1
2ej.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

Juego de Ensambles Roto y Homogeneos

(20 COMPOSICIONES DE CARACTER INFANTIL PARA CONJUNTOS DE CAMARA)

EQUIVALENTE A TESIS ESCRITA

Para Obtener el Título de:

LICENCIADO EN COMPOSICION

P r e s e n t a:

Samuel Maynez Vidal

México, D. F. 1988

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PRÓLOGO

La realización de este trabajo se encuentra íntimamente ligada a experiencias propias vividas en los momentos de mi iniciación en la Música de Cámara. Los problemas y tropiezos en los cuales me vi envuelto al tratar de interpretar un cuarteto de Haydn o de Mozart, por sencillo que este fuese, me hicieron ver, que el paso que uno debía de dar para abordar dichos cuartetos era muy grande. Había - que hacer un escalón intermedio entre los principios de un musico - de Cámara y los ya mencionados cuartetos, los cuales, de no estar plenamente capacitado para tocarlos, dan como resultado una manifestación de las carencias de conocimiento musical y de técnica interpretativa.

Estos triunfos y frustraciones que coseché fueron los que despertaron en mí la inminente necesidad de crear un tipo de música- que ayudara a los niños a incorporarse a este difícil género musical; por ello decidí crear el citado escalón intermedio y hacer, .. años más tarde, un estudio que guiara a los niños dentro de los terrenos concernientes a la Música de Cámara, sustrayéndome de los aspectos pedagógicos que requieren de mucho cuidado y que, en muchos casos, sólo aullentan a los niños y limitan su libre desenvolvimiento. Por lo anterior me permito dar a esta tesis un título un tanto sugestivo con un toque de originalidad que salga un poco de lo habitual; es decir, que se aisle por completo de terminologías -como métodos, introducciones, etc.,- que por lo general resultan bochornosas y aburridas para un niño.

La tesis que a continuación presento, intitulada Juego de Ensambles rotos y homogéneos, consiste en una colección de 20 piezas de carácter infantil que contiene diferentes tipos de combinaciones - instrumentales (dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etc.). El trabajo tiene entre una de sus finalidades, despertar una curiosidad, -

una inquietud, un gusto y un mayor acercamiento en los niños, para incursionar en la práctica de la Música de Cámara, mediante pequeñas piezas humorísticas y recreativas donde los niños de 10 a 16 -- años o bien los ejecutantes de nivel medio básico, puedan exerimentar un jugueteo, que pretende reflejar tanto el carácter infantil -- como la forma en que los niños conciben inconsciente e intuitivamente el mundo que los rodea.

Problemática.

Es conveniente mencionar la dificultad que implica, para cualquier instrumentista principiante dentro de la Música de Cámara, el tener que adaptarse, asociarse e incorporarse a un conjunto donde cada - uno de los ejecutantes son parte integral de una unidad solidaria, en la cual se debe tener en cuenta tanto la función de un determina do instrumento como sus características propias.

Uno de los problemas más usuales que enfrenta un instrumentista de cámara que comienza radica en la necesidad de disociar su atención auditiva con respecto a la partitura que le toca interpretar. En otras palabras, el ejecutante no debe escuchar tan sólo la parte que corresponde a los demás instrumentos; debe, en primer instancia, abocarse a su partitura teninedo siempre en cuenta el patrón rítmico reinante, el matiz que debe ser respetado y el papel que en determinado momento desarrolla en el discurso musical

Desafortunadamente, en muchas ocasiones, hemos escuchado y visto a las tradicionales bandas de pueblo o conjuntos de cámara de baja calidad, donde sólo se escucha una amalgama de sonidos y una anarquía total de los ejecutantes; en estas desordenadas interpretaciones no se puede apreciar una melodía, un contracanto, un contrapunto o un acompañamiento por el simple hecho deque no se sabe cuáles son los elementos de primordial importancia, los de importancia secundaria y los de relleno.

Después de haber mencionado este caso, ciertamente desagradable, hago hincapié en que la Música de Cámara no tiene cabida para músicos ignorantes y despreocupados que la dañen; por tanto sólo me queda concluir diciendo:
La seguridad que siempre debe plasmar un instrumentista de Cámara va de acuerdo con la firmeza de sus conocimientos dentro de una mú-

sica clara, pura y cristalina que, sin temor a equivocarme, es la esencia misma del arte en general. En este sentido, el ejecutante que incursiona en esta forma musical debe contar con excepcional calidad e incluso deben estar por encima de los instrumentistas sinfonicos.

La idea del ensamble roto.

Esta persigue como objetivo principal el proporcionar una mayor riqueza tímbrica a los conjuntos de cámara estableciendo que es posible combinar instrumentos no afines,de diferentes nomenclaturas, mezclas, familias, dimensiones y características siempre y cuando sean tratados de acuerdo con sus mejores registros, sus posibilidades técnicas, su expresividad y el tipo de Música donde estos instrumentos obtienen un adecuado lucimiento.

La idea de ensamble homogéneo.

Esta trae consigo el propósito de ofrecer una visión somera respecto a las combinaciones que podemos hacer de conjuntos de características similares. Ejemplo de esto son los tradicionales tríos, cuartetos y quintetos de cuerda; al igual que los quintetos, sextetos y septetos de aliento (metales y maderas), como también el uso del piano para poder alternar y acompañar a cualquier instrumento. Ahora bien, el que esta clase de conjuntos pertenezca a familias de la misma naturaleza, no le quita de ninguna manera el encanto y lahegemonía que estos conjuntos han logrado a lo largo de los años.

Explicación del empleo de determinados instrumentos que participan en mayor proporción dentro del Juego de Ensambles.

Es necesario reconocer las posibilidades técnicas y expresivas de cada instrumento para darse cuenta de la versatilidad que éstepueda tener en diferentes estilos y géneros musicales como en el caso del clarinete, fagot, trompeta, violín, violoncello, flauta, trombón y oboe. los cuales pueden inetrpretar por igual un pasaje sentimental, uno he

róico, uno virtuosístico, uno caricatural e incluso uno jazzístico. Existen asimismo instrumentos de uso más limitado como la trompa,, el flautín, la corneta, el sax, la viola, tuba y otros tantos los - cuales por sus características propias sólo se requieren en determinados ámbitos musicales.

Observaciones finales.

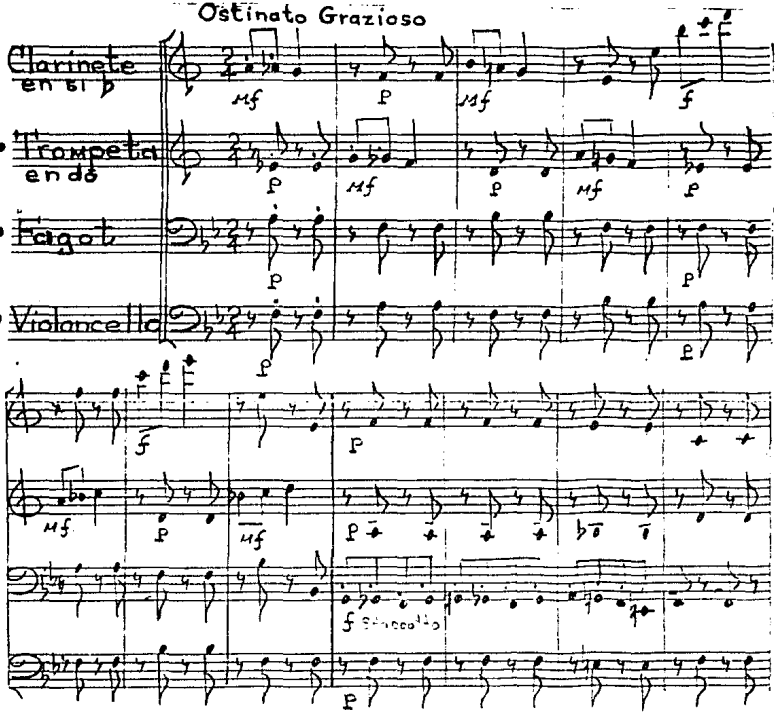
La imaginación, el color, el tinte, el timbre, el diálogo y la capacidad de escuchar dentro de unomismo son factores muy importantes que siempre debe tener presente un compositor en el momento de realizar una obra musical. Asimismo considero que es fundamental escribir con la mayor sencillez posible, pues no se gana nada creyendo que lo difícil y lo rápido es lo mejor; al contrario, sucede frecuentemente que cuando uno comienza a incursionar en el terreno de la composición sobran notas y contracantos ya que se llena de una amalgama instrumental que no permite percibir lo que se desea destacar.

Para la realización de la temática y forma de la estructura y contenido de cada una de estas piezas que conforma el Juego de Ensambles, incorporé algunos elementos que consolidan la Música como imitaciones, rimas, repeticiones, preguntas, respuestas, melodías y acompañamientos los cuales a su vez nos proporcionarán una compenetración hacia el entendimiento de la Música de Cámara.

