versión de la *Sonata sobre un acorde*, para piano)

Sinfonietta concertante (1985, para oboe, trompa y orquesta de cuerdas. Hay versión posterior para piano: *Sonatina*)

Preludio y fuga en si menor (a la manera de Juan Sebastián Bach), (1987, sobre la obra para piano de igual título de 1939).

Coro a cappella

Tres motetes (1969, textos bíblicos: "El espíritu del Señor...", "Somos el pueblo elegido...", "Y vi la ciudad santa...")

Antífona "O quam suavis..." (1987).

Conjuntos de Cámara

Minué (ca. 1930, cuarteto de cuerdas. Obra de estudio)

Quinteto (1942, piano y cuerdas. Tres movimientos. 11 minutos)

Juguetes, cuatro miniaturas para sexteto (1943, flauta, oboe, clarinete, fagot, violín y violoncello. Sobre *Juguetes*, para piano solo)

Sonata para violín y piano (1952, Ricordi Americana 1953. Tres movimientos. 15 minutos)

Trío para cuerdas (1955, violín, viola y violoncello. Tres movimientos. 12 minutos)

Pastoral y Burlesca (1957, violín y piano. 5 minutos)

Divertimento (1959, oboe y clarinete. 12 minutos). Títulos: Preludio, Scherzo, Aria, Giga, Sarabanda, Fughetta.

Capricho (1966, clave y cuarteto de arcos, adaptación del *Capricho para dos pianos* de 1965. 6 minutos)

Suite para dos pianos (ca. 1980, versión de su obra orquestal *La gruta de Apolo*)

Tríptico (1983, piano, violín, viola y violoncello. Hay una versión para piano solo de 1983; y otra de mediados de 1992 para piano, flauta y violoncello, realizada para un grupo que se disolvió antes de llegar a tocarla). Títulos: Vals, Barcarola y Contradanza. 8 minutos.

Variaciones y fuga sobre un tema propio (1982, cuarteto de cuerdas o quinteto, adaptación de la obra homónima para órgano)

Preludio y fuga pantonal (1983-1984, violín y viola)
Canciones argentinas (1984, violín y piano, versión instrumental de las composiciones vocales de igual título)
Dos elegías y epílogo (noviembre de 1984, para viola y piano. Otra versión de 1987 para violoncello y piano. Otra versión para trompa y cuerdas)
Retratos anacrónicos (1985, para oboe, clarinete, cuarteto de cuerdas y contrabajo; versión concebida para ballet, adaptada de *Retratos*, para piano, de 1974. El autor no excluye la posibilidad de que se ejecute como obra de cámara). Títulos: 1) Madame de Pompadour, 2) Madame Du Barry, 3) La Goulue (pastiche de salón), 4) Ana Pavlova. 12 minutos. En la versión pianística, los dos primeros números van juntos.
Tema y nueve variaciones (1986, para cuarteto de cuerdas y contrabajo sobre obra homónima excluida del catálogo por el autor, de 1982-1983)
Glosas (1986, cuarteto de cuerdas y contrabajo)
Variaciones y fuga sobre un tema propio (1986, para cuarteto de cuerdas y contrabajo. Versión de la obra homónima para órgano)
Invención (1987, para contrabajo y violín)
Invención y fuga (1987, para clarinete y fagot)
Trío para clarinete, violonchelo y piano (1988)
Siluetas (abril de 1991, violoncello y guitarra. Publicado en EMEC)
Variaciones en la menor (julio de 1991, para flauta dulce y clave. A Alvaro Marías)
Cantos del Marinero (1991, violín y piano)
Perfiles (junio de 1992, violoncello y guitarra. Publicado en EMEC).
Canto y Orquesta de cuerdas: *Ave María* (1990, versión de la obra homónima para canto y piano).

Canto y piano

Tres canciones (1957, poemas de Miguel Angel Rondano, Ricordi Americana 1959. 6 minutos). Títulos: a. "Esa canción", b. "Madrigal", c. "Idilio".
Cinco poemas de Alberti (1967). Títulos: "Trenes", "Sueño", "Nana de la cigüeña", "Jardinera cantadora", "Vete al jardín de los mares". (textos de *Marinero en tierra*)
Dos canciones humorísticas (1970, textos propios en varios idiomas)
Cinco Canciones (febrero de 1974, poemas de Miguel de Unamuno, publicadas en Unión Musical Española, 1974). Títulos: 1. "Por el campo", 2. "Unos ojos dulces", 3. "En la ribera", 4. "De noche", 5. "Echa la copla, coplero". Dedicadas a Ernesto Halffter.

