

I Pregón de la Música Cofrade del Santo Reino

Consejo de Bandas Ciudad de Jaén

Francisco José Sánchez Sutil

18 de febrero de 2024

Palacio de la Diputación Provincial de Jaén

ÍNDICE:

1. Introducción	1
2. Agradecimientos.....	1
3. Curriculum	3
4. Orígenes del consejo de bandas	5
5. Bandas de Música.....	5
6. Evolución musical	13
7. Compositores.....	18
8. Final	22

1. INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar quería dedicar este pregón a todos los músicos de las bandas de Jaén que alguna vez en su vida decidieron tocar en alguna de nuestras bandas.

2. AGRADECIMIENTOS

Querida presidenta del consejo de bandas Isabel Salces. Perdonen por este trato tan familiar, pero es que son tantas horas de compartir atril, conciertos, procesiones, etc. en la sección de flautas de la Sociedad Filarmónica de Jaén con Isa, que es como de mi familia. Señor secretario Germán Ortega y Señor tesorero Francisco Manuel Vilchez Checa, con quienes también una larga amistad. Demas miembros del consejo de bandas. Compañero músicos y público en general.

Es de recibo empezar este pregón agradeciendo al consejo de bandas de la ciudad de Jaén por haber confiado en mí. Hay que continuar con los sufridores de la música. Si, los sufridores. Ellos son nuestros padres, madres, esposos, esposas, parejas, hijos, hijas y familiares en general. Ya que tienen que sufrir nuestra pasión por la música, y sufrir largas ausencias por ensayos, conciertos, procesiones, etc. Ya se saben de memoria varias de nuestras frases favoritas, como son, “No puedo tengo ensayo”, o “No puedo, tengo concierto”. Así que gracias por aguantarnos día a día.

Y como no, aquí quiero incluir a mi mujer Inma y a mis padres José y Ramona. Muchas gracias por aguantar mi pasión hacia la magia de la música, aguantar tantas horas de notas largas, tantas horas de escalas y estudios de técnica, etc. Horas de ausencia en eventos familiares, semanas santas, etc. Sin vosotros no podría haber conseguido ser músico.

Ahora me gustaría agradecer a quien me metió el gusanillo de la música y su magia. En primer lugar, mi maestro de música en el colegio Santa Capilla de San Andrés, Juan Leiva Barea. Gran músico nacido en Arjonilla, pero que vivió en Jaén hasta el final de sus días. Con D. Juan aprendí a tocar la flauta de pico. Por favor, no decir flauta dulce o del colegio.

En segundo lugar, a dos de mis maestros en el Grupo Joven, o como posteriormente fue llamada, Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte. Ellos son José Ángel Lara Alcázar y Javier Campillo Martínez. Ellos me animaron a entrar al conservatorio y seguir formándome. Además de proponerme para sustituirlos en la dirección de la mencionada agrupación musical a su retiro.

Posteriormente, en mi etapa del conservatorio, tuve grandes maestros. Quiero hacer mención a Inmaculada González, mi profesora de lenguaje musical y de piano complementario. Que se ganó el cielo conmigo hasta que logré tocar algo el piano. Otro puntal en mi formación musical fue Miguel Ángel Moreno, mi profesor de flauta, quien supo llevarme por el camino del amor a

mi instrumento preferido y, por supuesto, el suyo, la flauta travesera.

En el conservatorio encontré también a dos grandes músicos y personas que me metieron el gusanillo de la composición en el cuerpo. Ellos son Ángel Luis Pérez y Sonia Segura. Con Ángel aprendí armonía y con Sonia, fundamentos de composición. En la dirección de las distintas agrupaciones encontré a Ángel Luis Pérez, Paco Bernal, Javier Yera y Antonio Ferrús.

En mi actual etapa de formación como director y compositor he tenido la suerte de encontrar unos grandes amigos como son Omar Sala, Felipe Vicente Manresa, Carlos Valles, Daniel Iborra, Ángel Luis Fernández y José Antonio Lagos.

En el final de estos agradecimientos quiero dejar a dos personas que para mí han marcado y marcan mi rumbo en el mundo de la música. Comienzo por Juan Ramón Fuentes Ferrer, buñolero y jienense, litrero de pro, esto es así porque su banda, el centro instructivo música la armónica de Buñol, Valencia, es conocida como la banda del litro. Con Juanra tuve el gusto de tener clases de música de cámara y banda. Además, tuve el placer de realizar mi primer solo de banda, tocando el solo de flautín del pasodoble “A mi Buñol” del maestro Manuel Carrascosa. En la actualidad sigo disfrutando de sus clases de dirección y expresión musical en cada ensayo y concierto de la Sociedad Filarmónica de Jaén. Gracias Juanra, que suerte tuvimos que tu destino laboral te trajera a nuestra ciudad.

Y como no, al Mestre Fernando Ferrer Martínez, más conocido musicalmente como Ferrer Ferran. Compositor, pianista y director valenciano de fama internacional. El Mestre me ha cambiado la forma de ver la música. Ha sacado de mí obras que jamás creí que podría escribir. Pese a su fama internacional, es un músico más, con la misma ilusión del niño que acude a su primer ensayo. Gracias Mestre.

Quiero recordar en este momento a compañeros que no están, como es Fortunato Salas, a quién tuve el placer de dirigir en la banda de la Estrella. Este año pasado nos dejó también Rafael Velasco con el que coincidí en la Sociedad Filarmónica de Jaén, aprendiendo trompeta. Mención aparte merece D. Manuel Vilchez, gran director de la Banda Municipal de Jaén y gran compositor. Manolo me introdujo en el software de notación musical, siempre me trataba con una sonrisa y el mayor agrado del mundo. Tenemos la suerte de poder disfrutar de la gran música que escribió, desde pasodobles y marchas para banda, pasando por oberturas o una zarzuela. Siempre lo recordaré al frente de la Banda Municipal detrás de la Virgen de las Angustias con su medalla de la Hermandad y sonando “Virgen de las Angustias”, “Angustias Madre” o “El Descendimiento”, asomado yo a las rejas de la Santa Iglesia Catedral en la calle Campanas, ya que al ir en el paso del Jefe, El Cristo de la Buena Muerte, siempre llegamos antes y era la única forma de disfrutar del resto de la Estación de Penitencia. Otro gran músico, gran cofrade y mejor persona era Felix Diaz, recuerdo verlo con su trompeta en la banda del Abuelo, siempre se paraba contigo te

preguntaba cómo me iba y se despedía con una gran sonrisa. Finalmente, quiero recordad a Pedro Rodríguez, para los amigos y familiares “chiqui”, viene a mi memoria tocando siempre su bombo. Lo recuerdo también en la antigua casa de hermandad de la Buena Muerte, con el metrónomo de mi amigo Javier Campillo cogiendo los tiempos de las marchas. Alguien le dijo un año, “chiqui” coge el tambor. Él se animó y lo hizo, pero cuando vio a los nuevos les costaba coger el pulso, dijo, me vuelvo al bombo y así les ayudo. A todos vosotros, os queremos mucho y no os olvidamos nunca.

Quiero hace mención especial a los compañeros que han cedido su música y fotografías para que este pregón pudiera realizarse.

3. CURRICULUM

Los que no me conocéis os preguntaréis, quien es este hombre que han puesto los directivos del consejo de bandas para dar el pregón.

Además de la música, me dediqué y me dedico a estudiar mucho. Soy doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad de Jaén, y desarrollo mi vida laboral como profesor titular de universidad en el Departamento de ingeniería eléctrica de nuestra Universidad.

Soy especialista en líneas aéreas de alta tensión. Mi investigación se centra en microrredes para lograr viviendas sostenibles desde el punto de vista de la energía eléctrica, con integración de energía solar y vehículo eléctrico, además de proveer servicios auxiliares de red. Investigo también en medidores eléctricos inteligentes y dispositivos eléctricos conectados a IoT (Internet de las cosas).

¿Y que he hecho yo en el plano musical? Pues era un niño arrítmico y disléxico, cosa que sigo siendo hoy en día. Pero he avanzado mucho en ello, gracias al estudio. Empecé tocando la flauta de pico en el colegio Santa Capilla de San Andrés, de nuestra ciudad. De ahí pase a tocar la flauta de pico en el Grupo Joven de la Hermandad de la Buena Muerte. En sucesivos años pasé por la sección de percusión, empezando con el bombo, posteriormente tambor y caja. Cuando terminó mi etapa de instrumentista pasé a ser miembro de la dirección, en la que estuve más de 10 años. En esa época tuve grandes compañeros con los que compartía esas labores. Ellos son, Javier Campillo, José Ángel Lara, Juan Jesús Gutiérrez, Antonio Serrano y Manuel Cabrera.