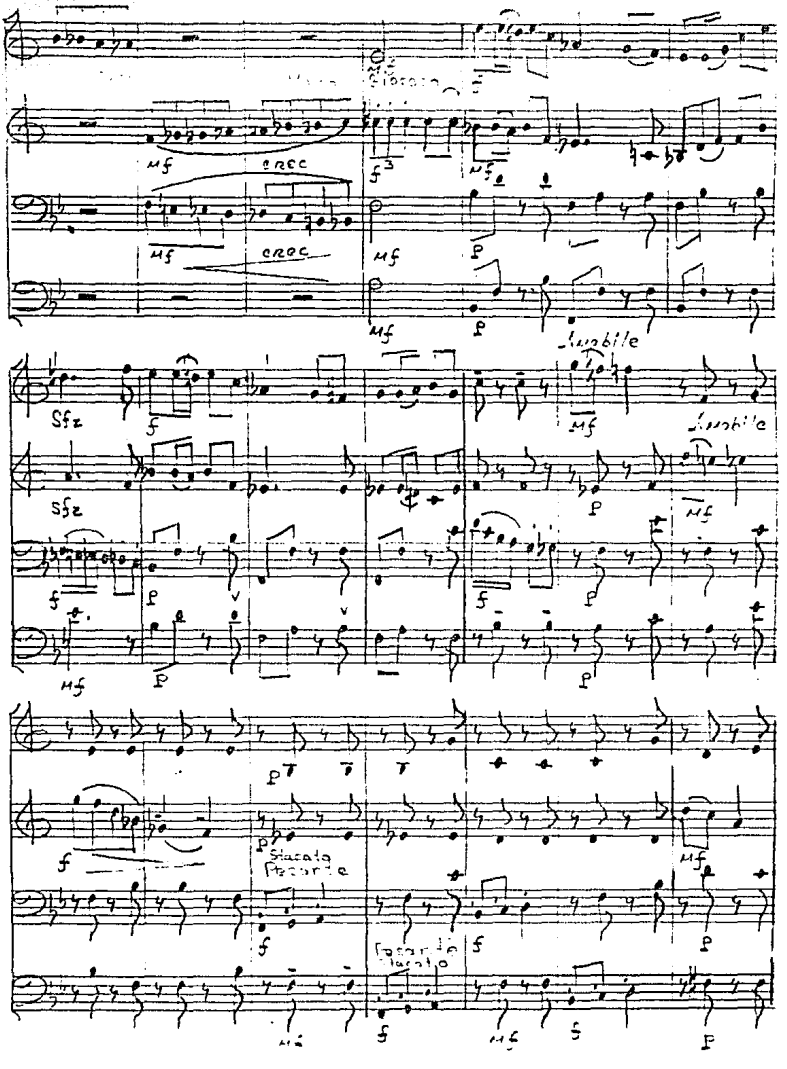
Una Broma Musical

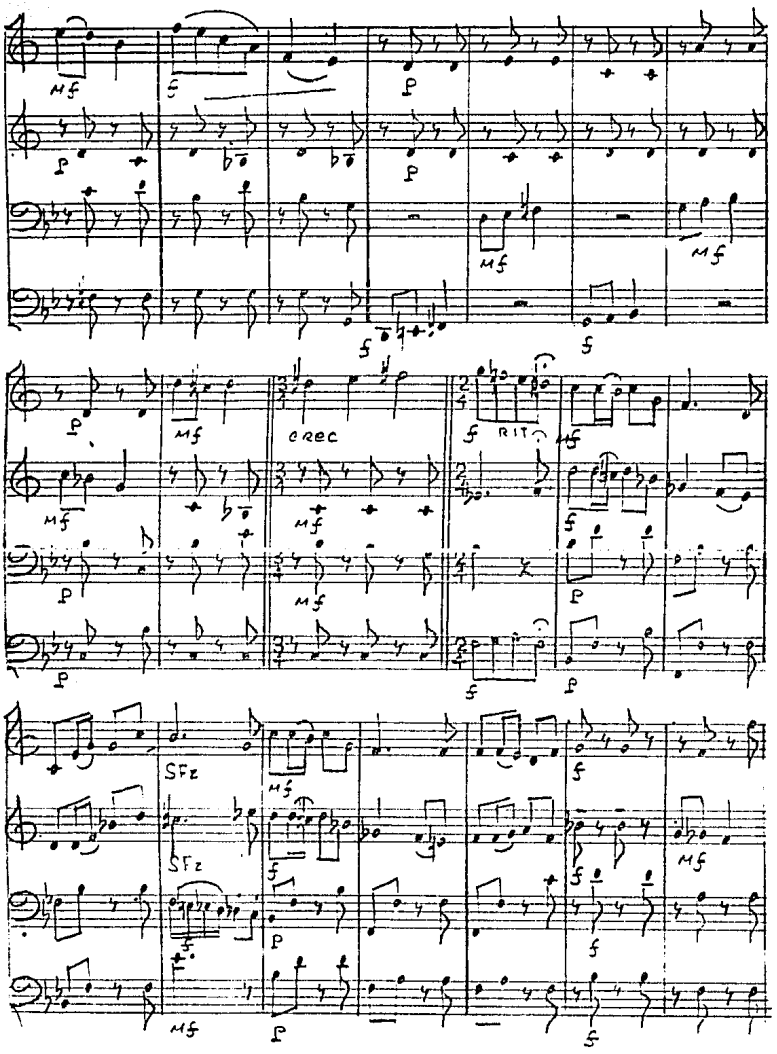
Allegro Leggiero

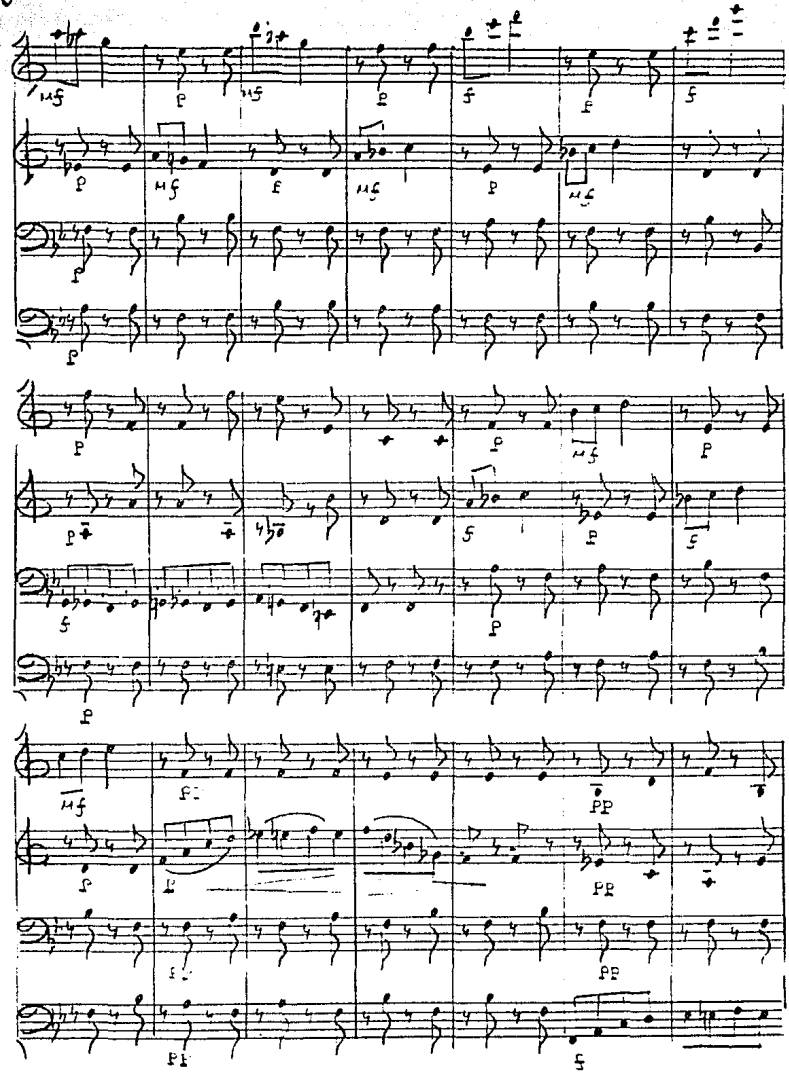
Ostinato Grazioso

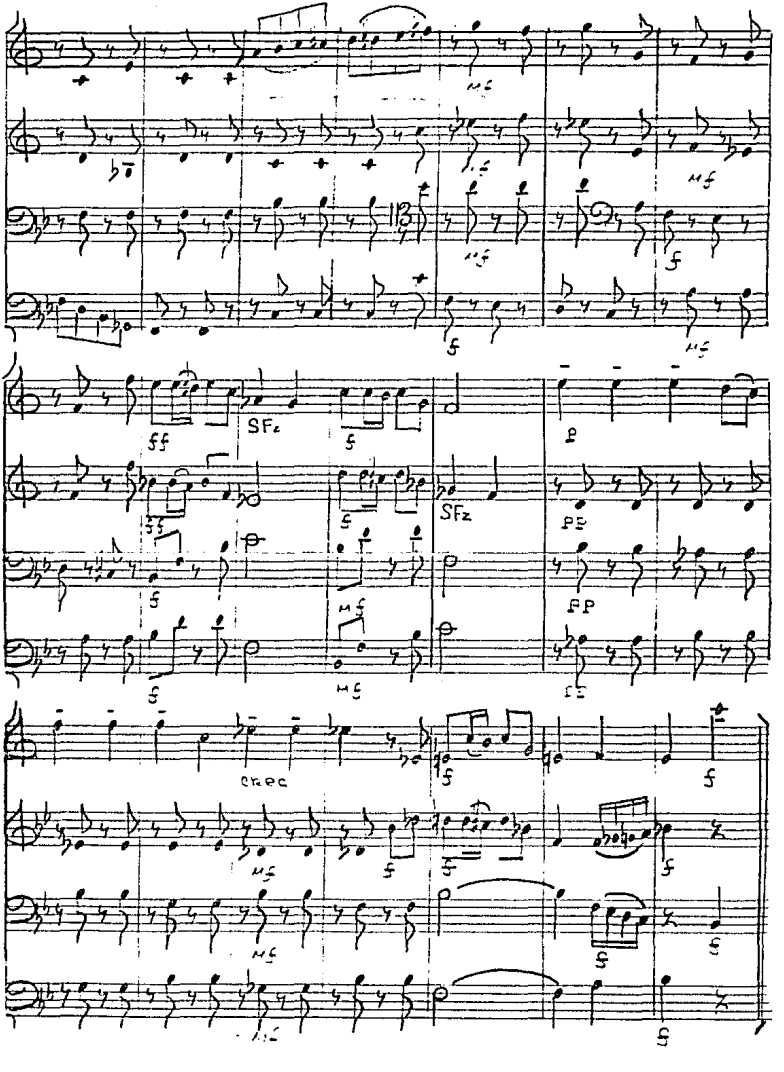


Pizz
cresc
dim


mf
cresc
f
p
Sfz
Amabile
Stacato
Pesante


mf
f
p
mf
mf
f
f
p
mf
crec
f
RIT
mf
mf
mf
f
p
mf
p
p
f
p
SFz
mf
f
SFz
f
f
mf
f
p
f
mf
p
f