Canciones argentinas (1980, textos del cancionero tradicional. Hay versión para violín y piano de 1984). Títulos: 1. "Aquí está tu medio amante", 2. "Vida mía, ya me voy", 3. "La viuda que se case", 4. "Aquel pajarito triste", 5. "Te quiero más que a mis ojos", 6. "Así como todo muda".

Ave María (1989. Hay versión para canto y orquesta de cuerdas, y otra versión para piano solo con el título *Para la mano derecha*).

Piano solo

Numerosas piezas en estilo clásico y barroco escritas entre los ocho y quince años. Algunas de ellas se conservan en manuscrito en la casa familiar de la Argentina.

Sonatina (obra de estudio, escrita antes de 1935), en estilo raveliano. No confundir con la de 1986.

Tres piezas epigramáticas (1939, Gaudiosi, Bs As, 1940. Premio de la Comisión Nacional de Cultura 1939. 5 minutos). Títulos: Burlesca, Elegía y Tocata. Dedicada a Alberto Williams.

Preludio y fuga en si menor (a la manera de Juan Sebastián Bach), (1939, Gaudiosi, Bs As, 1940. 9 minutos. Dedicada a José Gil.) Hay también versión para orquesta de cuerdas (1987).

114 | 115

Juguetes (1943, Ricordi Americana 1945) Premio Municipal 1943 (de la ciudad de Buenos Aires). Títulos: a. El trompo, b. El caballito de madera, c. A la memoria de un polichinela, d. Danza de la muñeca española. 6 minutos. Hay versión para sexteto instrumental.

Danza idílica (1945, Gaudiosi, Bs As, 1945, Dedicada a Lía Cimaglia Espinosa).

Norteña (1946, Ricordi Americana 1947 en la Colección Didáctica de Música Argentina).

Variaciones sobre un tema original (1947, Ricordi Americana 1950. 5 minutos).

Preludio en Fa (1949, Editorial Argentina de Música 1962. 4 minutos).

Aquel Buenos Aires (Tango, Vals criollo y Milonga, 1970, Ricordi Americana 1971. Piezas dedicadas respectivamente a Lía Cimaglia Espinosa, Manuel Rego y Antonio de Raco).

Policromías (1971, Ricordi Americana 1973).

Retratos (1974). Hay también versión para septeto de cámara, destinada a la danza.

Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven (1975, Real Musical, Madrid, 1982, en la colección Teclado Iberoamericano del siglo XX). Posteriormente orquestada.

Variaciones y fuga sobre un tema propio (septiembre de 1982, versión pianística de la obra homónima para órgano, del mismo año).

Tríptico (1983, versión de la obra homónima para cuarteto con piano).

Sonata sobre un acorde (1985). Hay versión para orquesta titulada *Sinfonietta sobre un acorde*.

Sonatina (abril-mayo de 1986, adaptación de la *Sinfonietta concertante* para oboe, trompa y orquesta de cuerdas).

Juegos (diciembre de 1986). Cuatro piezas breves: Allegro, Tempo di Marcia, Andantino, Vivo.

Para la mano derecha (1992, adaptación del *Ave María* para canto y piano). Dedicada a Juan María Solare.

Clave solo

Seis piezas para clave (1966, edición del autor, Bs As, 1977).

Dieciochesca 1971, mayo de 1971, puede también tocarse en piano con las modificaciones indicadas en la partitura. Hay versión orquestal con el título *Música para una fiesta galante*. En el manuscrito, Sáenz tachó la dedicatoria "Al eximio pianista Rafael Puyana". (Ver también el *Capricho para arcos y clave* y las *Variaciones en La menor* para flauta dulce y clave)

Organo

Variaciones y fuga sobre un tema propio (1982). Hay versiones para piano solo, para cuarteto de cuerdas y para quinteto de cuerdas.

Guitarra

Movimientos perpetuos (1987; EMEC, Madrid, 1989). A Agustín Maruri. Partes: Allegro, Andante, Vivace. Existe una versión para viola sola.

Flauta

Preludio y fuga para flauta sola (1972).

Viola

Movimientos perpetuos, 1987 (EMEC, Madrid, 1989). Transcripción de la obra homónima para guitarra.

Reconstrucciones

Celos aun del aire matan (1660, ópera de Juan Hidalgo con libreto de Pedro

Calderón de la Barca). Hay versiones parciales para piano solo tituladas *Ven, aura, ven* y *Fantasia sobre temas de la ópera 'Celos aun del aire matan' de Juan Hidalgo* (o *Cobarde a hablarle luego*, dos títulos para la misma música).

Sáenz compuso cadencias para todos los conciertos para piano de Mozart de los que no se conserva una original.