Cuando pasé a ser director, me inscribí también en el conservatorio. Siempre quise hacerlo, ya que recuerdo cuando montamos la marcha “Grupo Joven” que nos dedicó el maestro Carlos Cerveró Alemany, mi amigo Javi Campillo hacia unas cosas extrañas con las manos (marcaba el compás y leila la música), para mi eran desconocidas y después nos enseñaba lo que había leído. La ignorancia hacía que calentara la cabeza pensando, en tal marcha en un compás de marcha lenta entran tantas notas, y en esta otra tantas. Creo que ya se me estaba despertando la inquietud

compositora. Pues bien, en el conservatorio me formé, y tuve la suerte de encontrarme a los profesores que he mencionado anteriormente, que me formaron y me hicieron amar aún más la música.

Como instrumentista he tocado en el “Grupo Joven”, como flauta y percusionista. La siguiente etapa, me lleva ya como instrumentista de flauta travesera, a la Agrupación Musical Maestro Soler de Martos, allí permanecí tres años, de los que tengo un gran recuerdo. ¿Y por qué Martos? Porque era la banda que acompañaba a la Virgen de las Angustias cuando dejó de tocar la municipal. Como tenía amistad con ellos allá que me fui, ya que no existían las bandas de música que actualmente tenemos en nuestra ciudad. Con ellos también tocamos conjuntamente un arreglo que hice de la marcha “Angustias Madre” del maestro Carlos Cerveró.

En esa época empecé a tocar también con mi querida Agrupación Musical Santa Cecilia de la Torre, en la que actualmente sigo después de tantos años. A ella llegué a través de mi amigo Víctor Pérez, que ya acudía a la banda, y me dijo, vente necesitan a alguien de flauta, y como soy inquieto allí que me fui y hasta la actualidad.

Posteriormente llegué a mi casa, la Sociedad Filarmónica de Jaén, donde sigo tocando desde hace tantos años ya, y donde actualmente he tenido el gran honor de ser nombrado subdirector, gracias al regalo que me ha hecho mi director Juanra Fuentes, debutando como tal en las corridas de toros de la feria de San Lucas del año 2023.

También he tocado con dos bandas muy importantes para mí, porque en sus instalaciones se desarrollan los cursos de dirección y composición que sigo con el Mestre Ferrer Ferran. Estas son la Agrupación Musical Maestro Martín Díaz de Argamasilla de Alba y la Sociedad Musical Santa Cecilia de Xilxes en Castellón.

Fuera de la música de banda, cabe destacar el grupo de música renacentista Syntagma Musicum, donde llevo también tantos años tocando, y donde llegué de la mano de mi amigo Javier Campillo. Aquí toco fundamentalmente la flauta de pico tenor, aunque a veces toco también alguna de las otras del cuarteto de flauta como son la soprano, alto y bajo.

En mi faceta compositora cuento ya con un amplio catálogo, que asciende a 105 obras terminadas y otras muchas en la mente que irán tomando vida. Quien me iba a decir a mí que alcanzaría este número, aun no me lo creo. De las 105 obras, 50 de ellas son marchas de procesión para banda de música, 8 marchas para agrupación musical, 5 marchas para banda de cornetas y tambores, 10 obras para capilla. Fuera del marco de las obras sacras, he escrito 13 pasodobles, 12 obras para banda sinfónica, 3 para orquesta sinfónica y otras 6 para diversas formaciones. Tengo estrenadas 26 de todas estas composiciones.

Como director he estado al frente de la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte durante

más de 10 años, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo, "La Estrella" durante 2 años. Agrupación Musical María Auxiliadora durante un año.

Quien esté interesado en saber más sobre mí, puede dirigirse a mi web, www.franciscosanchezsutil.es, o bien a mi canal de YouTube buscándome como Francisco José Sánchez Sutil.

4. ORÍGENES DEL CONSEJO DE BANDAS

Recuerdo las reuniones que se realizaban para el certamen de bandas de Jaén, que se celebraba el día 28 de febrero, y que empezó organizando la Hermandad de la Magdalena, y que posteriormente pasó a organizar la Agrupación de Cofradías. A mí siempre me tocaba discusión familiar, pues es el día en que cumple años mi hermana Rocío. Las reuniones se realizaban casi siempre en el bar Bigote, donde nos atendía Juan Carlos y su padre, con gran agrado. En estas reuniones se sorteaba el orden de actuación de cada banda, la obras que cada banda interpretaba para no coincidir. Si esto pasaba, alguna de las bandas cambiaba la obra que coincidía.

Eran reuniones tensas y a la vez de compañerismo. Tensas por la rivalidad musical, por la competencia en querer tocar mejor que la otra banda. Y compañerismo por las horas de trabajo, y amor a la música. Ojalá se retome ese certamen, desde aquí os lanzo el reto, ya sé que Isa al empezar a hablar del certamen estaba imaginándolo en su cabeza.

Creo que esos fueron los primeros intentos de hacer algo como un consejo de bandas que agrupara a las bandas de Jaén, por fin se ha conseguido. Desde aquí felicitar a los fundadores que han llevado a cabo este proyecto tan necesario para nuestra ciudad. Cuando estamos unidos siempre podremos defender mejor los intereses de la música. Muchas gracias por haberlo hecho compañeros.

La primera directiva del consejo, y la nueva que lleva poco tiempo trabajando han realizado un trabajo excepcional. Organizando talleres de psicología y primeros auxilios, reuniéndose con las autoridades, programando innumerables conciertos, etc. Bueno, ahora tienen que preparar uno más, que seguro los habré picado. Este pregón es fruto también de su iniciativa y su trabajo. No me cabe la duda que tienen muchas más ideas y proyectos preparados. Personalmente ya sabéis que conmigo podéis contar en lo que necesiten las bandas y músicos de Jaén y yo pueda aportar.

5. BANDAS DE MÚSICA

Llegados a este punto del pregón, creo que es necesario recordar las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores. Ya que estas fueron las precursoras de las formaciones musicales que en la actualidad podemos disfrutar en nuestra ciudad. Algunas de ellas, por desgracia, están extintas. Pero otras muchas, por suerte, siguen enriqueciendo la vida

cultural de Jaén.

La banda más antigua es nuestra querida Banda Municipal de Jaén, que tiene 123 años de historia. Fundada en 1901, se presentó en concierto el día 15 de agosto de aquel año, y teniendo como director a Rafael de la Torre. Otra gran época dentro de la banda municipal fue la que llevo a cabo el Emilio Cebrian, donde se estrenaron nuevos uniformes y se dio vida a dos composiciones fundamentales para Jaén como son la marcha de “Nuestro Padre Jesús Nazareno” y el himno de la ciudad, el “Canto a Jaén”.

Otros directores de la Banda Municipal fueron Manuel López, José Sapena, Miguel Contreras, Manuel Vilchez, Pedro Jiménez, Juan Antonio García, Juan de Dios Robles y Juani Martínez en la actualidad.

Cuenta en su haber con dos discos de temática cofrade. El primero de ellos grabado en el año 1986 bajo el sello Passarela, contiene marchas exclusivamente de Jaén como son “Nuestro Padre Jesús”, “Entrada de Jerusalén”, “El Descendimiento”, “Nuestro Padre Jesús de la Piedad y Virgen de la Estrella”, “Cristo de la Misericordia”, “Jesús Preso”, “Cristo de la Expiración” y “Jesús del Perdón”. Y el disco “Paso a paso 2004”, en el que además de marchas de fuera de Jaén se incluyen marchas de nuestra ciudad como “Jaén Cofrade”, “Martes Santo en la Magdalena”, “El Descendimiento”, “Angustias Madre”, “Virgen de los Clavitos”, “Virgen de la Amargura Reina del Salvador”, “Nuestro Padre Jesús de la Piedad y Virgen de la Estrella” y “Nuestro Padre Jesús”.

También la Banda Municipal ha aportado directores a las distintas formaciones musicales de Jaén, como es el caso de Antonio Paz, director del “Grupo Joven” de la Hermandad de la Buena Muerte, Sebastián Cabrera y José Luis López-Mingo directores de la Sociedad Filarmónica de Jaén y Oscar Fernández de la Banda de Música Blanco Nájera.

Siguiendo el orden cronológico, y ya centrándose en bandas amateur, se tienen a la Agrupación de Soldados Romanos y a la Banda de Cruz Roja. Desgraciadamente las dos bandas están extinguidas en la actualidad. Aunque bien es cierto que la Agrupación de Soldados Romanos sigue desfilando en la actualidad, pero sin la sección musical.