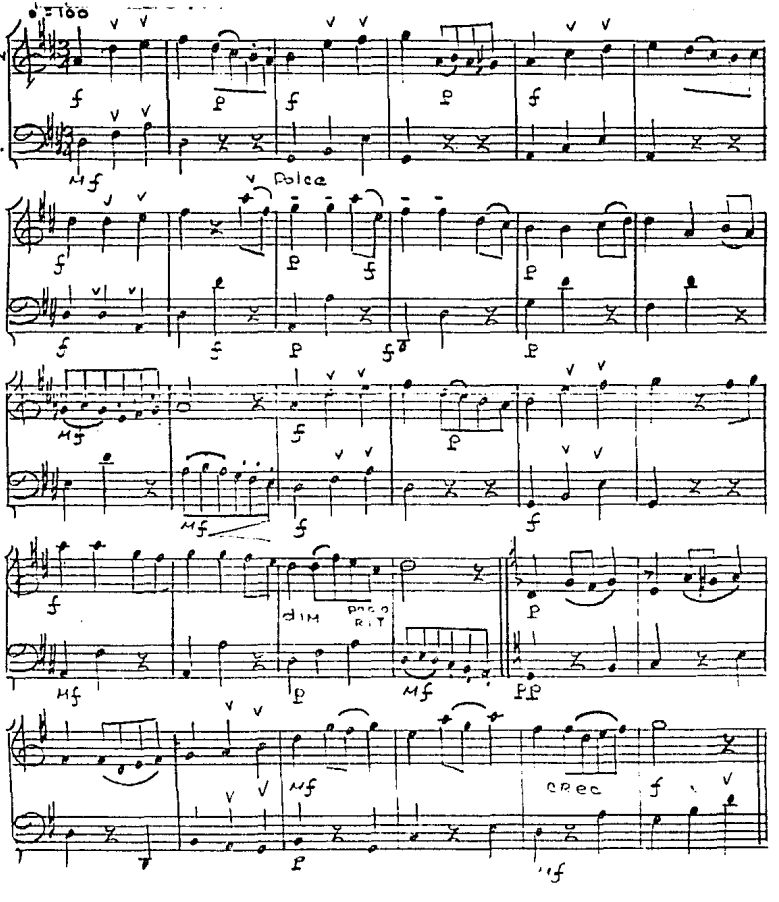

SFz
SFz
FP
cresc

Minuetto

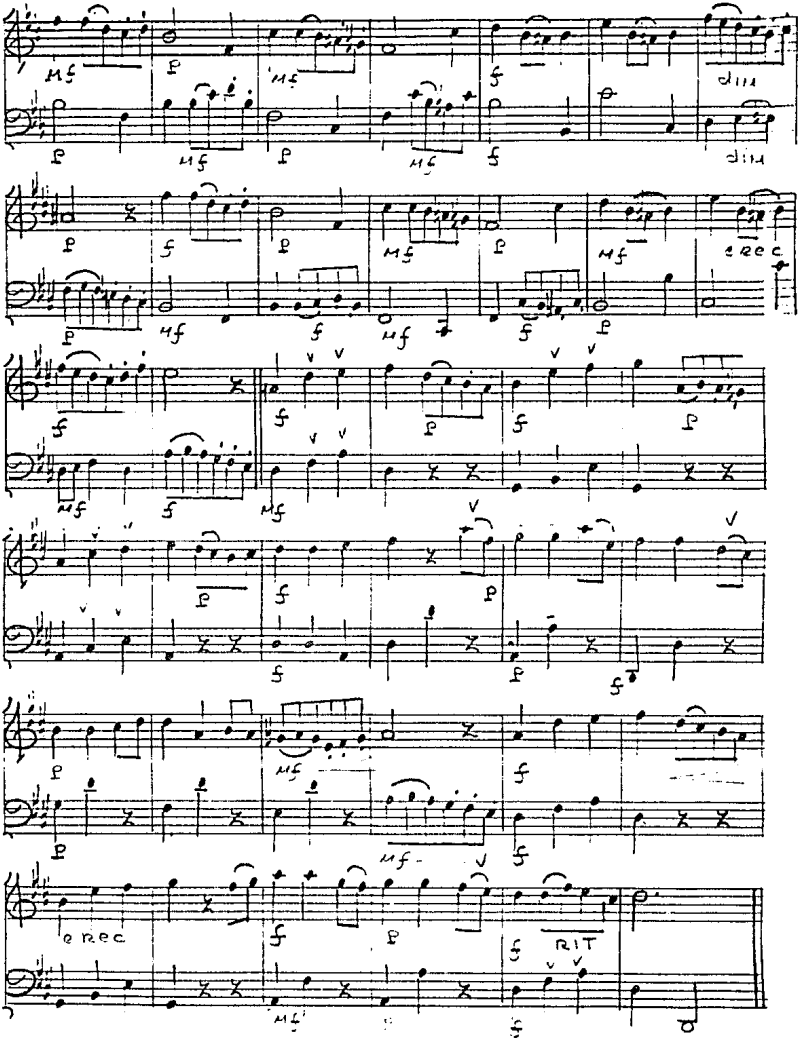
de los Llorones

para Violin y Cello o Flauta y Fagot

Andante Mesto



trio menore

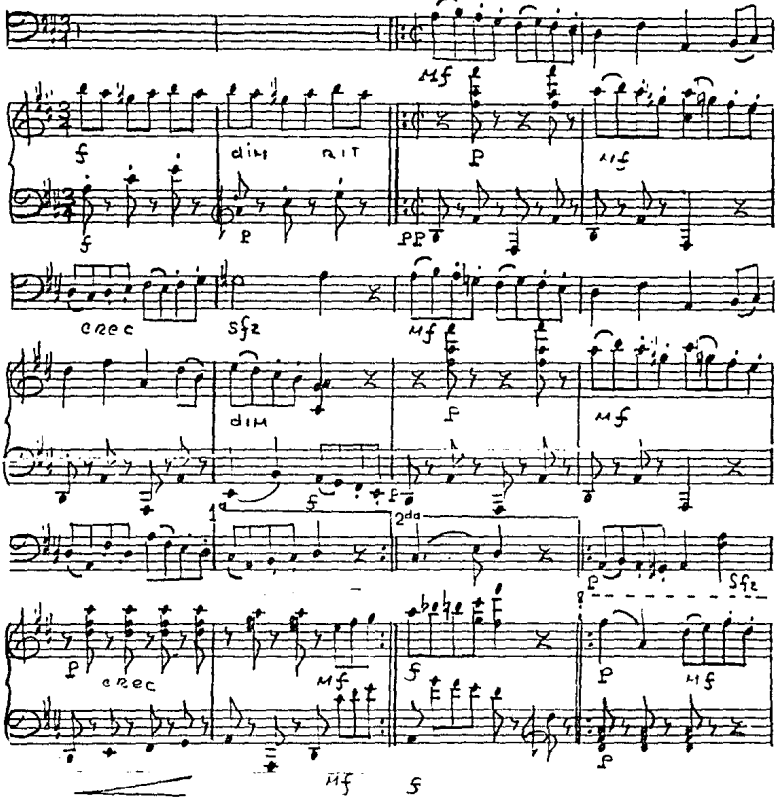


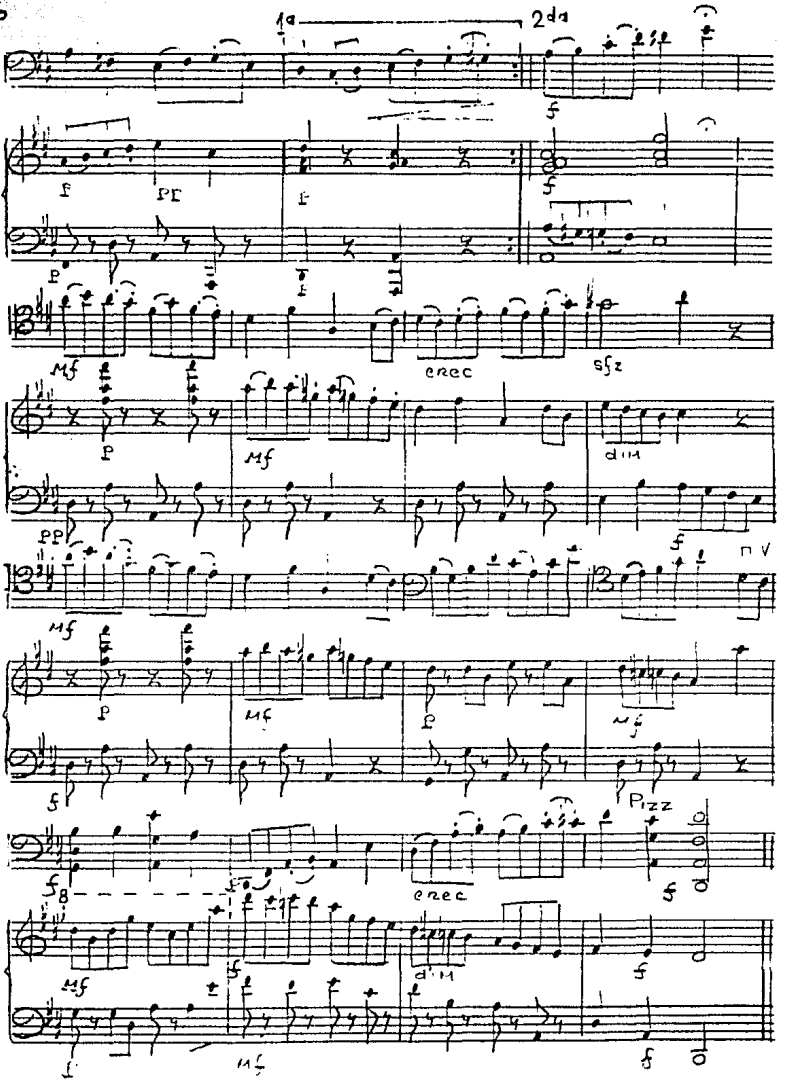
Humoreska

para Cello ó Fagot y Piano.

Allegro Moderato

Molto Gracioso



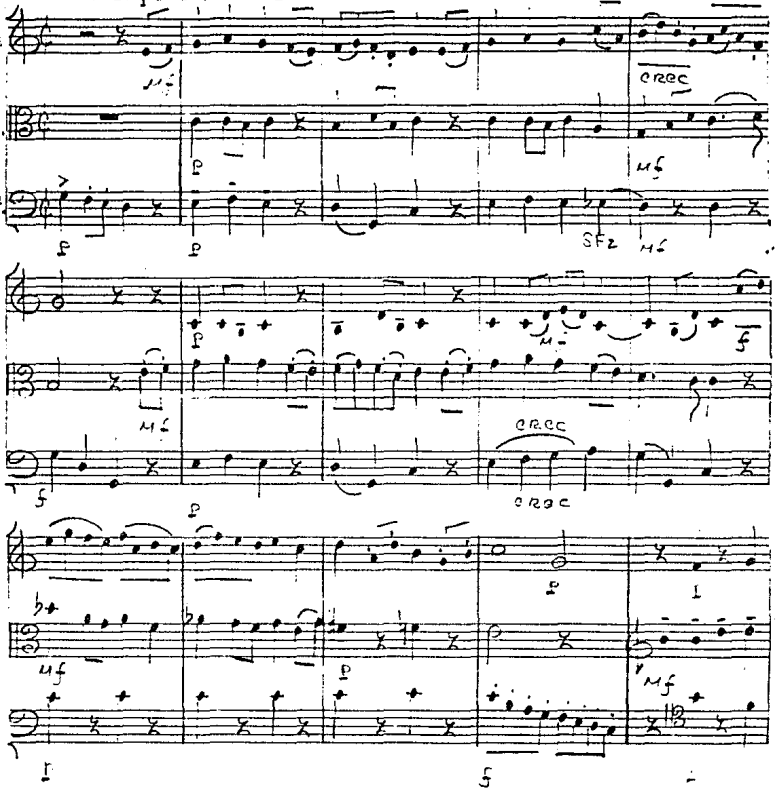

1a
2da
cresc
sfz
dim
Pizz
cresc
dim

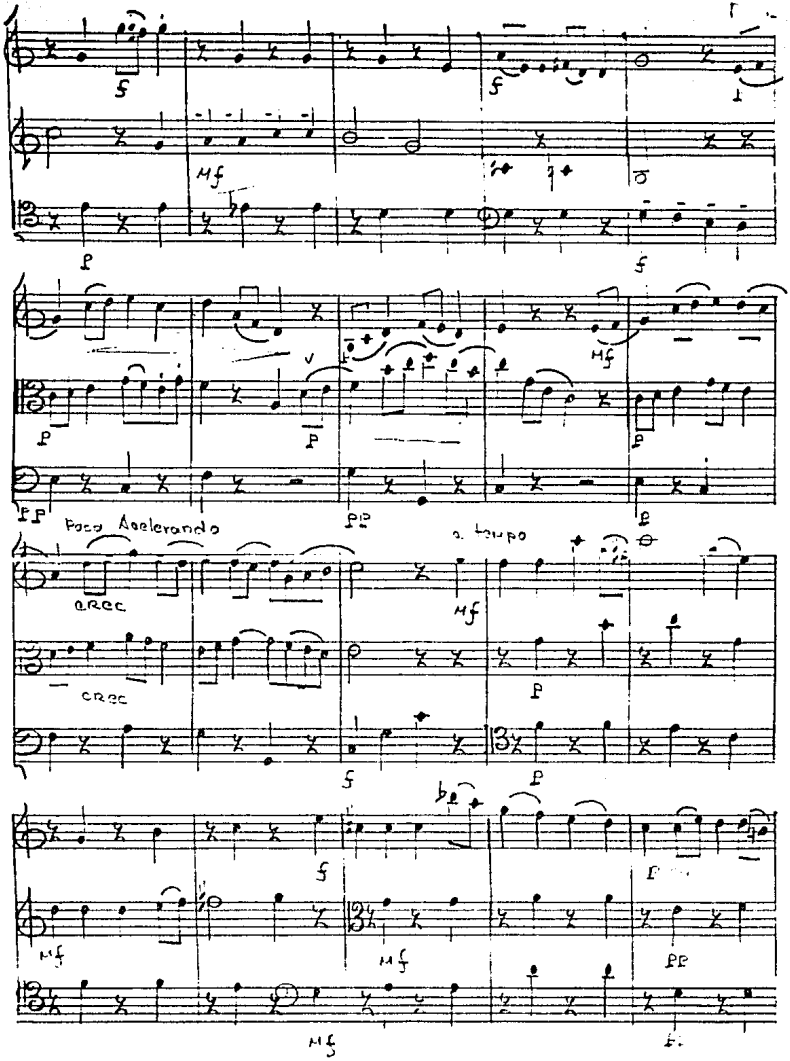
Feliz Cumpleaños.

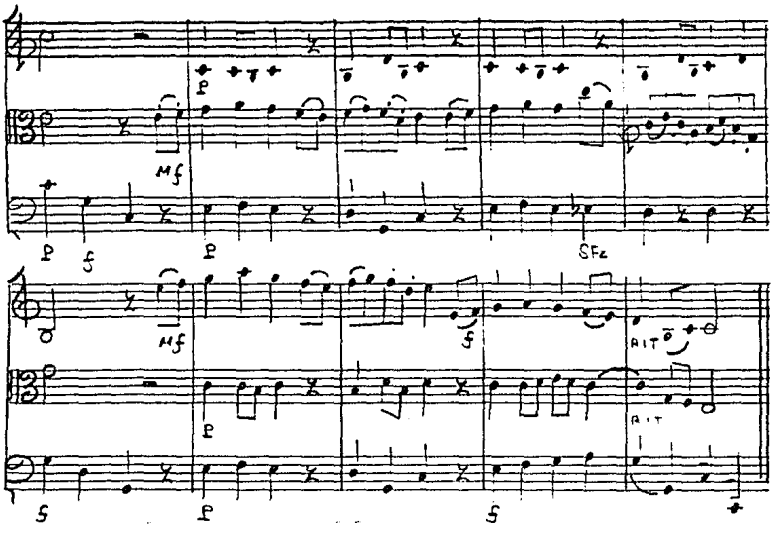
para Oboe, Fagot y Viola.