Incompletas

Himno a San Juan. La idea era tenerla completa para cuando don Juan de Borbón cumpliera 80 años, pero don Juan murió en 1983.

Escritos

Armonía (El sistema tonal clásico); Madrid, ópera tres, 1992. (dedicatoria: "A mis alumnos, que me impulsaron a escribir este libro. A la memoria de Athos Palma, mi maestro"). Con agregados y modificaciones sustanciales respecto de la primera edición: *Armonía (Método teórico-práctico)*, Madrid, 1976.

Crítica musical en periódicos y revistas argentinos.

Artículos sobre temas musicales en las revistas *Sur* y *Ars*.

Bibliografía

- Arizaga, Rodolfo,
Enciclopedia de la música argentina,
Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes,
p. 269-270, 1971.
- Entenza de Solare, Beatriz,
"Celos, aun del aire, matan" (de Juan
Hidalgo y Pedro Calderón de la Barca),
en *Versión de nuestro tiempo*, Letras,
Nº VI-VII, pp. 185-191, Buenos Aires,
diciembre 1982 · abril 1983.
- Fernández-Cid,
necrológica, Madrid, febrero de 1995.
- Hurtado, C.,
*Pedro Sáenz, Armonía. Método teórico-
práctico*, Arbor, XCIC, Nº 385, pp. 152-
154, Madrid, enero, 1978.
- López Calo, José,
Historia de la música española. 3.
Siglo XVII, Madrid, Alianza Editorial, 1983,
p. 183. Debe tenerse en cuenta que el padre
López Calo, al reproducir posteriormente
este texto, lo completó, matizó y rectificó en
parte: ver *La ópera en España*, X Festival
Internacional de Música y Danza de Asturias,
Oviedo, p. 79, notas 11 y 12, 1984.
- Marías, Álvaro,
Notas de programa al concierto en la
Fundación Juan March (estreno póstumo de
las *Variaciones en La menor* para flauta
dulce y clave), ciclo "Aula de re(estrenos)",
Nº 26, pp. 6-9, febrero de 1996.
- Sadie, Stanley (editor):
Grove Dictionary of Music and Musicians, 1981.
- Scholes, Percy (editor),
Diccionario Oxford de la música, Edhasa/
Hermes/Sudamericana, Barcelona (2ª
edición), setiembre 1984, p. 1148.
- Solare, Juan María,
emisión radiofónica en la Deutsche Welle,
producida el 28 de febrero de 1995
(necrológica).
- Otras publicaciones
Boletín de difusión del disco argentino
(música erudita), año 1, Nº 1, febrero de
1972, editado por el Instituto Lucchelli
Bonadeo, Buenos Aires. En las páginas 5 y
6 cita juicios críticos de Pompeyo Camps
(*La Opinión*, Buenos Aires, 18 de marzo de
1972), Oscar Figueroa (*La Prensa*, Buenos
Aires, 30-4-1972), *L'Osservatore Romano*
(19 de mayo de 1967), *Il Messaggero*
(Roma, 18 de mayo de 1967).
- Compositores de América (Composers of
the Americas)*, ed. Unión Panamericana,
Washington, OEA, volumen 12, 1966,
pp. 148-150

Discografía

Aquel Buenos Aires,
grabado por Manuel Rego, Qualiton SQL-4040.

Cinco canciones sobre poemas de Miguel Unamuno. Música, en Vocal de Cámara Argentina.

CD doble (DDD) grabado por Diana Arzoumanián (canto) y Roberto Caamaño (piano) en 1990. Editado en 1993 por la Academia Nacional de Bellas Artes y la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Juguetes,
grabado por Marta Pariente en Spanish Music Center, 1-1081, banda 1.

Movimientos perpetuos, en Guitare plus, volumen 7. CD (DDD) Grabado en Madrid en 1990 por Agustín Maruri. Mandala MAN 4820, harmonia mundi HMCD 90.

Seis piezas para clave y Dieciochesca 1971. Grabado en Buenos Aires hacia 1971 por Pedro Sáenz, clavecín. Colección Intérpretes Argentinos, volumen 1. Discos Pauta, SLPP-1003.

Siluetas y Perfiles, en Original music for cello and guitar, Madrid, noviembre de 1992, CD (DDD) grabado por Agustín Maruri (guitarra) y Michael-Kevin Jones (cello), EMEC 001. Sonata para violín y piano grabado por Alberto Lysy y Pedro Sáenz, en Radio Nacional de España y acaso también en Buenos Aires.

Como clavecinista, con Alberto Lysy: Sonata de Tartini. Disco ¿CBS? con la Camerata Bariloche.