Estas dos bandas se caracterizaban por tocar marchas con una base de cornetas haciendo armonía y ritmo, con cornetas en do y uno o dos solitas con corneta de llave Do-Sib realizando contrapuntos y adornos. La sección de percusión estaba formada por tambores y bombos del tipo militar de la marca “Honsuy”. También se llegó a ver un bombo de dimensiones mayores, parecido al que actualmente llevan las bandas de música, en la banda de la Cruz Roja. Como curiosidad cabe destacar la forma que tenía de tocar la corneta el solista de la Banda de la Cruz Roja, la tocaba en posición vertical accionando la llave con la mano derecha, en contraposición a la disposición horizontal y movimiento de la llave con la mano izquierda como suelen hacer la mayoría de los cornetistas.

En el año 80 aparecieron las dos primeras formaciones musicales ligadas a nuestras cofradías, hoy extintas. En primer lugar, se creó el “Grupo Joven” de la Hermandad de la Buena Muerte y después, en ese mismo año, la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En el “Grupo Joven” me inicié como músico, y allí desarrollé toda mi infancia y adolescencia, formándome como músico y persona. En los inicios de esta banda se disponía de 1 corneta do-sib y 4 cornetas en do, una caja, 4 tambores militares y 1 bombo, además de la sección de flautas de pico. Como había más instrumentistas de metal y percusión que los instrumentos disponibles, tenían que ir turnándose en el ensayo los instrumentos, hasta que la Hermandad pudo comprar nuevos instrumentos.

La banda estaba dirigida por Antonio Paz, multi instrumentista de metal de la Banda Municipal de Jaén, como director de la sección de viento y Serafín Cortés antiguo caja de la Agrupación de Soldados Romanos como maestro de percusión. Como delegados de la banda actuaban Antonio Ortiz y Antonio de la Chica. La siguiente etapa en la dirección de la banda corrió a cargo de Javier Campillo y José Ángel Lara, que modernizaron y cambiaron el estilo que hasta entonces se veía en Jaén incorporando trompetas, y en etapas posteriores trombón y bombardino. En la etapa de Javier y José Ángel, cabe destacar también la incorporación de partituras escritas ya en pentagrama, y no transmitidas de oído como ocurría en las bandas de la Cruz Roja y Soldados Romanos y en los inicios de esta agrupación. Un rasgo distintivo de esta agrupación fue la sección de flautines traveseros o pícolos introducidas por Javier Campillo. El delegado de la banda era Francisco Colmenero.

En una siguiente fase se incorporó Juan Jesús Gutiérrez, que paso de trompeta 1ª a la dirección, y yo mismo, que pasé de caja a labores en la dirección. Con la evolución de la banda se llegó a adquirir una tuba, completando así la sección de metal. Una fase posterior en la dirección de la banda tuvo junto conmigo a dos grandes músicos jiennenses como son Antonio Serrano y Manuel Cabrera. Además, trajo consigo la denominación de la banda a Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte. Por otra parte, se incorporaron marchas de bandas de fuera de nuestra ciudad. El último director de esta agrupación fue Pedro Ortiz.

El uniforme de esta banda era pantalón y jersey de pico azul marino, camisa blanca, corbata, zapato, calcetín y boina negra, manguitos blancos para la sección de viento. Posteriormente, se añadieron cordones blancos. Tras varios años se cambió el uniforme a pantalón negro con tiras de paten dorado, guerrera negra con doble botonadura, cuello tipo Mao y ros negro con galleta con el escudo dorado de la Hermandad y pluma morada. Años después se incorporó un pantalón de color crema con tiras en negro, en el mismo tono que el traje de estatutos de la Hermandad solo para el Miércoles Santo.

Cuenta con un disco grabado en el año 1996, titulado “Buena Muerte”, grabado en los estudios

Fonoruz de Montilla provincia de Córdoba. En este trabajo se incluyen marchas, “Sacramental”, “Grupo Joven”, “X Aniversario”, “Flores Rojas”, “Calle Campanas”, “Lux Mundi”, “Catedral” y “Dolores de Nuestra Señora”-

Coetánea con la agrupación de la Buena Muerte, es la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús. En sus inicios tuvo la formación que en aquellos tiempos regía en nuestra ciudad, con cornetas Do-Sib, cornetas Do y percusión. En una siguiente etapa se hizo cargo de ella Juan Reig, brigada trompeta de la banda de la policía armada en aquellos tiempos, hoy policía nacional, de origen gallego. Juan incorporó también trompetas a la agrupación engrandeciéndola con arreglos de temas de música clásica adaptados a las marchas de procesión.

Esta agrupación musical pasó a ser banda de música, cuyo director fue Francisco Vilches, trompetista del pueblo de Cambil. Esta banda de música fue germen de dos de nuestras bandas de música actuales, como son la Sociedad Filarmónica de Jaén, en aquellos inicios Banda de la Reina de la Amargura y la Banda Sinfónica de Jaén.

La agrupación musical vestía un uniforme con pantalón gris, guerrera azul marino, camisa blanca, pantalón, boina, zapato y calcetín negro. Cuando pasó a ser banda de música se vistió traje negro con escudo de la Hermandad, corbata morada, camisa blanca, zapato y calcetín negro.

Seguidamente en el tiempo se crearon otras dos bandas pertenecientes a Hermandades de nuestra ciudad, como fueron la de los Estudiantes y la Soledad. Estas dos bandas no se extendieron mucho en el tiempo, solamente unos pocos años. Ambas bandas tenían la línea que se llevaba en aquellos tiempos, que no era otra que la de la Agrupación de Soldados Romanos.

La banda de los estudiantes vestía con los colores del traje de estatutos de la Hermandad. Así, llevaba pantalón, calcetín y zapato negro, jersey de cuello redondo blanco, manguitos negros, cordón blanco y negro y boina negra. La dirección corría a cargo del que fue caja de la Banda de la Cruz Roja. Quiero recordar que era hijo del solista y director de la banda.

En cuanto a la banda de la Soledad, vestía un uniforme con pantalón negro, guerrera de color granate, corbata negra, camisa blanca, manguitos blancos y boina granate. La dirección corría a cargo de un antiguo solista de corneta de la Agrupación de Soldados Romanos.

Es el momento de hablar de otra banda, en este caso no vinculada a Hermandades de la ciudad, si no a un colegio, es el caso del colegio de la Aneja, hoy colegio Nuestra Señora de la Capilla. Esta banda estaba dirigida por el mismo director de la Agrupación de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús, Juan Reig, que creo recordar que impartía clases de música en horario extraescolar en el colegio.

La banda ya cogió el estilo que Juan impuso en la otra agrupación que dirigía. Basándose en arreglos de obras para banda de música y de obras clásicas, como de partes de la ópera “Aida”.

Incorporando ya trompetas que permitían hacer melodías que la cornetería usada hasta la fecha no podía. Por otra parte, esta banda tenía un rasgo muy peculiar, ya que usaba gaitas en do.

El uniforme de esta banda estaba formado por un pantalón de color beige claro, zapato y calcetín negro, guerrera verde, camisa blanca, corbata negra y boina verde.

Otra agrupación no perteneciente a hermandades, fue la Agrupación Musical de la Magdalena. Creada en ese barrio tan castizo de Jaén. La banda apareció cuando ya se estaban adoptando marchas e instrumentación traída de fuera de la provincia. Esta agrupación musical estuvo activa varios años, ayudando a la evolución musical de nuestras bandas.

Su uniforme consistía en pantalón, zapato y calcetín negro, guerrera, gorra de plato y corbata roja y camisa blanca.

En la Hermandad de la Buena Muerte se gestó otra banda para el paso del Descendimiento. En este caso el estilo fue de cornetas y tambores. La banda fue promovida, como no, por Javier Capillo. En este caso se nutrió de antiguos componentes ya retirados de la agrupación musical de la Hermandad. La banda solo tenía el propósito de salir el Miércoles Santo. Y también se tomó como uniforme el traje de estatutos de la Hermandad, sin capirote, en este caso. Esto fue así debido a que la condición que ponían la mayoría de los componentes. Tocaban marchas de estilo clásico de los compositores Alberto Escámez y Ramón Montoya. A la desaparición de esta banda, sus instrumentos pasaron a la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte, que haciendo uso de ellos pudo montar repertorio que hasta esa fecha no podía abordar debido en gran parte a la carencia de cornetas Do-Reb.

