

Luis María Martín Negro

(Premio al músico Nacional 2.010)

Nacido en Benavente (Zamora) en 1963.

Director y arreglista del grupo Santarén-Folk, grupo de amplia trayectoria con el que ha tocado por toda la geografía española. Desde hace varios años es uno de los grupos con mayor número de actuaciones de España en la lista de mundofolk.com.

En Santarén Folk, partiendo del máximo respeto a las melodías y ritmos originales, añaden una instrumentación rica y variada; introducciones e interludios originales y creativos; y una armonía adecuada a las tonadas, ya sean tonales o modales. También gustan de alternar interpretaciones puras con adaptaciones.

Santarén-Folk cuenta con cinco discos: "Santarén-Folk", "Villancicos y Aguinaldos Tradicionales de Zamora", "Tocando al vuelo", "Al recién nacido, la gloria" (colectivo) y, el más reciente, "¡A la ronda, chavales!". En el mes de febrero comenzarán la grabación de su sexto disco. En su página web se puede escuchar una amplia muestra de los últimos trabajos: <http://www.santarenfolk.com/>.

Desde Santarén-Folk, se intenta también experimentar sonoridades distintas y no caer en la monotonía que produce oír constantemente una misma combinación de instrumentos y armonías. En el apartado 'Cómo sonamos' de su web, pueden escucharse ejemplos muy variados: desde las más típicas, como guitarra-flauta (tanto dulce como pastoril, a veces con un planteamiento nada típico), o dulzaina-laúd; hasta mezclas menos oídas como dulzaina-gaita (para la que hay que realizar diversas adaptaciones, pues la dulzaina es transpositora en Fa#), gaita-flauta pastoril-zanfona (que produce una sonoridad poderosa y a la vez llena de armónicos que asemeja una banda de gaitas completa), acordeón-bandolim-bombo (para la sonoridad de una canción portuguesa). En la formación actual han incorporado un contrabajo. También las armonías son variadas. Desde la canción a capella o las armonías de Dominante-Tónica hasta alguna canción con 14 acordes (5 de ellos disonantes), tratamiento en armonía modal, o armonía en quintas para producir una sensación 'medieval'.

Luis Mª Martín Negro está vinculado al mundo de la música tradicional desde hace treinta años, tanto desde la interpretación como desde la recopilación y transcripción, composición, cursos y conferencias. Ha grabado cinco discos y ha publicado tres libros sobre etnomusicología: Canción Popular: Testimonio de la Propia Vida (Diputación de Zamora, 1999); Cancionero Analítico de Moralina de Sayago (PRODER Sayago, 2000); Rítmica de las tierras de Aliste, Tábara, Alba y Tras os Montes (ADISAC, 2002). Recopilador y transcriptor, además de estudioso. Director de la Coral Ciudad de Zamora -para la que además compone-, históricamente vinculada a la música tradicional en su

trayectoria y en su repertorio. Desde enero de 2008 se ha hecho cargo de la dirección de la coral La Turiela de Faramontanos de Tábara, grupo orientado específicamente a la interpretación coral de música tradicional. Ha escrito más de cien piezas basadas en canciones tradicionales, destinadas sobre todo a la pedagogía instrumental y a la divulgación coral.

Trayectoria en el folklore:

- Miembro de los grupos folk Castilla siglo XX y Pedrarias 1.978-81
- Director y profesor de música de la Asociación Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago 1.980-93. Por sus clases pasaron más de 400 niños y jóvenes de la comarca.
- En 1982 se incorpora a la coral Voces de la Tierra.
- Director del grupo Santarén-Folk desde 1.985.
- En el año 1987 graba su primer disco.
- En 1993 da su primera conferencia sobre etnomusicología.
- En 1999 publica su primer libro.
- En 2001 y gracias a cierta repercusión del Cancionero Analítico de Moralina de Sayago, comienza una serie conferencias, ponencias y cursos que le llevan a recorrer 12 provincias en poco más de una año.
- El musicólogo Domingos Morais incluye el Cancionero Analítico como lectura obligada en su asignatura de Etnomusicología de la Universidad de Lisboa.
- A partir de 2003, Rítmica Tradicional de las Tierras de Aliste... es utilizado regularmente en congresos y cursos del norte de España, por ejemplo en la Escuela de Música Tradicional de Llangréu.
- Desde hace años estas dos obras figuran en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Madrid, Universidad y Conservatorio Superior de Salamanca, etc.