Allegro Cantabile

♩= 120 tiempo di Bourre

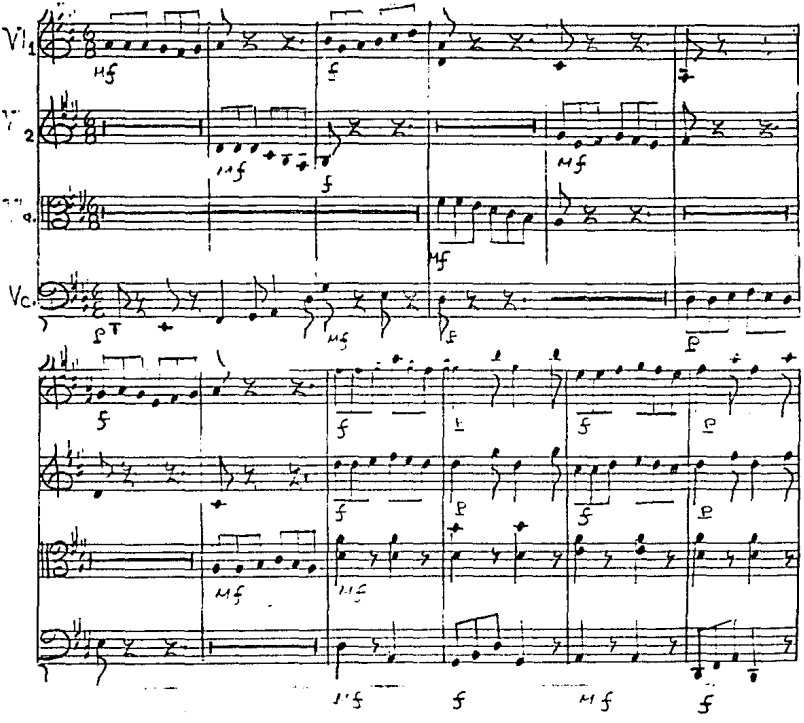


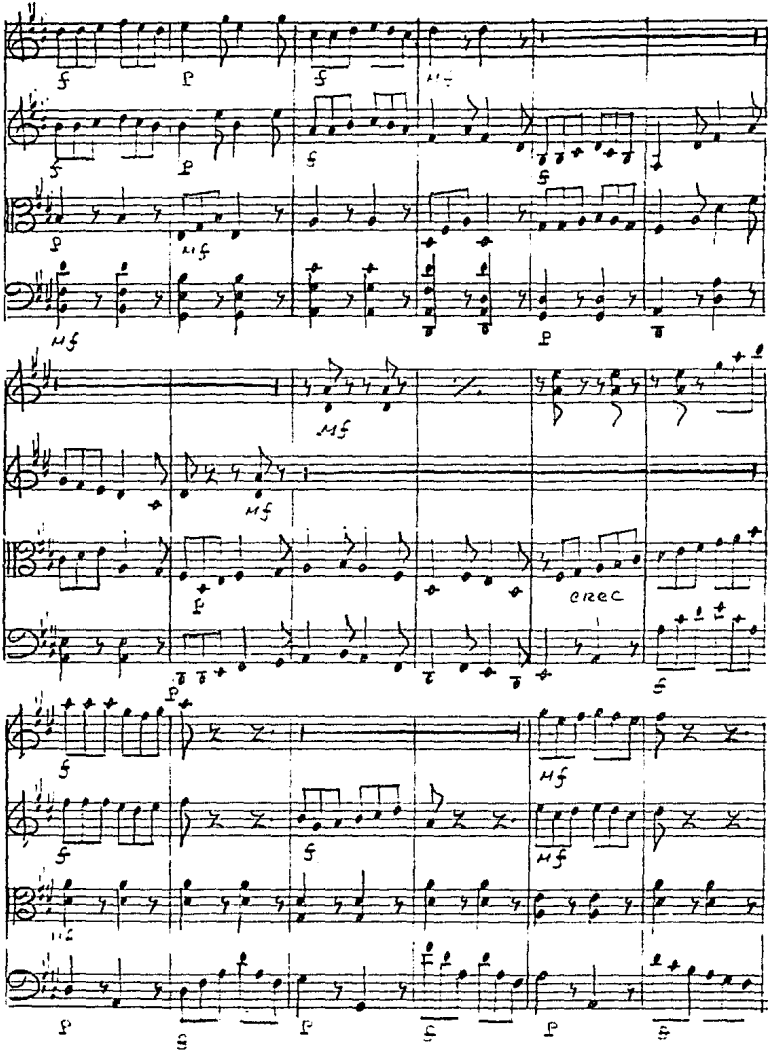

Poco Accelerando
a tempo
cresc
cresc

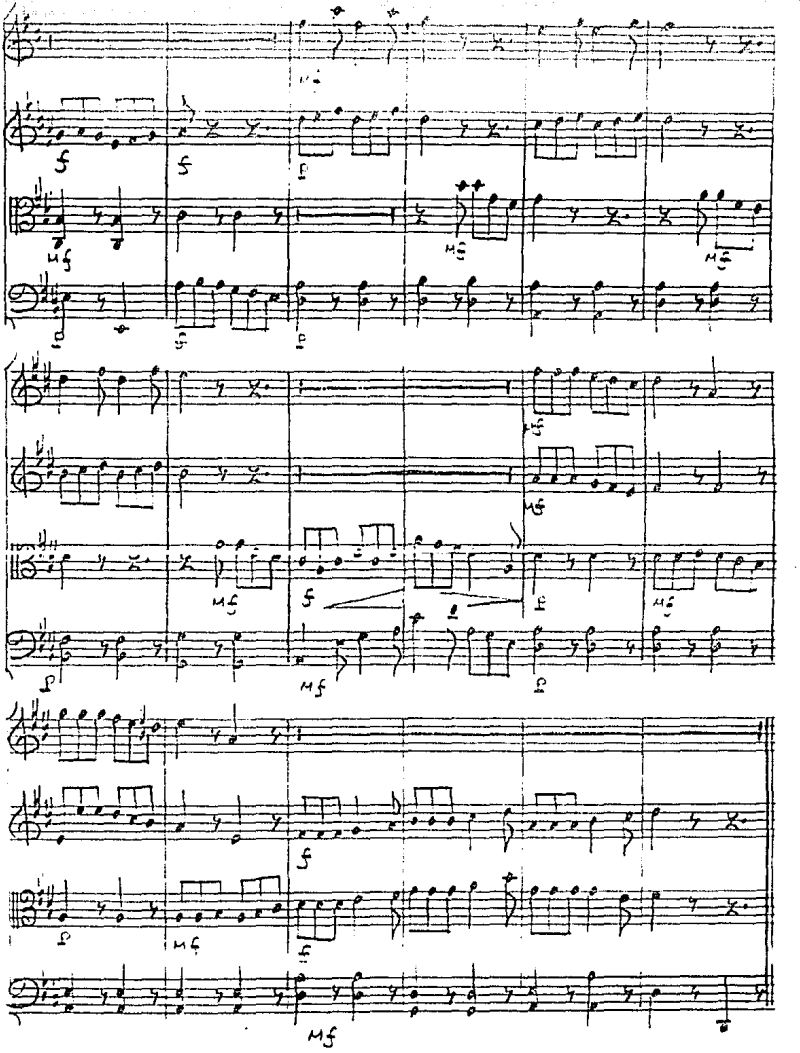

p
mf
p
f
p
sfz
mf
f
rit
p
rit
f
p
f

El Pizzicato
y sus amigos
para Cuarteto de Cuerdas

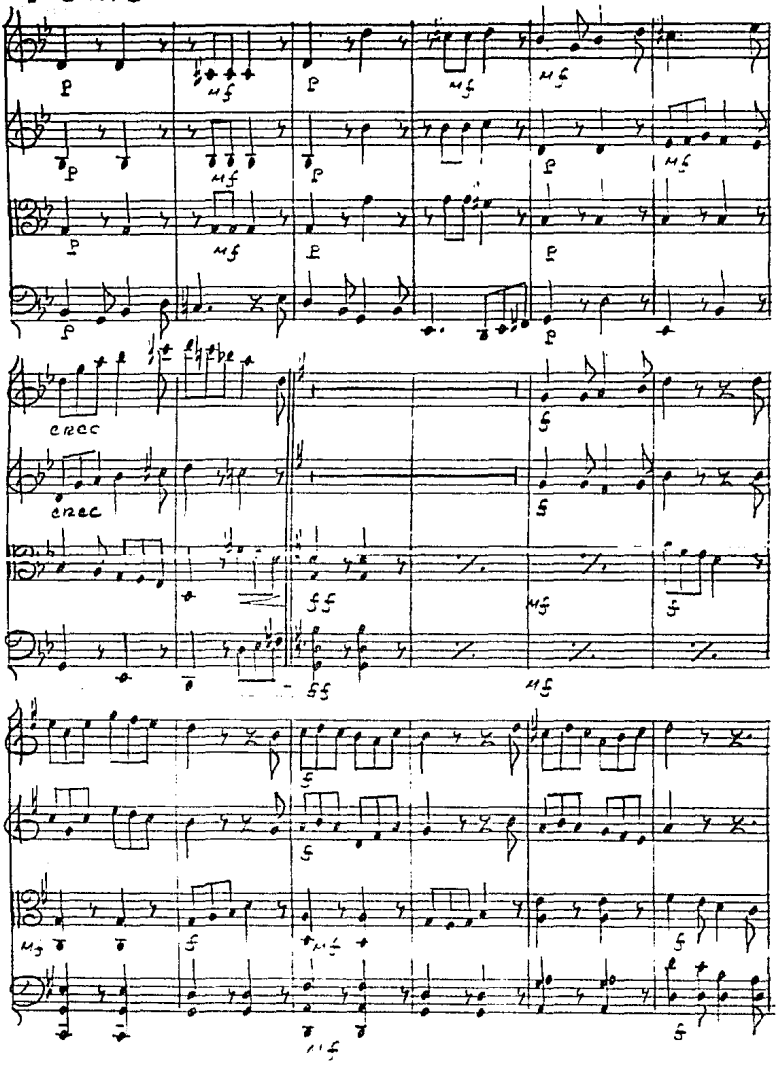
Allegro Marziale

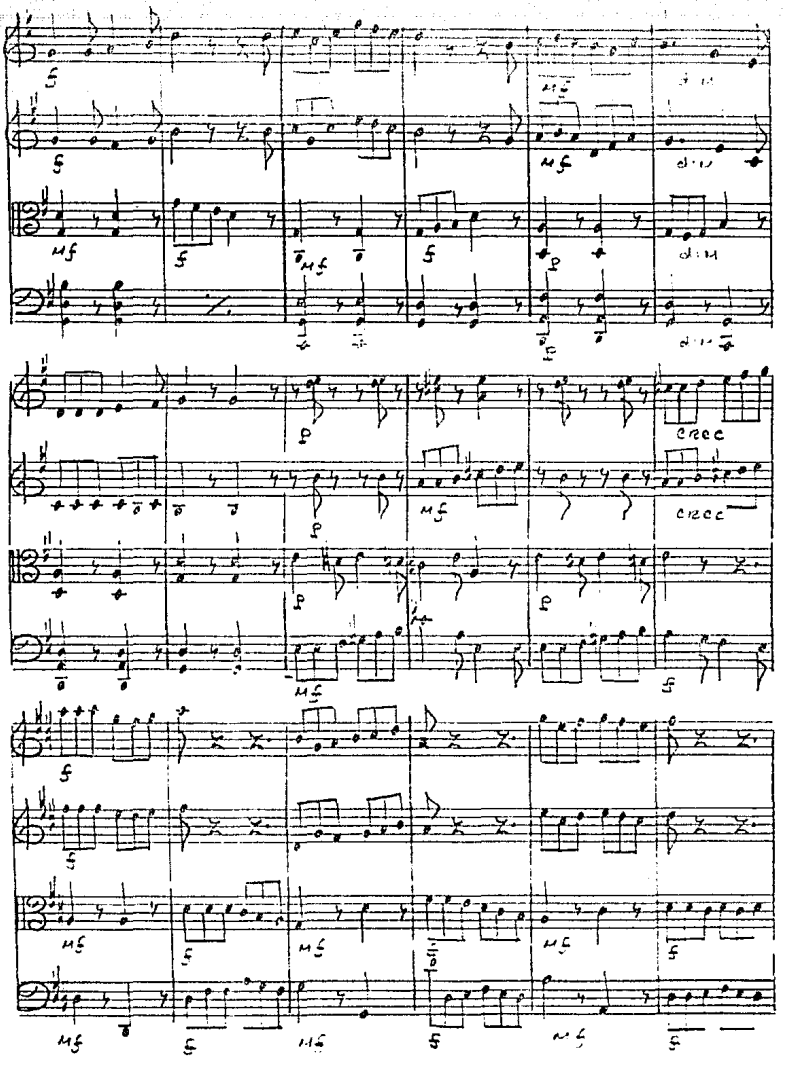



cresc



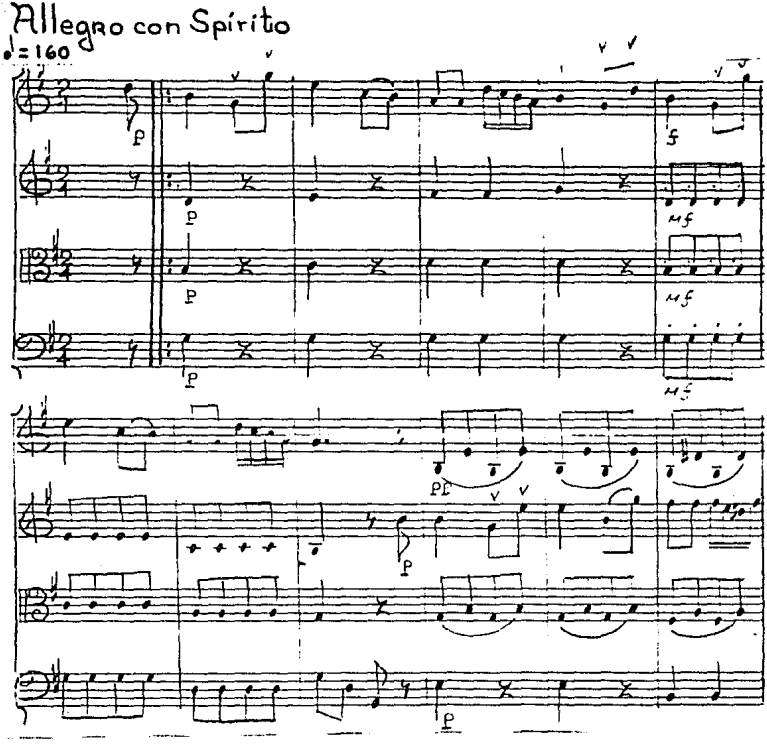