Una gran agrupación musical que tuvo Jaén en el pasado fue la Agrupación Musical Veracruz. De ella han salido grandes músicos que hoy en día siguen activos, algunos incluso en labores de dirección. Esta agrupación tenía un estilo que se enfocaba en las nuevas tendencias musicales que se vivían en aquella época.

El primer uniforme era azul marino con corte militar, boina y camisa blanca. Posteriormente, se cambió a un uniforme clásico con gorra de plato azul marino.

Continuo con las formaciones actualmente activas en nuestra ciudad. La Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo, "La Estrella" es la más antigua ya que se creó en el año 1996 y este año 2024 hace ya su 28ª aparición de forma ininterrumpida en nuestra Semana Mayor. Esta agrupación se formó a partir de componentes que procedían de la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte. La agrupación se caracterizó desde el principio por un repertorio novedoso con estilos traídos desde fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, también ha cultivado el repertorio propio, comenzando desde mi punto de vista, con una marcha que marcó un antes y un después en el camino de esta agrupación, como es "Beso y Traición" de

José Manuel Mena. Esta marcha no se ha dejado de tocar por la agrupación desde su estreno.

Cuenta en su haber con 3 trabajos discográficos de estudio de estudio como son “Hacia Ti, Estrella” del año 2001, “Jesús, Ten Piedad” del año 2013 y “El legado de Nuestra Fe” del año 2020. Además, en el año 2022 lanzan “Estrella, 25 Aniversario”. En estos trabajos se recogen marchas tan emblemáticas como la comentada “Beso y Traición”, “Rosario, Madre Dominica”, “El Legado de Nuestra Fe”. Y autores tan destacados como José María Sánchez, José Manuel Mena, Miguel Ángel Font, Juan Luis del Valle, y los jiennenses Juan de Dios Ramírez, Cristian Palomino, y dos de sus actuales directores musicales David Peragón y José Manuel Sánchez, terna que completa en las funciones de dirección musical Pedro Díaz.

La “Estrella” dispone también de la Agrupación Musical Juvenil María Santísima de la Estrella, autentica escuela de músicos cofrades, donde se forman los niños para su posterior incorporación a la agrupación “grande”.

Esta agrupación ha tenido diferentes uniformidades desde su creación. El actual, estrenado recientemente, y que está inspirado en el uniforme oficial utilizado por la Real Maestranza de Caballería de Valencia a partir del año 1900. Y, está compuesto por gorra de plato blanca con escudo de la Agrupación Musical a color, guerrera azul turquí de doble botonadura, con cuello y vueltas grana, solapa grana con galón de plata ancho, hombreras trenzadas en cordón de plata, ceñidor grana con galón de plata ancho que se cierra en hebilla y pantalón azul turquí con línea grana.

Tienen como presidente de honor a S. M. El Rey de España D. Felipe VI.

Dos años después de la Agrupación de Estrella se creó la Agrupación Musical Jesús Despojado, concretamente en el año 1998. Por tanto, este año celebran su 25 aniversario. La agrupación cuenta con 7 trabajos discográficos que dotan a la formación de un estilo propio bien definido. Estos trabajos son “A mi Cristo Gitano” del año 2002, “El Sentir de una Fe” de año 2003, “Del Salvador al Cielo” del año 2005, “Rey Moreno de los Cielos” del año 2008, “Despojando Tú Amargura” del año 2008, “Al Dios del Amor” en el año 2014 y “La Profecía” en el año 2019 por su XX aniversario.

Su actual uniforme está compuesto por pantalón y chaqueta tipo smoking en negro, corbata y gemelos.

La única banda del estilo musical de cornetas y tambores en la ciudad de Jaén es la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración, que se presentó en el año 1998. Actualmente su director es José Luis Torres. Y como directores musicales cuenta con Daniel Rueda, Manuel Cabrera, José Luis Hernández.

Cuentan con 3 trabajos discográficos, “Agnus Dei” del año 2005, “Una Mirada al Cielo” del

año 2012 y “Expirante” del año 2019. En ellos se cuentan con marchas propias de gran calidad de compositores afamados dentro de este estilo como José María Sánchez, Vicente Moreno, Pedro Manuel Pacheco, Sergio Larrinaga, Cristóbal López, José Luis Hernández o Antonio Arias.

El nuevo uniforme de la banda es de corte militar, Se toma como referencia el de la Armada de Infantería Española, con alteraciones en el diseño y la tonalidad. Consta de pantalón y guerrera grises, camisa blanca, gorra de plato blanca.

Siguiendo con las agrupaciones no pertenecientes a hermandades, cabe nombrar a la Agrupación María Auxiliadora. La agrupación nació en torno a la parroquia de María Auxiliadora, y la fundación Don Bosco. En concreto varios componentes de la Agrupación de Musical Cristo de la Buena Muerte, deciden formarla. Ellos son mis queridos amigos los hermanos López Expósito, Manuel, Javier y Sergio. La dirección musical corría a cargo de Antonio Sutil, también antiguo componente de la banda de la Buena Muerte. En sus últimos tiempos se convirtió al estilo de cornetas y tambores.

El uniforme era derivado del de la Guardia Civil, que todos tendrán en mente, de color verde, con tricornio.

Y ahora le toca el turno a mi querida Sociedad Filarmónica de Jaén donde tantos años llevo tocando. Este año la Sociedad Filarmónica está celebrando su XX aniversario. Entre sus eventos más destacados cabe citar el certamen “Festiband” que se celebra el 12 de octubre y como inicio a la feria de San Lucas, donde cada año contamos con la presencia de bandas de nuestra provincia, y en la que se rinde homenaje a un compositor de nuestra tierra. Es tradicional también el concierto de pasodobles para la feria de la Capilla.

La sociedad dispone de escuela de música que lleva el nombre de nuestro presidente de honor Manuel Vilchez. También cuenta con la banda escuela donde se forman los futuros componentes de la banda sinfónica. En la Semana Mayor ha acompañado a multitud de hermandades, tanto de Jaén como de fuera. En nuestra ciudad destaca el acompañamiento a la Virgen de la Amargura, Esperanza, Paz y Desamparados. Otro hito importante es el acompañamiento musical a la Patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla, siendo la única banda a parte de la municipal que ha tenido este honor.

Posee 3 trabajos discográficos, como son “Soberana y Jaenera” del año 2011, “X Aniversario” del año 2014, y “Luz en Tu Amargura” del año 2021. Cabe destacar la primera grabación de la marcha “Hosana in Excelsis” del compositor Oscar Navarro. Son numerosos los compositores de prestigio que se encuentran en estos trabajos, como Manuel Marvizón, Pedro Morales, Cristóbal López o José de la Vega, entre otros. Son destacables los conciertos monográficos de los compositores Manuel Vilchez y Manuel Marvizón.

Fuera del ámbito cofrade ha realizado conciertos como el de rock tributo a los 80's con la "80's band" de Jaén. Concierto de marchas militares los jardines del banco de España. La dirección corre a cargo de Juan Ramón Fuentes, con dos subdirectores Jesús Morales y quién les habla Francisco José Sánchez.

El uniforme de la Sociedad Filarmónica está compuesto por pantalón negro con dos tiras también en negro, zapato y calcetín negros, chaqueta con cuello estilo Mao en rojo, puños con el anagrama de la sociedad bordado en oro y hombreras con el nombre de Amargura, también bordados en oro, en alusión a la vinculación con la Hermandad de la Amargura de Jaén.

Cronológicamente hablando, la siguiente banda de música que hizo su entrada en el panorama musical jiennense fue la Banda Sinfónica de Ciudad de Jaén. Fue creada en 2007.

También realiza conciertos como el del "Cine Fan" de Úbeda, Noche de San Antón, "Música a la luz de las velas", entre otros muchos. Actualmente cuentan como director con José Antonio Villanueva. Han sido directores de esta formación musical Javier Yera, Francisco Bernal, Juan Antonio García, Oscar Musso y Cristóbal López.

Visten con traje de color negro con el escudo de la banda, camisa blanca, corbata verde, zapato y calcetín negro.

Con la siguiente formación que quiero traer a este pregón me unen también lazos de cariño, ya que con ellos tuve el inmenso placer de desfilar detrás de la Virgen de las Angustias, imagen a la que como muchos sabéis le tengo gran devoción. Les hablo como no, de la Banda de Música "Blanco Nájera", que tiene gran relación con el colegio Divino Maestro de Jaén. Fue fundada en el año 2007, entre otros por mi gran amigo, y para mi hermano pequeño Antonio Serrano de la Torre, por aquel entonces maestro de música del colegio.