Curriculum

Nacido en Benavente (Zamora) en 1963.

Profesor Superior de Guitarra con diversos premios durante la carrera y el postgrado. Licenciado en Filosofía. Estudios superiores de armonía, contrapunto, composición y análisis. Estudios de canto, etnomusicología, orquestación y otras facetas musicales. Ha estudiado también varios cursos de las carreras de Ciencias Económicas e Historia. En la actualidad prepara el doctorado en Musicología.

Director del Estudio de Música de Zamora. Concertista de guitarra con experiencia internacional (Alemania, Italia, Francia y Portugal). Ha realizado el estreno absoluto de varias obras para guitarra, tres de las cuales constan en grabaciones realizadas para Radio 2. Ha actuado y grabado además para La 2, TVE de Castilla y León, Canal Sur, etc. Ha ofrecido recitales de canto lírico y también con grupos de música de cámara y música antigua. Ha participado como tenor solista durante cuatro años en el espectáculo Visiones del Quijote, promovido por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura. En 1999 fundó el grupo Ars Modulandi, dedicado a la música del Siglo de Oro español. Desde junio de 2005 dirige la Coral Ciudad de Zamora.

Amplia experiencia pedagógica. Ha impartido clases y conferencias de teoría musical y análisis aplicado en diversos Congresos y Cursos nacionales e internacionales. Es autor de manuales de Lenguaje Musical y Formas Musicales. Compositor de métodos de guitarra y de iniciación al piano. Autor de música de cámara y obras corales con amplia experiencia en arreglos, armonizaciones y adaptaciones.

Involucrado en la promoción de jóvenes intérpretes y en la organización de conciertos como Presidente de Juventudes Musicales de Zamora y otras asociaciones. Ha formado parte del comité de selección del ciclo "Jóvenes en Concierto" de la Junta de Castilla y León.

Otros datos sobre Luis María Martín Negro (de su puño y letra):

"Como intérprete manejo varios instrumentos además de la guitarra y la voz: piano, flautas de pico, gaita, dulzaina, rabel, flauta y tamboril, zanfona, acordeón, contrabajo, percusiones y nociones de algunos más.

Hace años estuve vinculado a la música popular y de consumo (la mal llamada música moderna), lo cual me puso en contacto con guitarra, bajo eléctrico, batería (todos los cuales manejo) y el apasionante mundo de la programación de sintetizadores (lo cual incluye física, acústica, matemáticas y un poco de música). En esos conjuntos instrumentales hice mis primeros arreglos para grupos de viento (básicamente trompeta y saxos).

Con ese pequeño bagaje empírico me metí de cabeza en el mundo del MIDI, del que fui uno de los pioneros en la provincia de Zamora. Hice varias canciones que se distribuyeron a través de una empresa de ámbito nacional.

Tengo que decir que todo esto fue lo que me animó a estudiar composición, así que bienvenida sea la experiencia.

Los premios

Premio de fin de grado elemental y premio especial de fin de grado medio en el Conservatorio de Valladolid.

Primer Premio de Fin de Carrera del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Mención Especial (por haber cursado el Grado Medio y el Superior con nota media de sobresaliente).

Primer Premio de interpretación en el II Concurso Internacional Conservatori del Liceu, modalidad guitarra, celebrado en su filial de Olot en 1984.

Finalista del Concurso Internacional de Guitarra de Albacete de 1983.

Premio al músico tradicional 2.010.

Los libros

Canción Popular: Testimonio de la Propia Vida (Diputación de Zamora, 1999).

Desde el Hogar de la Tercera Edad de Benavente se planteó hacer una obrita recopilatoria de las canciones que los socios recordaban. La tarea, en su planteamiento original, carecía de ambición musical y era más un ejercicio literario y de remembranzas (lo cual es, por desgracia, habitual).