menore

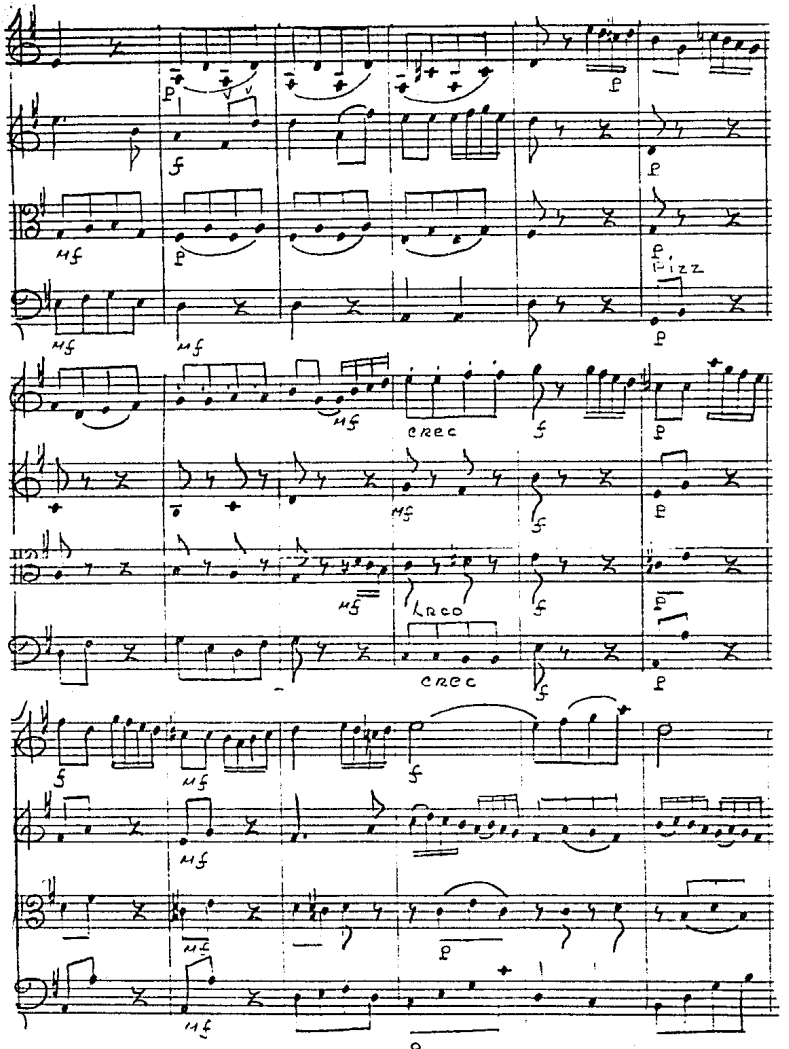


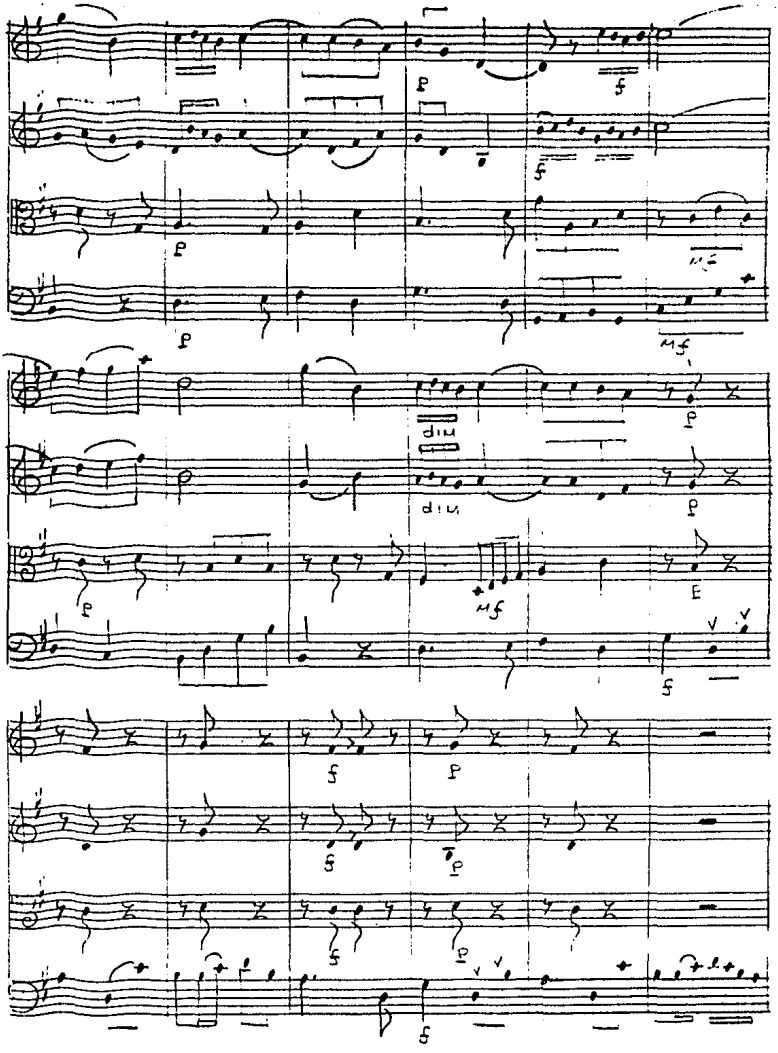

cresc
cresc

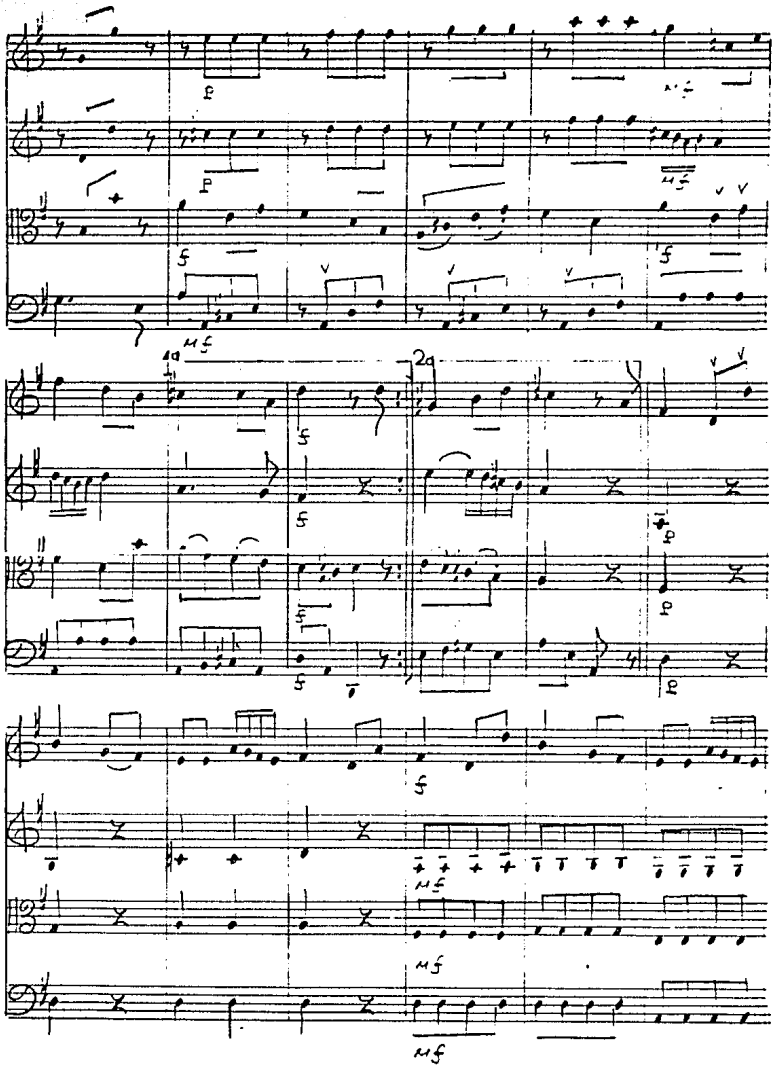
Juguetimento

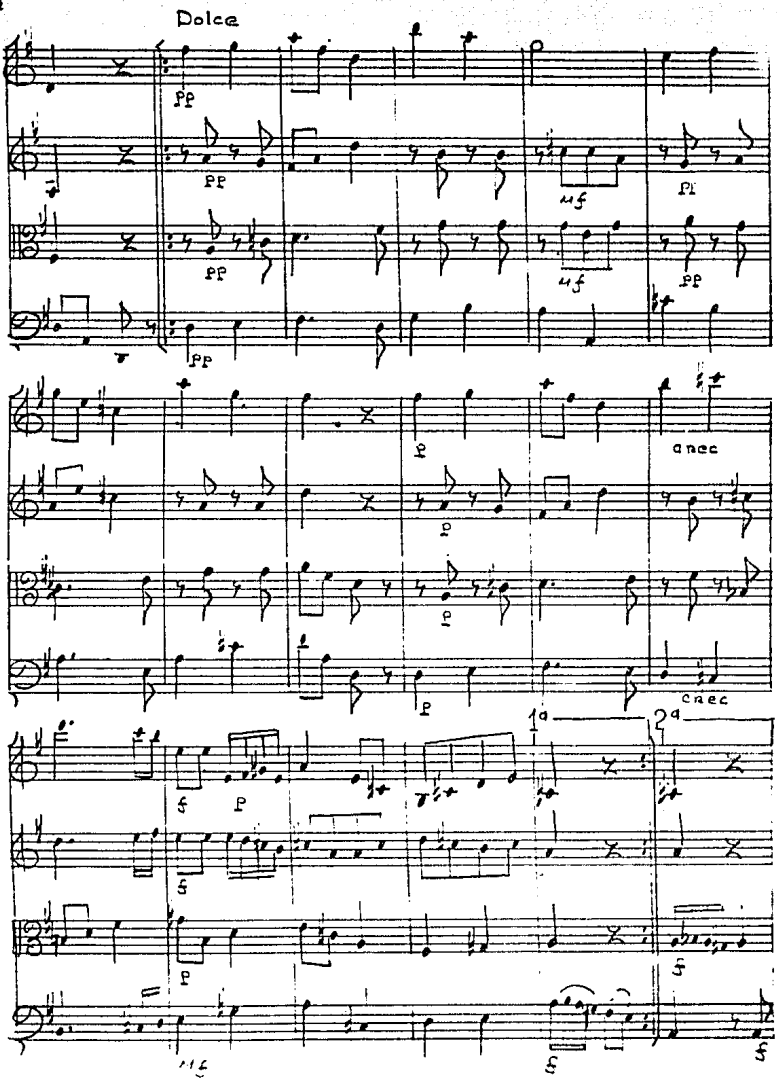
para Cuarteto de Cuerdas

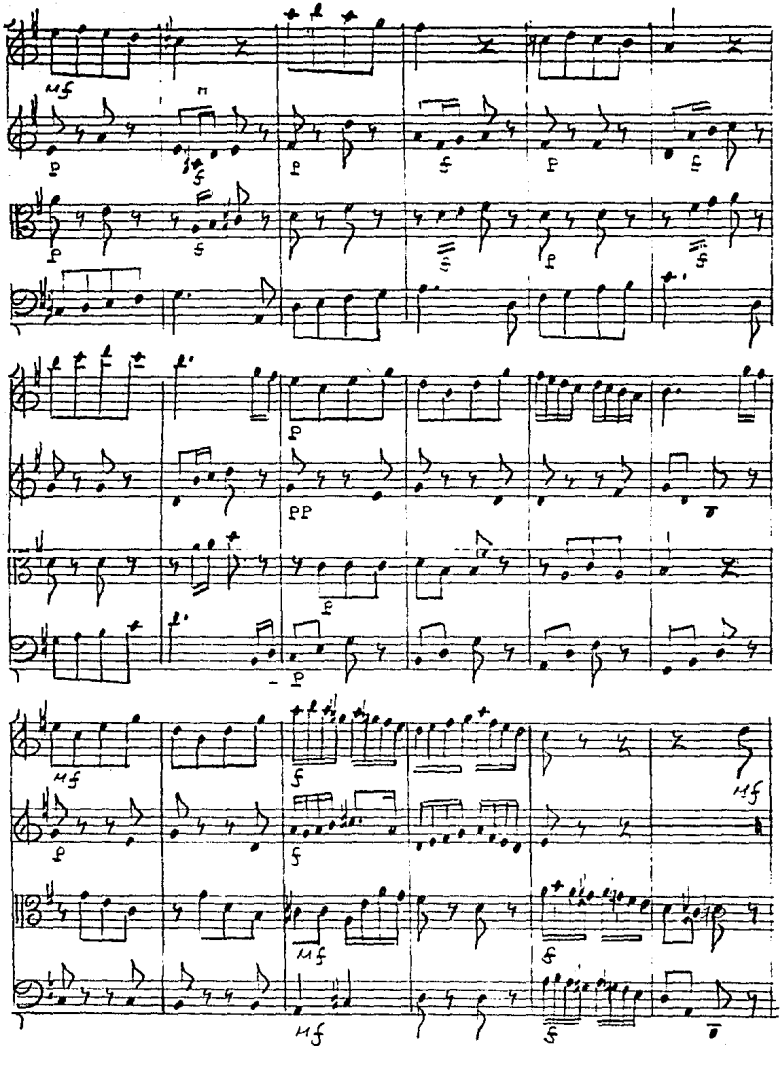


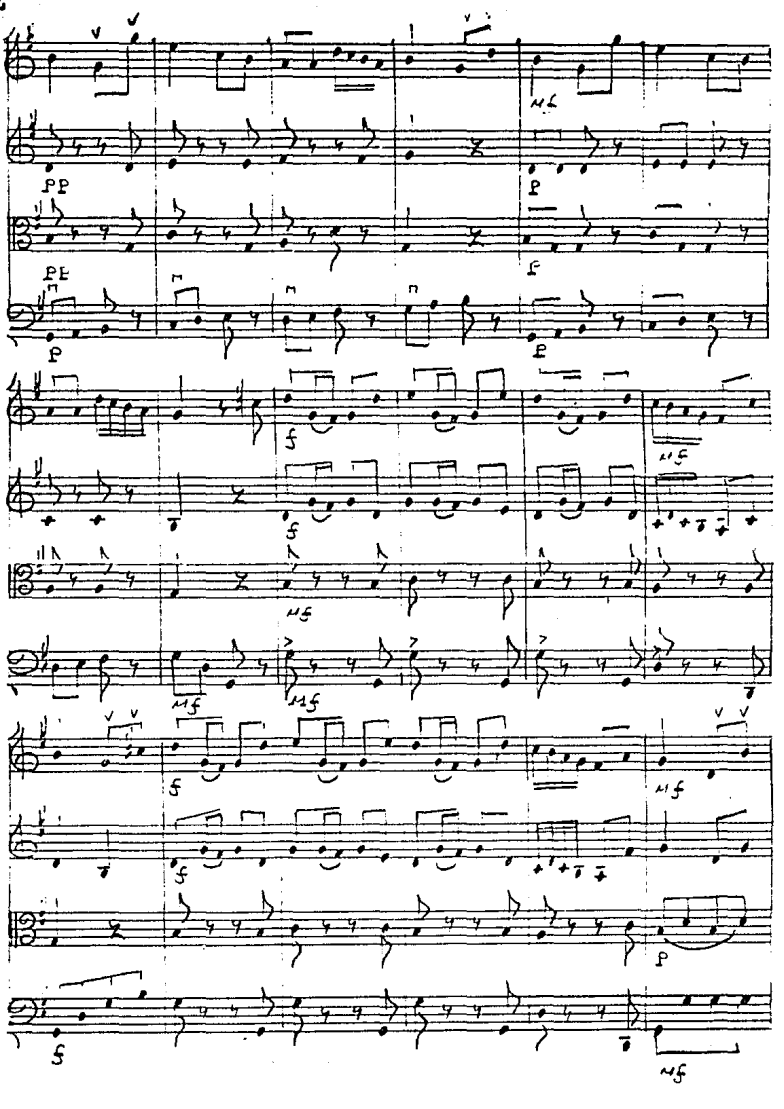

Pizz
cresc
Arco
cresc

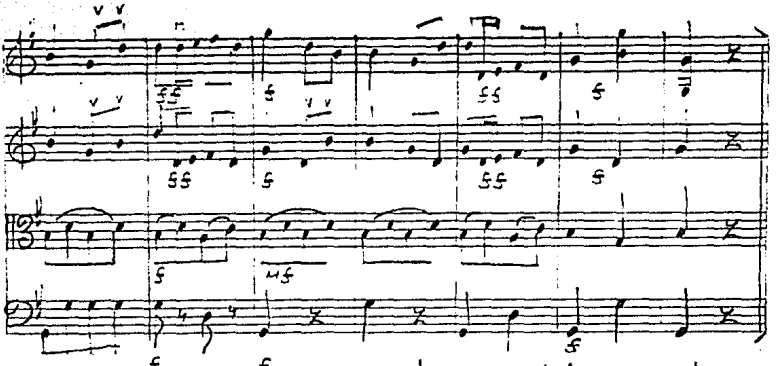

dim
dim


1a
2a


Dolce
pp
mf
p
a nec
cnec
1a
2a
f