La banda ha acompañado, además de a la Virgen de las Angustias, a la Virgen de la Soledad, o la co-patrona de Jaén, Santa Catalina de Alejandría. Ha participado también con un concierto en el II congreso de música de semana santa celebrado en Jaén en 10 de marzo de 2023.

Su uniforme consta de traje negro con escudo de la banda, camisa blanca, corbata gris, pantalón y calcetín negros. Actualmente está dirigida por Oscar Fernández.

En el repaso a las formaciones musicales que realizan música de carácter religioso o sacro, tenemos a la Capilla Musical Santo Reino, a la que me une gran amistad, ya que he tenido la suerte que estrenen algunas de mis obras para este tipo de formación de trío de cañas.

Los componentes son Ángel Jiménez, Francisco Manuel Vlichez y Josep Balaguer. Esta formación es muy innovadora y cuenta con numerosas aportaciones al mundo de la música para trío de capilla. Entre ellas destaca el I concurso nacional de composición para música de capilla,

cuyo concierto y final tuvo lugar en el Museo de Jaén el día 11 de marzo de 2003. Los conciertos de evolución de la música de palio, con adaptaciones de marchas a trio de capilla. Concierto en el ciclo “En clave de Fe”. Concierto “Clavi Christi” en la Basílica Menor de San Ildefonso.

Cuentan en su haber con el disco “Iuxta Crucem” grabado en el año 2021, con motivo de su XX aniversario, y presentado en el 3 de abril de 2021 en el Museo Ibero. En este disco tengo el placer de que mi obra “Silentium” este incluida como primer corte del CD, dedicada a Nuestro Padre Jesús del Silencio de Martos. Son colaboradores del grupo. Jesús Jiménez, Moisés Jiménez, Víctor Pérez, Sebastián Cabera, Francisco José Cabrera y Juan Ramón Fuentes.

El uniforme de esta formación musical está compuesto por traje y camisa negra con escudo de la formación en la chaqueta.

6. EVOLUCIÓN MUSICAL

Las formaciones musicales han sufrido una gran evolución en los últimos 20 años. La evolución ha sido a nivel de instrumentos, tanto en viento como en percusión, como a nivel de composiciones musicales y formación de los músicos.

Estos aspectos han llevado a un gran avance en nuestras formaciones musicales que rayan a gran altura. Antiguamente era difícil encontrar músicos que hubieran pasado por el conservatorio, especialmente en agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, era más común en las bandas de música.

Quiero empezar con la evolución sufrida por nuestras agrupaciones musicales. Bajo mi punto de vista, esta evolución la comenzaron Javier Campillo, José Ángel Lara y Juan Reig. Ellos empezaron a dejar de lado el estilo que en Jaén se oía hasta entonces. Para ello, introdujeron trompetas por aquellos tiempos en Do con bomba para Sib.

Aunque antes ya se vio una trompeta en la banda de la Buena Muerte, ya que al solista de corneta Do-Sib, le regalaron una trompeta en Sib por reyes. No sé quién debió decirle que la trompeta funcionaba igual que la corneta usando el primer pistón como cuando giraba la llave. Bien, pues lógicamente, se la bajó al ensayo. Apuntan la primera marcha, y se dispone a hacer el solo, como es lógico sonaba mal, a la cuarta marcha, realizó la exclamación, a esto le falta una nota, mañana voy a la tienda que me la descambien. Como pueden entender, teníamos una absoluta falta de formación, y no saber que existían los instrumentos transpositores.

Con la incorporación de trompetas se pudieron introducir melodías que hasta entonces no podían realizarse con las cornetas Do y Do-Sib. Aparecieron entonces, los arreglos de la marcha de Nuestro Padre Jesús y la marcha triunfal de la ópera “Aida” realizada por Juan Reig y la primera versión de “Sacramental” realizada por Javier Campillo. Hoy marcha insignia de la

Hermandad de la Buena Muerte. Pero que, en aquellos tiempos, cuando la tocamos la primera vez con las trompetas, fue renombrada por los miembros de la Hermandad como la revoltijo. Posteriormente, siempre decían ¿no tocáis la revoltijo?. Pues esa revoltijo siguió evolucionado, con la introducción del solo de trompeta en La menor, con una armonía de trombones, cuando se compraron 2 de ellos en Do-Sib. Siguió enriqueciéndose con el añadido de bombardino, tuba y fliscorno. Finalmente, Javier le introdujo una voz, que nunca pudimos tocar, ya que llegaba al do de la segunda línea adicional del pentagrama en clave de sol. Nota fácilmente interpretable hoy en día por muchos de los cornetistas jiennenses, otro signo más de la evolución que se ha logrado.

Aquellas primeras trompetas, trombones y bombardinos eran de la marca “Amati”, muy difíciles de afinar, y un poco raras en su respuesta con las distintas bombas. Posteriormente, fueron apareciendo trompetas de la marcha “Jupiter” y “Yamaha”, ya con más calidad. Actualmente, muchos de los instrumentistas ya tocan con instrumentos de calidad contratada como son “Stomvi” y “Bach”. De igual forma, los trombones y bombardinos también son más profesionales, marcas como por ej “Yamaha”, “Mirafont”, etc.

Ya se ven también en muchas agrupaciones trombones de vara, impensable hace unos años. Los trombones de vara tienen más recursos y más posibilidades de afinación, y generalmente suelen ser instrumentos de más calidad. La trompa es un instrumento de la familia de metal con amplias posibilidades, no solo como se venía utilizando tradicionalmente como ritmo y armonía, sino también para melodía de bajos y contrapunto. Por suerte, se ha introducido en las agrupaciones, con lo cual le confiere ese color especial que da la trompa.

Mención aparte merece la evolución de las cornetas. Es especialmente importante en las cornetas de 2 pistones, que sustituyeron a la corneta Do-Sib en las agrupaciones musicales. Las primeras con las que pudieron contar nuestras agrupaciones eran de la marca “Honsuy”. Aquellas cornetas estaban montadas utilizando un pistón procedente de una corneta Do-Sib que modificaba al pulsarlo un tono, y un pistón procedente de la corneta Do-Reb que modificaba al pulsarlo medio tono.

Aquellas cornetas eran directamente inafinables. Daban unas notas medio tono bajo, e incluso 1 tono, por ej el La, y otras notas medio tono alto. Hoy en días ese problema no existe, y es posible encontrar cornetas de gran calidad. Especialmente destacan los modelos como las “Carmen” de “Honsuy” con 1, 2 y 3 pistones, con acabados en plateado o cobre pulido. Puede parecer que este último detalle es baladí. Pero no es así, ya que el acabado y el espesor de un baño de cualquier instrumento realizado en metal confiere un color diferente en su emisión.

Continuando con la evolución de las cornetas, hay que ir hacia la corneta Do-Reb, compartidas con las bandas de cornetas y tambores. Por tanto, lo que comento seguidamente es válido para los dos tipos de formaciones musicales.

Los primeros modelos eran de la marca “Honsuy”, no tenían tan mala calidad como las de 2 pistones para afinación. Pero que solían tener un punto débil, este era el pistón. Concretamente, el apéndice metálico, de calamina o hierro dulce. Era super delgado y se rompía y había que sustituir el pistón, ya que no se podía soldar al ser hierro dulce. No siempre era fácil encontrar repuesto de pistón. Actualmente, existen modelos de mucha más calidad, también de la marca “Honsuy”. Los modelos disponibles por ej, son los modelos “Carmen” y “Gloriosa”, también con acabados plateados, y en cobre.

La sección de percusión también ha experimentado un aumento de calidad y miembros en su familia. Tanto para agrupación musical, como para cornetas y tambores. Está de moda el uso de campanas tubulares portátiles. Las afinaciones más comunes son en Do y Fa, debido a que gran cantidad de marchas están en escalas que tienen estas tónicas, como son Do mayor, menor y frigio, o fa menor, estas dos últimas mucho más común en las bandas de cornetas y tambores.

De los primeros tambores y bombos militares de la marca “Honsuy” se ha hecho mucho camino. Aquellos tambores solo estaban disponibles con parches de 33 cm y cuerpo de 14 cm con bordonera metálica de 5 tiras. Si alguien no los tiene en mente, son los típicos tambores con la bandera de España.

Hoy en día, dos grandes marcas suelen dominar el mercado son las valencianas “NP drums” y “Honsuy”. Estas marcas disponen de diferentes modelos adaptados para agrupación y banda de cornetas y tambores. Son diferentes los formatos de parche y caja de resonancia. De forma, que los usuarios pueden definir los tambores según sus preferencias. Es también importante destacar, que se pueden personalizar en colores, de esta forma las formaciones los adaptan a su estilo y estética general de la banda.