En un momento dado contactaron con mi buen amigo y entonces alumno de piano José González (extraordinario gaitero) para que hiciese alguna partitura. José me pidió colaboración, y así que nos pusimos a trabajar en la transcripción de las piezas. En aquel momento los dos éramos conscientes de la oportunidad que se nos presentaba, pues desde el Cancionero Zamorano de Haedo, de Salvador Calabuig, editado en 1987, no se había vuelto a publicar ningún libro con partituras de música tradicional en Zamora (hay que señalar como excepciones los libritos de Cantos de Navidad editados por Caja España en 1991, 92 y 93).

En total, transcribimos todas las canciones y el libro se convirtió en un auténtico cancionero. Su valor es desigual, por cuanto que es una recopilación no sistemática en la que participan gentes de diversos orígenes. Además, al ser un libro de recuerdos, se incluyen canciones que no son de la zona de Benavente y otras que son de toda España.

Cancionero Analítico de Moralina de Sayago (PRODER Sayago, 2000).

Yo había tenido durante más de un año un libro de Análisis y Formas Musicales en una importante editorial musical. Lo envié sin ninguna esperanza, pero resultó que estaban interesados... o no, porque en tres o cuatro reuniones que mantuvimos quedó claro que querían cambiarlo por completo. En fin, que el asunto no cuajó.

En este contexto, surgió la posibilidad de hacer un Cancionero de Moralina de Sayago. En la música tradicional no abundan los trabajos de análisis. Los llamados folkloristas, en muchos casos son recopiladores que han adquirido un notable conocimiento de la música de una zona por medios empíricos, pero la mayoría no podrían sostener sus opiniones (aún cuando fuesen acertadas) por medios musicales, estadísticos, históricos, etc. Por eso tuve la idea de hacer una incursión de la técnica musical en el mundo del folklore.

Rítmica de las tierras de Aliste, Tábara, Alba y Tras os Montes (ADISAC, 2002).

Libro nacido con vocación de ser un tratado de percusión tradicional. Si uno busca en internet y en catálogos sólo encuentra pequeños opúsculos de origen gallego y asturiano que, complementando algún tratado de gaita, explican cómo acompañar con caja o tambor. Es el único método de percusión tradicional sistemático que conozco en España.

Además, es parte de una idea que continuará (de hecho está continuando, aunque aún no haya salido ningún libro más), consistente en la colaboración entre un músico tradicional y un músico de formación técnica. Como en este libro: Anico me grabó los ritmos que él maneja y yo los sistematicé y desarrollé. La próxima obra seguramente no será musical, sino relativa a ornamentación y simbolismo iconográfico en la indumentaria sayaguesa.

Las composiciones

No soy un modernísimo compositor politonal ni rupturista. Yo estoy más bien en la línea del neomelodismo que han consagrado en los últimos años sobre todo los compositores minimalistas. En el caso de la escritura basada en lo tradicional, con mucha más razón. A mí me gusta respetar la melodía y el ritmo originales. A partir de ahí, añadir cuantos elementos sean posibles. Pero si esos dos factores no se conservan, más vale hacer la obra desde cero o llamarla “variaciones sobre la jota de...”.

La Coral Ciudad de Zamora.

Esto sí que fue un reto para mí porque, aparte de mi etapa de formación, yo casi no he cantado en coros (una incursión de menos de un año en Voces de la Tierra justo en el momento de disolverse).

Cuando comencé, la coral estaba en momentos muy bajos. Había que comenzar casi de cero y con un porcentaje de cantores que eran coralistas por primera vez. Así, por pura necesidad, comencé a componer música a la carta, adaptada a las tesituras y posibilidades de cada voz.

Gran parte de esa música de reciente creación está basada en alguna canción tradicional, o es directamente una armonización de la misma. Pero es que, aparte de mi trayectoria y gustos personales, la Coral siempre ha cantado música tradicional y cuenta con un importante repertorio sobre todo del maestro Haedo y Emilio Antón.

Ars modulandi.

Aunque este sea un grupo dedicado a la música de los siglos XVI-XVII y no parezca existir relación con lo tradicional, lo cierto es que esta música está presente en espíritu, puesto que muchas de las obras de los vihuelistas españoles y no pocos madrigales se basan en piezas populares. Asimismo, Ars modulandi tiene un programa completo de música del camino de Santiago (de creación netamente popular) y otro de música sefardí.