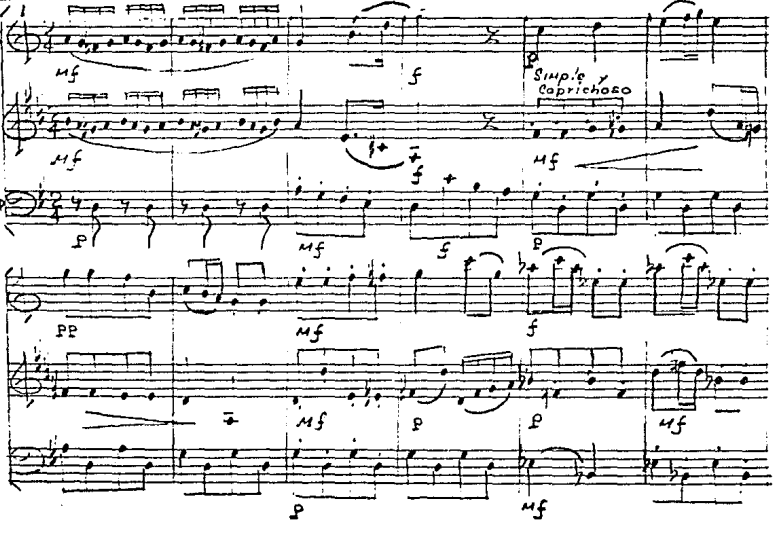


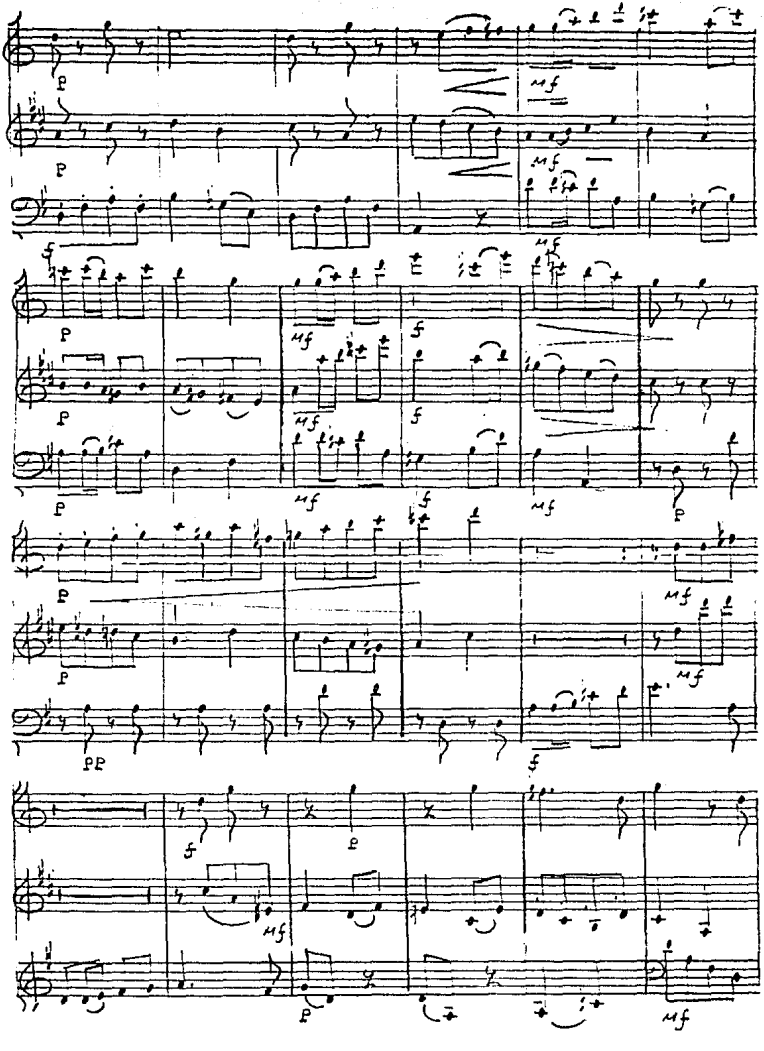

mf
pp
p
pp
p
p
p
f
mf
f
mf
mf
mf
f
mf
f
p
f
mf

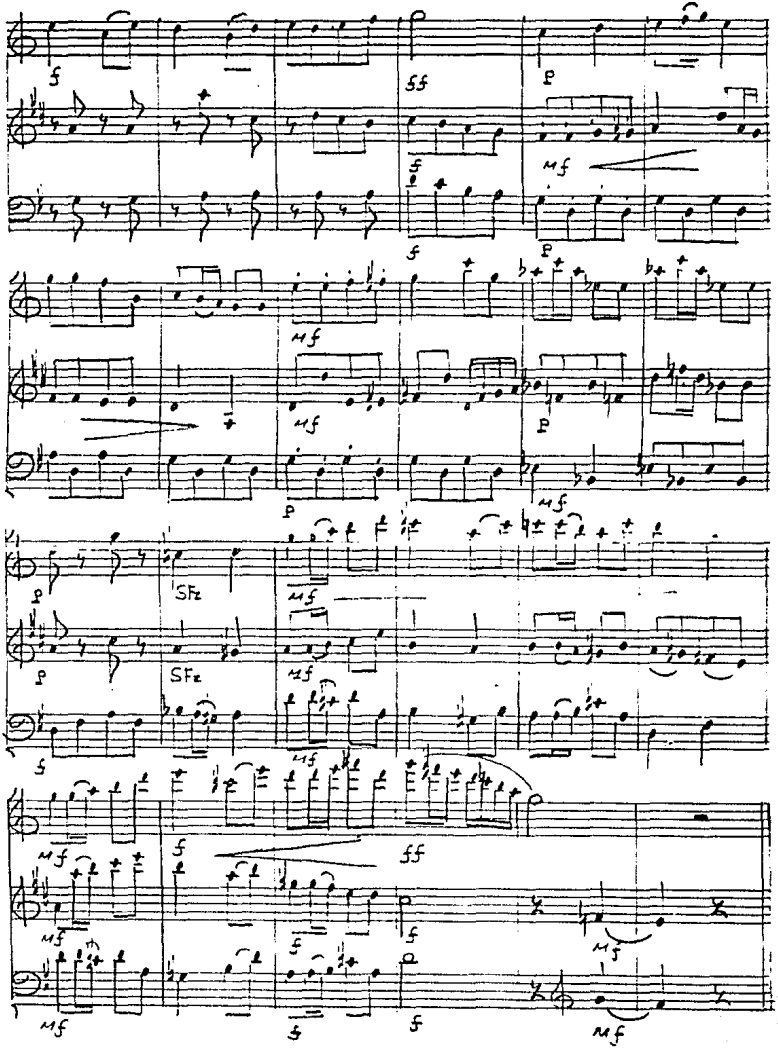


Una Caricatura Musical
de escenas infantiles
para Flautín, Clarinete y Trompa

Los tres Curiosos




p
mf
f
pp

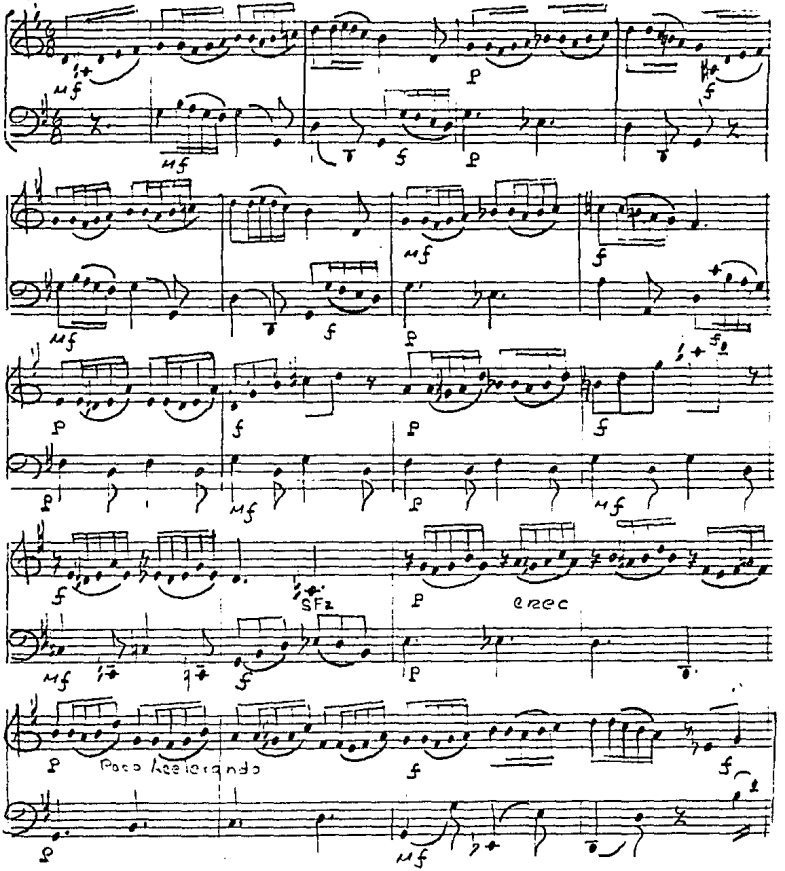

f
ff
p
mf
SFz

Burlesca

para Oboe y Fagot.

Allegretto Giocoso

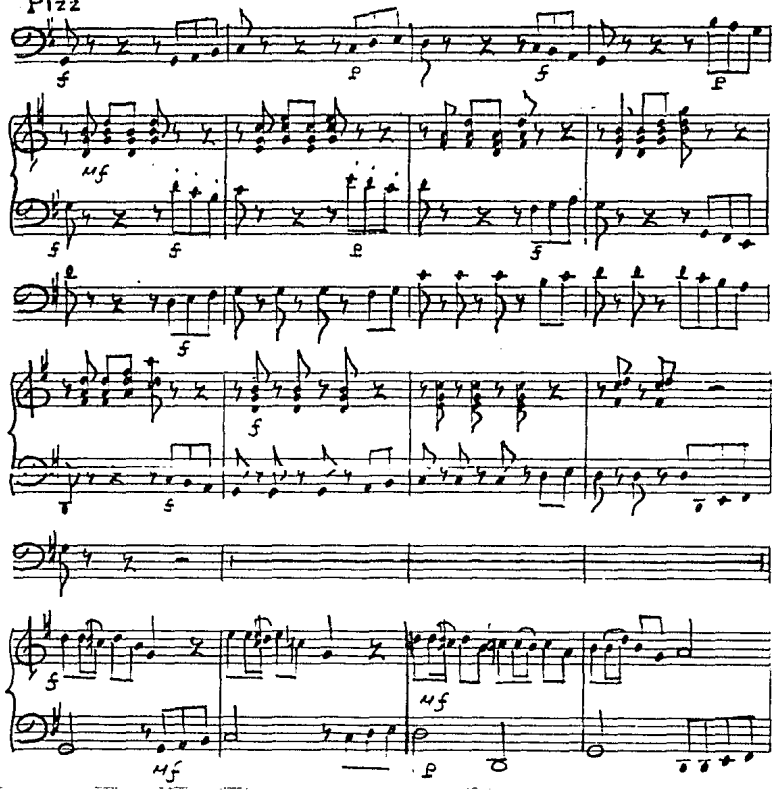
♩= 84 aprox.