Las primeras cajas utilizadas eran las de tipo banda de música. También, se veían cajas de batería algo más grandes, como eran las que utilizaba la Agrupación Musical de la Buena Muerte. Estos han evolucionado hacia las cajas tipo royal que utilizan las agrupaciones en la actualidad.

En cuanto a los bombos, cabe decir que también se tienen gran cantidad de formatos, con parches desde 33 a 60 cm, y fondos acústicos de distintos grosores. Que ofrecen a las formaciones la posibilidad de buscar el bajo de percusión de acuerdo al sonido que se quiere adoptar.

Estos cambios en los instrumentos llevaron, a como introduje anteriormente, a cambios en las marchas que se podían interpretar. Las primeras marchas de fuera de Jaén que empezaron a escucharse por aquí las trajo en una cinta Antonio Cañabate, proporcionada por una familiar suyo que vivía en Sevilla. En esa grabación se incluían marchas tan celeberrimas hoy en día como “Virgen de los Dolores” o “Cachorro” de Alberto Escámez y Ramón Montoya respectivamente, entre otras composiciones. Por supuesto, desconocíamos la banda que los interpretaba.

Otra adaptación que realizó la banda de la Buena Muerte, fue la de la marcha de palio “Encarnación de la Calzada”. Esto fue en el año 1988, como alguno de ustedes recordará año del centenario de la Hermandad de la Expiración. En aquel verano surgió la posibilidad de realizar un campamento con los cofrades jóvenes de las dos Hermandades, a través del nexo de unión entre ambas que era Ramón Guixá. En ese campamento los amigos de la Expiración comentaron que esta marcha les encantaba, que si se podría hacer una adaptación. Lógicamente, y como no podía ser de otra forma Javier Campillo hizo el arreglo, que estrenamos en la extraordinaria del centenario de la Expiración.

Seguidamente, y con la creación de la Agrupación Musical de la “Estrella” se introdujo un nuevo estilo musical traído de fuera de nuestras fronteras. En este sentido, fue una auténtica revolución y el estilo impuesto por la “Estrella” llevo a las demás agrupaciones de la ciudad a coger ese camino. En esa época se podían escuchar grandes clásicos hoy en día, como son “Oh Bendita Estrella”, “Consuelo Gitano”, “Señor de San Roman”, “Nazareno y Gitano”, etc.

El siguiente paso de las bandas de Jaén fue el repertorio propio, camino que inició la banda de la Buena Muerte con su cd “Buena Muerte” en el año 1996, con 7 marchas propias y una adaptación. En este cd se encuentra una marcha que bajo mi punto dio una vuelta de tuerca a las marchas que se oían entonces, esta marcha es “Flores Rojas” de Javier Campillo, que supo realizar una marcha en modo menor utilizando material pensado para marchas en modo mayor, como eran las cornetas en Do.

Remontándonos ya a 2001 se tiene el cd “Hacia Ti, Estrella” de la Agrupación Musical de la “Estrella” con 10 marchas tan conocidas como la que da nombre al cd. Casi coetáneo con este cd, aparece en 2002 el primer cd de la Agrupación Musical Jesús Despojado, que lleva como título “A mi Cristo Gitano”.

Avanzando hasta nuestros días estas dos agrupaciones nos han ofrecido otras muestras de su saber hacer musical en diferentes cds. En este sentido, estas dos agrupaciones poseen 9 discos más que comente anteriormente.

Hasta aquí la evolución de nuestras agrupaciones musicales. Es el turno ahora para las bandas de cornetas y tambores. Las primeras marchas creadas para este estilo estaban basadas en una voz con melodía y generalmente tres voces de cornetas de acordes. Estas marchas tienen dos grandes autores como son “Alberto Escámez”, nacido en Linares, y “Ramón Montoya”. Todos tenemos en mente estas marchas, como por ej. “Cristo del Amor”, “La Milagrosa”, “Virgen de la Paloma”, etc.

No cabe duda que estas marchas suenan hoy en día y seguirán sonando en el futuro. Han sufrido, por supuesto, adaptación a los nuevos tiempos, añadiendo los instrumentos que se incluyeron poco a poco a este estilo.

La voz de melodía sigue hoy presente, pero evidentemente con una gran evolución. Un aspecto destacable es la ampliación del registro. Pasando del do de la segunda línea adicional al lab de encima de la cuarta línea adicional. En definitiva, una sexta menor, puede parecer poco, pero no es así debido a que nos encontramos en registros límite del instrumento.

Continuando con la evolución de la voz principal, esta pasó de un pentagrama, a subdivisiones de hasta 3. Así, los instrumentistas de voz primera se dividen en primera fuerte, primera piano y primera quinta. Especializándose los instrumentistas en estas voces. La complejidad melódica también ha aumentado, con exigencia mucho mayor para los instrumentistas. Incluso llegando a desarrollar melodía, y contrapunto a la melodía los tres grupos al tiempo.

La riqueza de las marchas fue creciendo gracias al resto de instrumentos de la familia del metal. Primeramente, se incorporaron las trompetas y fliscornos. Las marchas entonces pedían un instrumento grave que hiciera de bajo. Se añadió entonces el fliscorno bajo, que tiene la tesitura de un trombón o bombardino. Estos dos últimos reemplazaron al fliscorno bajo, que ya casi no se ve en ninguna banda.

El fliscorno tenor cada día está más en desuso también. Personalmente, para mi es uno de los instrumentos más dulces del metal. Una vez pregunte a mi Maestro que opinaba el al respecto, su respuesta fue que los instrumentistas de trompeta no quieren tocar el fliscorno. En la actualidad se utilizan trompetas, trombones, bombardinos y tubas. En alguna banda también poseen trompas que le da un color especial a las composiciones.

La percusión ha incorporado platos y campanas tubulares, que le dan mucha más riqueza. También, han evolucionado hacia una técnica mucho más depurada, mejor dominio del palilleo y de redobles mucho más puros. Ello redundaba en marchas más exigentes para esta sección que incrementa la calidad de la música interpretada.

Para terminar la evolución deojo a nuestras queridas bandas de música. En cuanto a la instrumentación cabe destacar una gran renovación. En este sentido, en las marchas antiguas, se veía una sola voz de flauta, oboe, saxo tenor y bombardino. Dos voces de trompa y trompeta. Y percusión reducida a caja, bombo y platos. El fagot raramente se incluía.

En la música actual la instrumentación suele verse con 2 voces para flauta, oboe, fagot, saxo tenor o bombardino. Las trompas se extienden a tres, e incluso 4 voces, permitiendo así usar acordes con séptimas o novenas. Las trompetas se extienden a 3 voces. La percusión incluye en muchas marchas timbales de concierto.

Es fundamental en la evolución de las marchas para banda de música la inclusión de cornetas, tambores y pequeña percusión. Las cornetas le dan un brillo especial a las marchas, un color de sonido de la sección de metal totalmente diferente. La corneta más utilizada suele ser la Do-Sib,

aunque también se ven Do-Reb y dos pistones. Los tambores además de la mera función de acompañar al paso de los costaleros mientras no se interpreta ninguna marcha, se integra también en estas marchas con papeles específicamente escritos para ellos. La pequeña percusión incorpora cascabeles, castañuelas, etc.

La nueva instrumentación lleva a poder utilizar colores que tienen una paleta mucho más amplia que la que se usaba tradicionalmente. De esta forma se asignan roles a instrumentos que en otras instrumentaciones tenían un papel meramente rítmico o armónico. El género marcha procesional, por tanto, se encuentra en nuestros días en una constante evolución y un boom que hacía mucho tiempo no veía en este género musical. Esta última aseveración es también aplicable a las agrupaciones musicales y las bandas de cornetas y tambores.

Las marchas más clásicas poseían corte más militar o fúnebre. Grandes ejemplos son “Procesión de Semana Santa en Sevilla”, “La Estrella Sublime” que el año que viene hará el centenario de su composición, y marcha preferida de nuestra presidenta, “Solea Dame la Mano”, “Amarguras”, “Mektub” o “Mater Mea” entre otras.

Aquí debo hacer mención especial a dos directores de la unidad de música del regimiento Soria 9. Ellos son los Pedro Morales y Pedro Gámez, ambos de la provincia de Jaén. Escribieron grandes obras como “Esperanza Macarena”, “Virgen de Monserrat”, “Soberana y Jaenera”, que da título al cd de la Sociedad Filarmónica de Jaén, “Pasa la Virgen Macarena”, “Saeta Cordobesa” o “María Santísima del Subterráneo”.