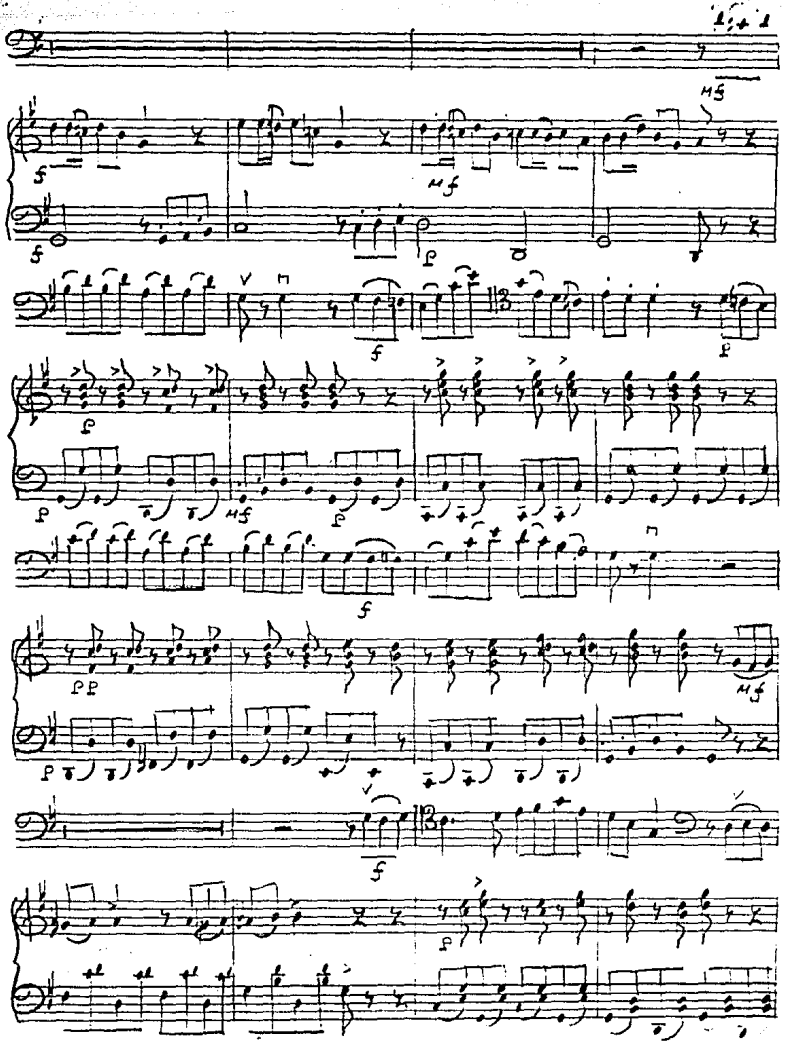


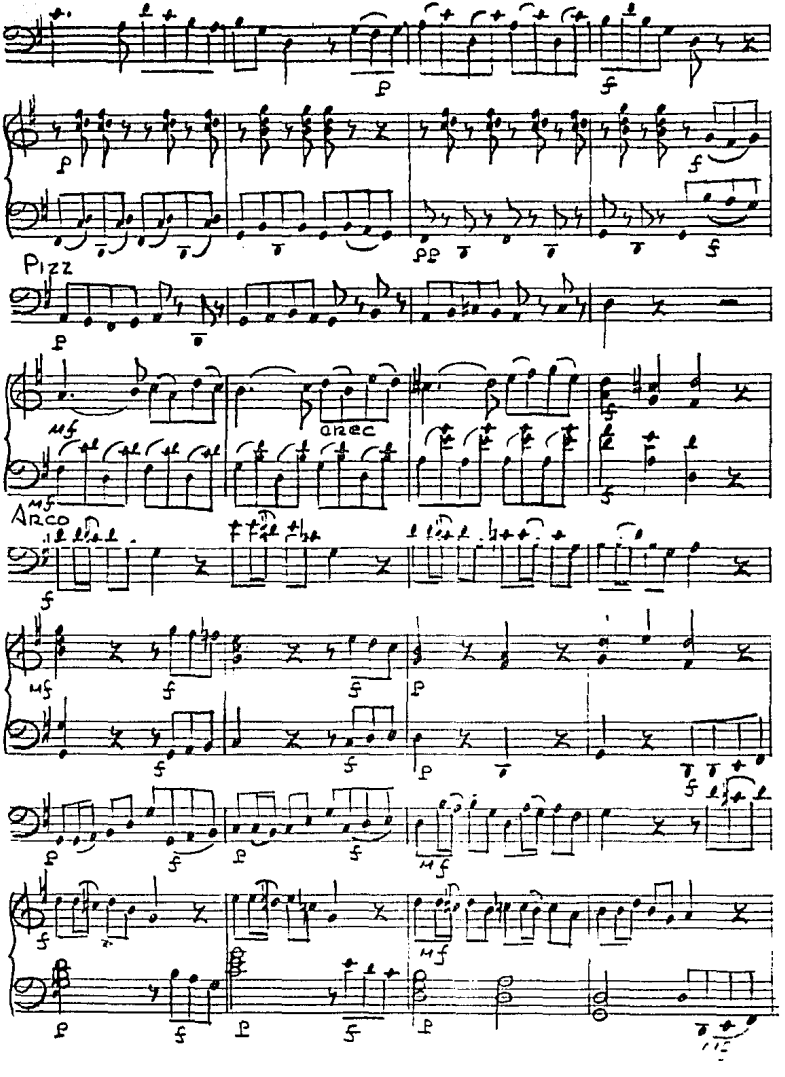
En el Rodeo

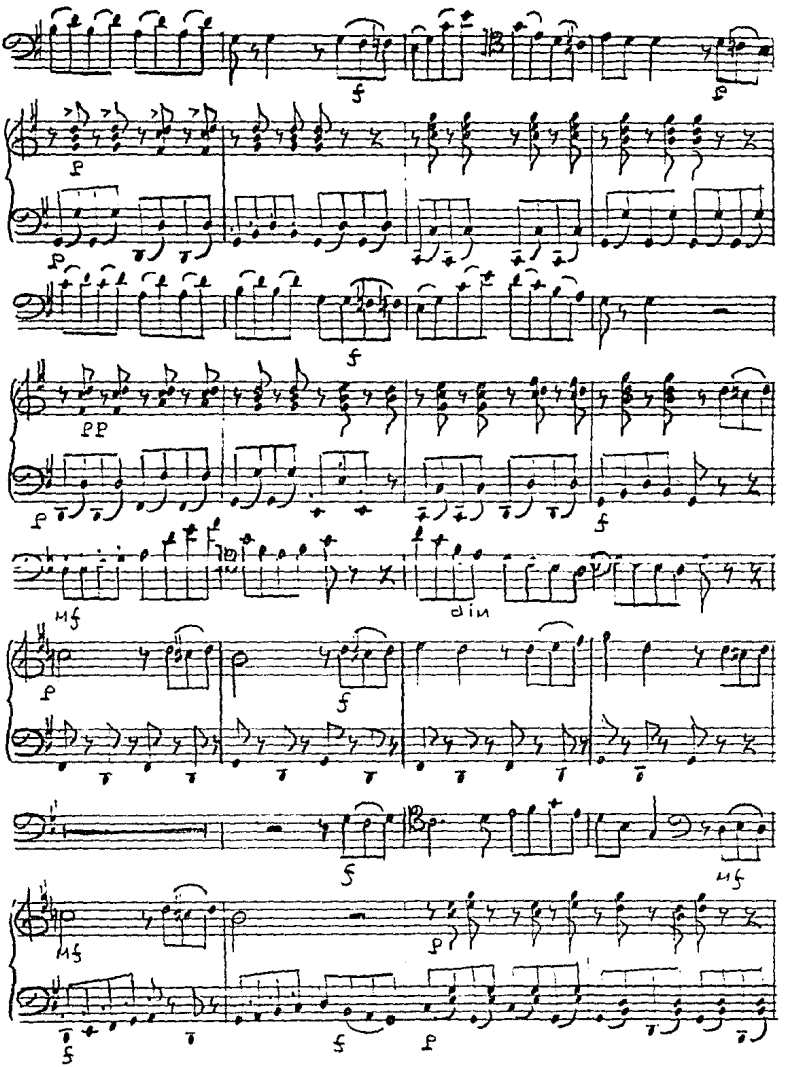
Danza de Vaqueros
para
Violoncello y Piano.