En la actualidad tenemos grandes marchas de grandes compositores. Seguro que todos tenéis en la mente a nuestro paisano Ubetense Cristóbal López, los sevillanos Manuel Marvizón y David Hurtado, este último de ascendencia jiennense, puesto que es familia del gran artista Juanito Valderrama. Ejemplos de sus composiciones son “Pasa la Virgen de la Candelaria”, “La Virgen de los Desamparados”, “Excelsa Amargura”, “Coronación”, “Candelaria”, “Amargura”, “Como Tú, ninguna”, “Se arrodilla Triana”, etc.

7. COMPOSITORES

Y ya que estoy hablando de compositores, me gustaría hacer mención de compositores de Jaén, o que han escrito marchas para las Hermandades de Jaén. Seguramente me dejaré alguno, espero que no me lo tengan en cuenta, ya que no es mi intención obviarlos.

Empezare por los más antiguos en el tiempo. Como no, comenzar con el maestro Emilio Cabrían, que dejó gran huella en nuestra tierra. A la que llegó como director de la Banda Municipal. Escribió grandes composiciones como los himnos a Jaén y Baeza, la marcha de Nuestro Padre Jesús o “Jesús Preso”. Una pena su pronto fallecimiento que nos privó de más composiciones.

Al Maestro lo sucedió al frente de la Banda Municipal el Maestro José Sapena, que fue director hasta su jubilación en el año 1978. El Maestro Sapena también dejó muchas obras en la provincia. Como por ej el intermedio “Guadalquivir” o el precioso pasodoble “Cambil árabe”. En cuanto a marchas cabe destacar “Virgen de los Dolores”, “Virgen de las Angustias”, “Cortejo blanco” dedicada a la Virgen de la Capilla y “El Descendimiento”. Esta última la escribió sin trombones en una primera versión, ya que la Banda Municipal en esa época no los tenía. Mandó la marcha a Penáguila, su pueblo natal, para que la tocaran allí. Le pidieron que le añadiera los trombones y quedó como hoy en día la conocemos.

Grandes composiciones nos dejó el Maestro Antonio Manzano, en concreto tres grandes marchas. Dos para la Hermandad del Amor, Perdón y Esperanza, como son “Jesús del Perdón” y “Virgen de la Esperanza”. Y con motivo del centenario de la Hermandad de la Expiración “Cristo de la Expiración”. Antonio Manzano fue director de las Bandas Municipales de Torredonjimeno y Daimiel, además de la Banda del Hospicio de Jaén.

Desde mi punto de vista Jaén tiene cuatro marchas para banda de música casi olvidadas y que son de una calidad excepcional, ya que reflejan el sonido procesional de Jaén. Estas no son otras que las compuestas por el fallecido clarinetista de la Banda Municipal José Cuadrado. Las marchas son “Cristo de la Expiración”, “Nuestro Padre Jesús de la Piedad y Virgen de la Estrella”, “Cristo de las Misericordias” y “Entrada de Jesús en Jerusalén”, de las que desgraciadamente no tengo las partituras.

De la mano de Juan López, comandante sanitario de la Armada residente en Madrid y jienense llegó la música de Carlos Cerveró a Jaén, ya que Carlos era subdirector de la Banda de la Armada de Madrid. Esta amistad trajo grandes composiciones comenzando por la música para agrupación musical como son “Grupo Joven”, “Calle Campanas”, “Estación de Penitencia”, que luego adaptó a banda de música añadiendo un trío, “Jacinto Higuera” y el pasacalles “Comandante López Pérez”. Para banda de música cabe destacar “Anderos de la Buena Muerte”, “Buena Muerte”, “Estación de Penitencia” y “Angustias Madre”, marcha que siempre que toco me emociona al ver en mi cabeza el trono de la Virgen de las Angustias andando por las naves de la Catedral. Además de las dedicadas a la Buena Muerte, Carlos Cerveró tiene 2 dedicadas a la Hermandad del Perdón, “Perdón, Amor y Esperanza 50 años” y “Cristo del Perdón”. Para la Hermandad de la Soledad escribió “Pobre Madre está llorando”, que tiene un trío derivado del de “Angustias Madre”. Finalmente, y dedicado a la Agrupación de Cofradías de Jaén, el poema sinfónico “Pórtico de Semana Santa” con un pasaje para cada uno de los días de la Semana Mayor. Este poema tiene letra escrita por Ramón Guixá, gran cofrade jiennense.

El desaparecido trompetista de la Banda Municipal de Jaén Ángel Fernández, escribió la marcha “Cristo de la Buena Muerte”. La marcha destaca por un acompañamiento muy especial.

Pueden oírla en el Facebook de la Sociedad Filarmónica. En la lápida de Ángel reza el siguiente texto “Autor de la marcha Cristo de la Buena Muerte”.

El canónigo organista de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, el desaparecido D. Guillermo Álamo, escribió la marcha “Cristo de la Buena Muerte de la Catedral de Jaén”. Recuerdo de pequeño escuchar los sábados cuando terminaba la misa de punto a las 13 horas y se cerraba la Catedral, estudiar en el órgano. Me quedaba escuchando, ya que me encantaba. Pues bien, esta marcha suena a eso, a un órgano traspasado a la banda. Esta obra solo se ha tocado una vez. La estrenó D. Manuel Vilchez al frente de la Banda Municipal, el mismo día que se estrenó “Angustias Madre” de Carlos Cerveró.

Mención especial en este pregón debe tener Manuel Vilchez, para mí siempre será D. Manuel. Es muy extensa la obra que D. Manuel nos dejó, pero en cuestión de marchas cabe destacar “Amargura Madre de la Iglesia”, “Mírame tú, Amargura”, “Cristo de la Clemencia”, “Cruz de Guía”, “María Santísima Madre de Dios”, “Vera Cruz”, “Stmo. Cristo Yacente”, “Soledad del Viernes Santo”, “Tu vestidor”, “Virgen del Carmen” y “Salve Virgen de la Capilla”. Como puede comprobarse un gran repertorio para nuestras Hermandades.

Dentro de la familia Vilchez tenemos otros dos grandes compositores, como son los hijos de D. Manuel, Francisco Manuel y Juan Rafael. Francisco ha realizado las siguientes obras, “Nazarenos de la Paz o Mañana Nazarena”, “Bajo tu palio”, “Divina Pastora Jaenera” y “Tarde de Viernes Santo en Jaén”, esta última para trio de capilla.

En cuanto a Juan Rafael posee las siguientes obras “Esperanza Nuestra”, “Gloria en el cielo”, “Amargura Soberana”, “Himno a la Reina de la Amargura” y “Virgen de la Amargura”.

El yerno de D. Manuel, José Antonio Orta ha escrito también 2 marchas para la Semana Mayor jiennense, como son “Resurrexit Sicut Dixit” y “María Santísima de la Paz”.

Es también necesario citar aquí a Sebastián Cabrera, oboe de la Banda Municipal, antiguo director de la Sociedad Filarmónica de Jaén y primo de Francisco y Juan Vilchez, que realizó la marcha “Virgen de la Amargura, Reina del Salvador”.

Francisco Vilches, director de la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús, ha escrito tres marchas para Jaén, como son “Costaleros del Abuelo”, “Nuestra Señora de los Dolores” y “Reina de la Merced”.

El cazorleño José Carlos Piñar nos deja grandes composiciones para nuestra Semana Mayor. La primera de ellas da título al tercer trabajo discográfico de la Sociedad Filarmónica de Jaén. “Luz en Tú Amargura”, “A Ti me Encomiendo Señora” para la Virgen de los Desamparados y “Bajo Tú Palio” para los costaleros de la Virgen de la Amargura”. Esta última en coautoría con Víctor Pérez.

El director musical de la Agrupación Musical de la “Estrella”, David Peragón, ha escrito tres marchas para de estilo agrupación musical para Jaén. Estas marchas son “Sangre del Rey Gitano”, “De Tú Mano Padre” e “In Memoriam”, con coautoría de Juan de Dios Ramírez. Para banda de música ha realizado “En Tus Manos, Amargura” y “Estrella, Reina y Madre”.

La “Estrella” tiene otro gran compositor en su dirección musical. José Manuel Molero. Ha compuesto “Al Señor de la Clemencia”, “Jesús Danos Tú Salvación”, “El Sentir del Prendimiento”, “Misericordia en la Merced” y “Tú, Mi Estrella” para agrupación musical. Y para banda de cornetas y tambores “Caridad, Hijo de Nazareth”, “Padre mío del Gran Poder” y “San Bartolomé Besa Tus Pies”

El jienense Manuel Cabrera ha realizado varias composiciones para agrupación musical y banda de cornetas y tambores. Entre ellas cabe citar “Lagrimas en el Calvario”, “Tristeza Gitana”, “Caminando hacia Ti”, “Penas de San Juan”, “Por Ti Rezamos” y “Cautivo entre olivares”.

El trombonista y director Antonio Arias también ha escrito música para nuestra Semana Santa. Tengo la suerte de ser amigo de Antonio, es un gran músico y gran persona. Como pueden comprobar me ha proporcionado material muy valioso para este pregón. Antonio ha compuesto “Sagrado Sacramento” y “Por Pilatos Presentado” para agrupación musical. “Cordero de Dios”, “La Quinta Angustia”, “Marineros de Tu Luz, Estrella” y “¿Por qué me abandonas?” para banda de cornetas y tambores y “La Caridad que Consuela un barrio” para banda de música.

Un gran y prometedor compositor de nuestra tierra es el torrecampeño Jesús Morales. Jesús es profesor superior de oboe y un gran instrumentista, gran entendido también en marchas de procesión. Tiene compuestas dos obras para nuestra ciudad como son “Paz de Esmeralda” y “Camino de Esperanza”.

Al siguiente compositor lo conozco desde pequeño, ya que era componente de la banda de la Buena Muerte, junto con sus hermanos Sergio, Jordi y Antonio, hablo de Cristian Palomino. Cristian tiene compuestas muchas marchas para Almería y Málaga, pero su contribución a la música de pasión de Jaén es bastante importante. Para agrupación musical cabe citar “Bajo tu palio, Estrella”, “Aromas de azahar” y “Resurrección, flor de vida”. Y para banda de música ha compuesto “Dolores, Reina y Madre”, “Estella Dominica” y “Soberana de San Miguel”.

Con el siguiente compositor comparto instrumento, la flauta travesera. Es una joven promesa tanto en la interpretación como en la composición. Os hablo de Pedro Bonillo, integrante de la Asociación Musical Blanco Nájera. Pedro tiene en su catálogo numerosas composiciones, casi todas ellas fuera de nuestras fronteras. Pero por supuesto, también ha escrito para nuestra Semana Mayor, esta marcha lleva por título “Siervos de Nuestra Señora”.

8. FINAL

Para terminar, quiero hacer unas reflexiones finales. Quiero empezar por supuesto, con nosotros, los músicos. Tenemos un gran defecto, este no es otro que criticarnos a nosotros mismos. Tirar por tierra el trabajo de otros compañeros o formaciones. Si te vas o te echan de algún sitio, no pongas a esa institución y sus dirigentes siempre como los malos, horribles, malas personas, malos dirigentes y que siempre llevas la razón. Piensa que has hecho mal, no tenemos el don de la perfección. Piensa que esa banda, te ha formado, te ha ofrecido unos servicios, te ha acogido cuando a lo mejor nadie te quería. Piensa en si has acudido a todos los ensayos o actuaciones y no has dejado la banda para lo último porque has hecho otras cosas menos importantes, o que se podían hacer en otro momento. Hay que ser eso, compañeros, discretos y educados. Cuando te vayas de un sitio hazlo de forma señorial y no echando pestes de todo el mundo. Ya cada uno que reflexione.

Mención aparte merece el mercantilismo y la intrusión profesional. En cuanto al mercantilismo si alguien pide menos por una actuación que otra formación. Con expresiones tales como, “lo que cobre esa formación nosotros menos”, “cobran mucho pero no tocan nada”, “mi banda es mil veces mejor y cobra menos”, “te montamos todo el repertorio que quieras cobrando menos”, “esa banda suena fatal, esta desafinada, te lo digo yo que soy un entendido en la materia” o “esa sección de la banda no suena nada son malísimos” a lo que yo añado, lo mismo ni a pisado el conservatorio, pero opinar y dejar por los suelos a los compañeros seguro que tiene siete doctorados. También es común traer bandas de otros lugares, no ya de nuestra provincia, sino de otras, cuando en la mayoría de los casos es peor que lo que hay en casa. Será que ya estoy mayor y no entiendo de música, o los años de trabajo y estudio me han hecho desaprender en lugar de aprender. Mejor me iría recibiendo clases de música de esos grandes expertos en el arte musical.

Desde aquí insto a nuestras queridas Hermandades de pasión y gloria a que miren a su casa, a que oigan con cariño de verdad a nuestras formaciones. Que no piensen siempre que lo de afuera es mejor. Que por ahorrarte unos euros dejes con menos calidad a tu Estación de Penitencia. Hay muchos casos, al contrario, que pagan unas grandes sumas de dinero a formaciones de fuera que no tienen la calidad de las nuestras, o en algunos casos, con perdón, desafinan como Cosacos. Por favor, querer mas lo nuestro, quien mejor va a acompañar a nuestras Hermandades de los músicos jienenses, así que os pido que reflexionéis.

En la misma línea se sitúan nuestras autoridades. Su deber es fomentar lo nuestro. En lo nuestro se incluye la cultura, y por extensión la música. De esta tribuna quiero pedir encarecidamente que exista un entendimiento cordial entre administraciones y las formaciones musicales. Todo ello redundará en un engrandecimiento de la cultura de nuestra sociedad. El colectivo musical que por ejemplo aglutina el Consejo de Bandas de la Ciudad de Jaén debe rondar los 600 músicos en

nuestras distintas formaciones. Creo que es un colectivo lo suficientemente importante. Nuestros representantes siempre estarán dispuestos a reunirse con las autoridades y establecer nexos de unión. Ojalá se cumpla.

Algo parecido ocurre con la música que los compositores confían a una determinada banda para que la interprete. En la mayoría de los casos ni es considerada, ni si quiera se escucha un midi. Sin embargo, suele pasar que cuando vienen otras músicas de fuera, de dudosa calidad, siempre tienen cabida. Como muestra cabe destacar la cantidad de composiciones que aquí se han mostrado y que no se interpretan. ¿Son peores? Bajo mi punto de vista no, al revés en la mayoría de los casos son mucho mejores. Así que hago un llamamiento a los directores y responsables musicales de nuestras bandas para que tengan en consideración esas joyas musicales guardadas. Sería un gran espaldarazo para la cultura musical de nuestra tierra. Cabe destacar, que muchos de nuestros compositores se les estrenan las machas fuera y no en su casa.

Las Hermandades hacen algo parecido. Muchas de ellas recogen la música que se les envía por agencia de transporte o por correo certificado. Pero ni una carta de agradecimiento al compositor. Como para pensar que le digan a la banda que acompaña a las Imágenes Titulares que las monte. También tienen joyas guardadas. Como ejemplo cabe citar “Cristo de la Buena Muerte” de Ángel Fernández, que llevaba mas 40 años encerrada en un cajón y que se recuperó por algunos de los compañeros de la Sociedad Filarmónica. Pueden escuchar el resultado y la calidad de esa música. Hermandades de Jaén, por favor sacar lo vuestro, lo que en muchos casos ni conocéis y os podría sorprender. A ver si alguien me escucha.

Es muy importante, también, tener referencias o espejos en donde mirarse. A mí me parece especialmente importantes los compañeros veteranos, los que día a día dan ejemplo acudiendo a todos los ensayos o actuaciones. Que nunca se cansan, y que aman la música de verdad.

A mi memoria vienen diversos ejemplos. El primero de ellos es D. Juan Ramón Fuentes, padre de mi director JuanRa Fuentes. Siempre lo veo en las redes sociales en todos los conciertos de la banda del litro de Buñol. Otro ejemplo es Francisco Vilches que no falta a conciertos o ensayos de la Banda de Música de Cambil. En la Sociedad Filarmónica tengo a mis compañeros María del Carmen Ramiro, Inés Rojas, Pedro Bonoso y Andrés Martínez. Además de todo lo referente a la banda han montado un grupo donde montan temas de la década de los 60 y 70. Los arreglos los realiza Andrés, que además de saxo tenor toca guitarra, laúd, bandurria o mandolina. Quizá si los demás hiciéramos como ellos el mundo de la música sería diferente.

Quiero terminar haciendo alusión al título de mi programa de radio “la magia de la música”. A todos los compañeros, seguir ilusionándose día a día haciendo magia en los ensayos y actuaciones. Haciendo sentir a quien nos escuche sensaciones inolvidables, transportándolos a otros mundos que los lleven a sentir ese pellizco en el alma. A hacer que el paso de una

Hermandad por un lugar especial para cualquiera de nuestros conciudadanos les haga poner el vello de punta o caer una lágrima de emoción. En definitiva, hacer magia.

Muchas gracias a todos y viva la magia de la música. He dicho.