Allegro Cantabile
♩ = 116
Pizz





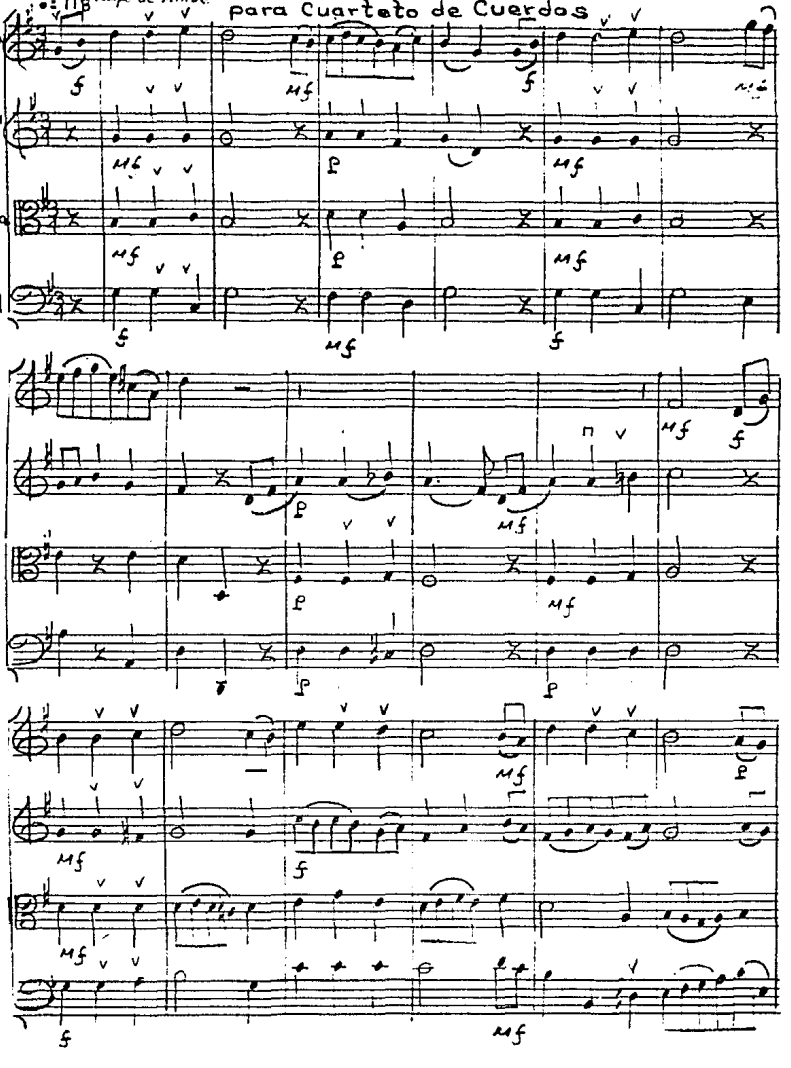

Pizz
arco
Arco


f
p
p
f
pp
p
f
mf
din
p
f
f
mf
mf
p
5
5
p

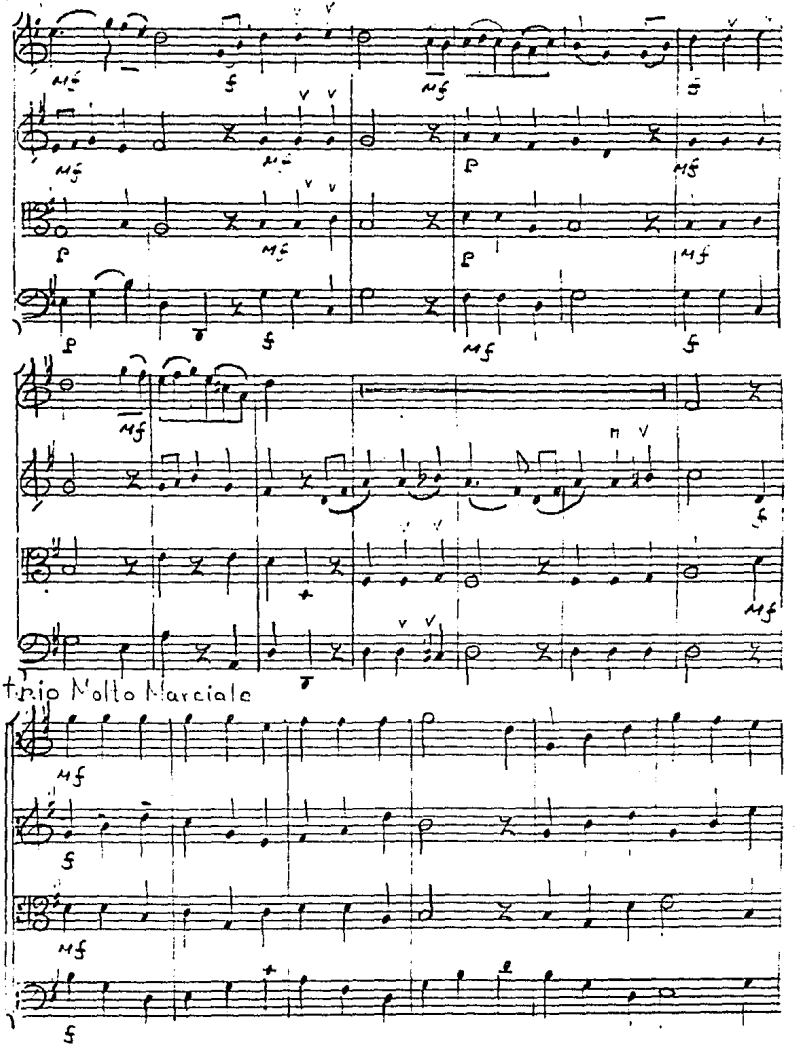
42 Allegro Moderato tempo de Minue

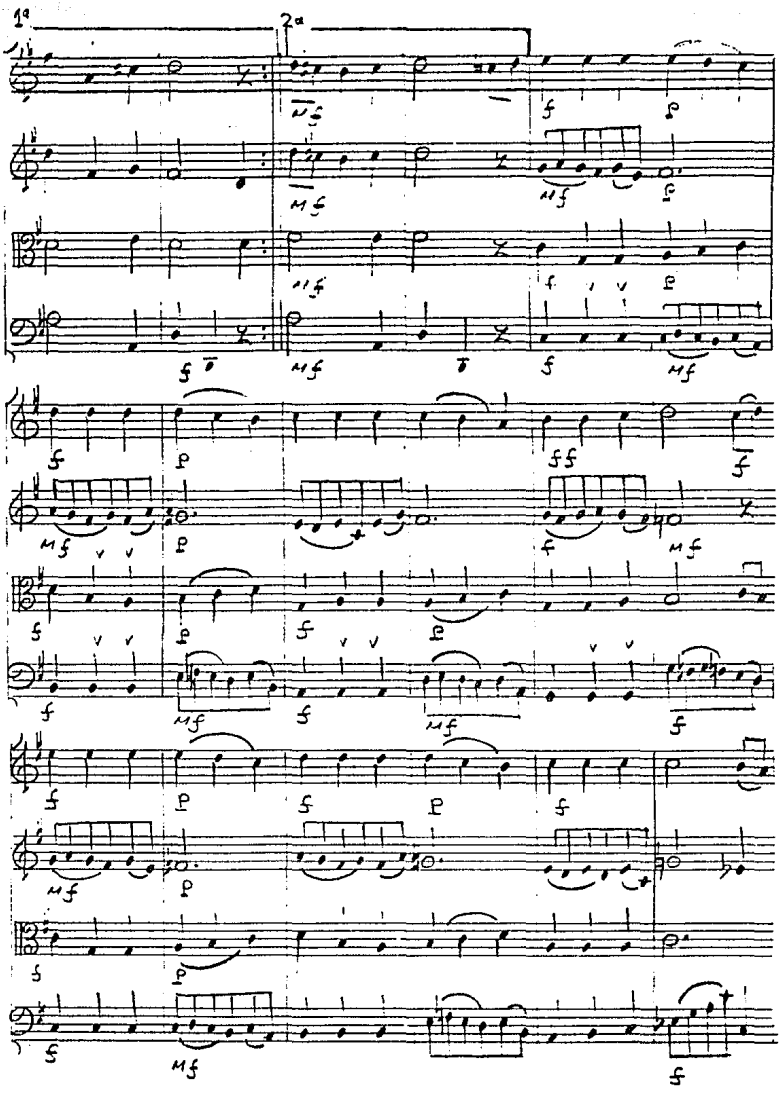
Minuetto Clásico

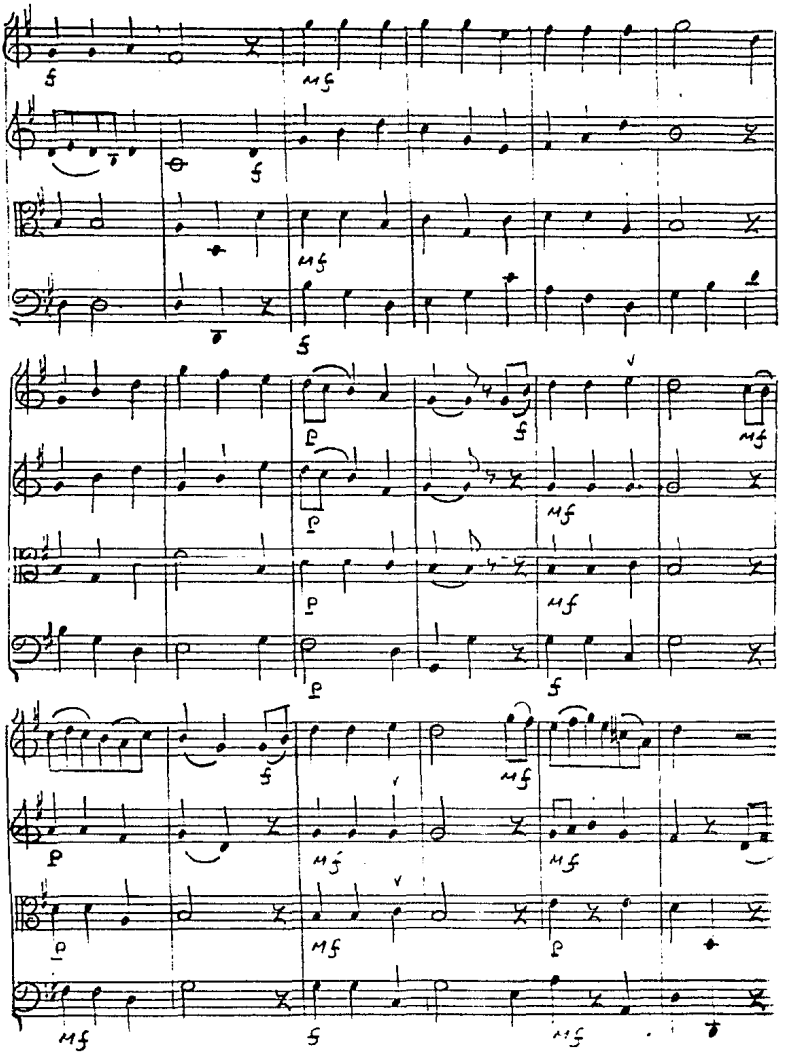
para Cuarteto de Cuerdos

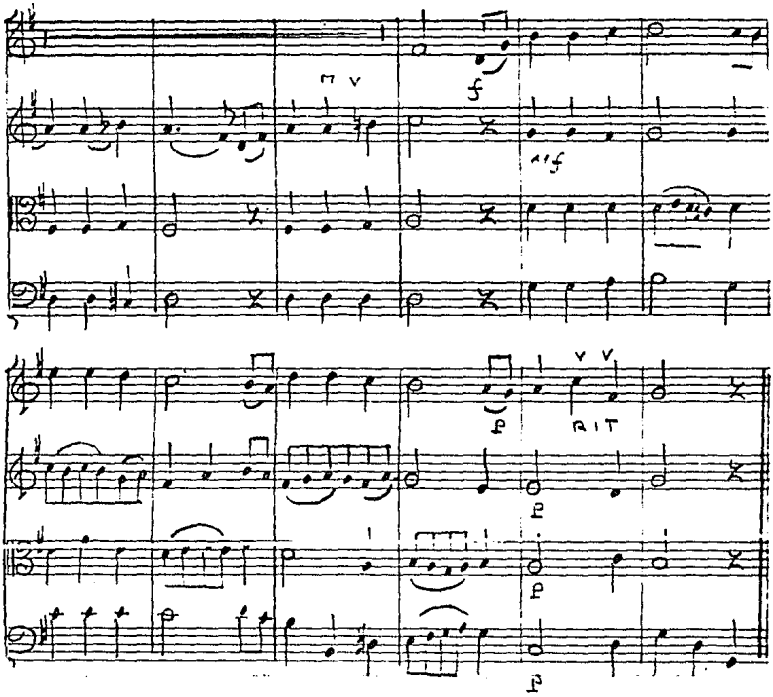


2da




1ª
2ª


f
mf
f
mf
f
p
f
mf
p
mf
p
mf
p
f
f
mf
p
mf
mf
p
mf
p
mf
f
mf


f
mf
p
RIT
p
p
p

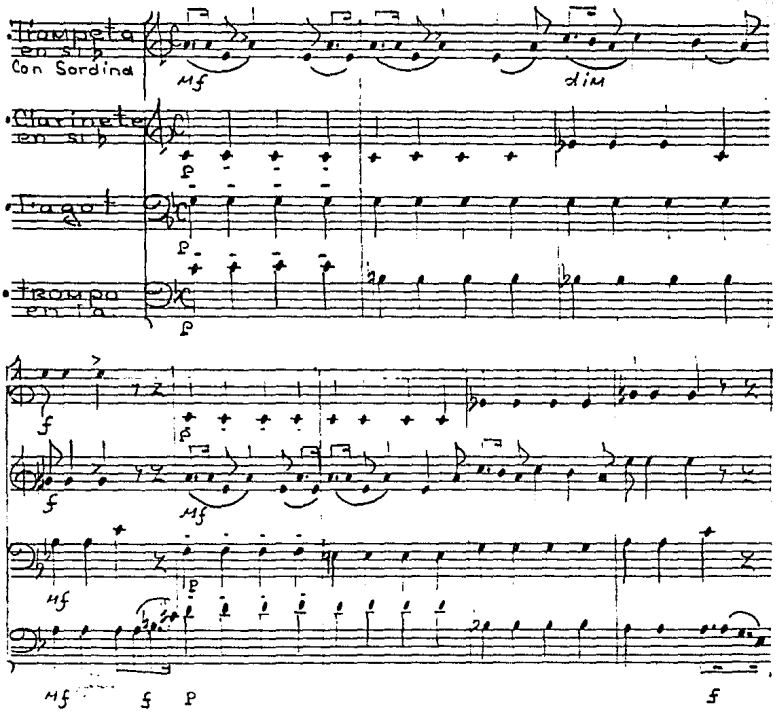
Swing on Red

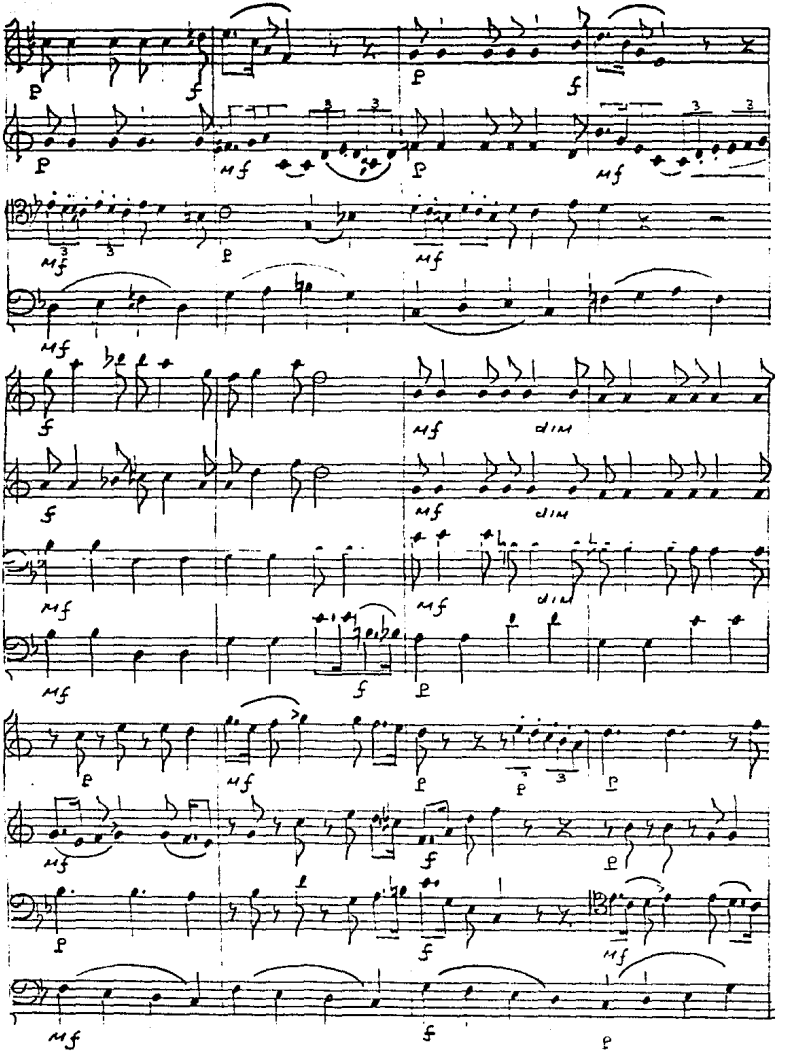
Los pequeños Jazzistas

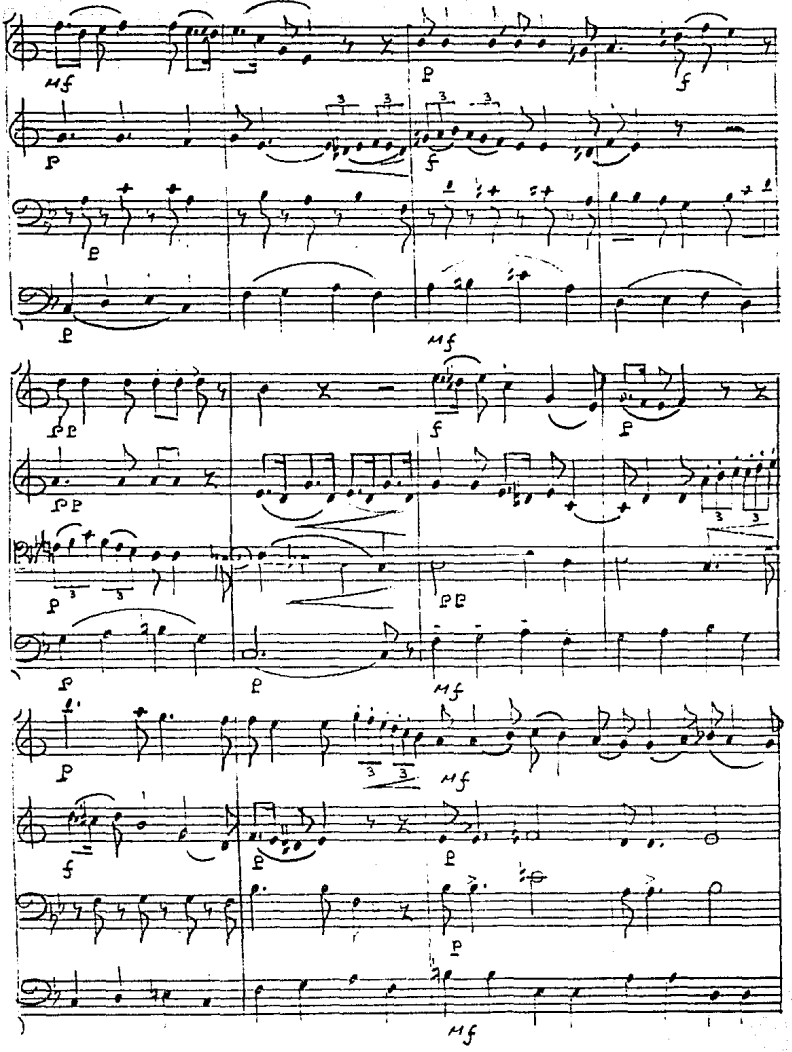
Allegro Moderato.

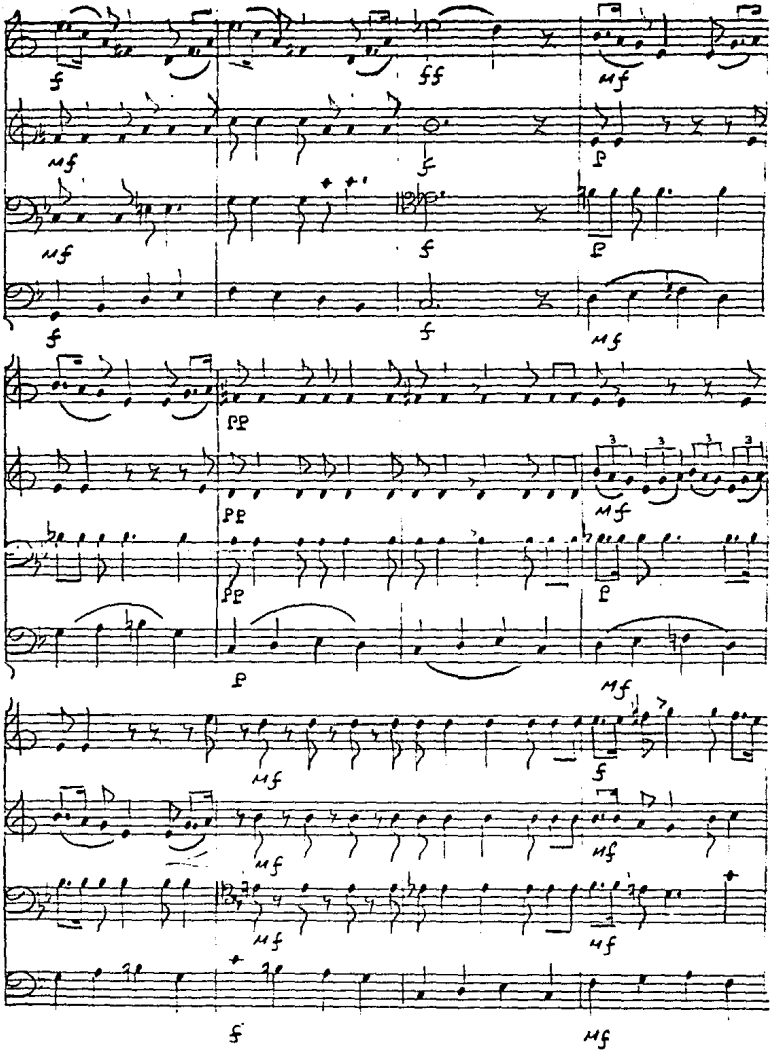
Tempo di Jazz

♩ = 100 Libre, ritmico y ligero




p
f
mf
dim


mf
p
f
pp
mf

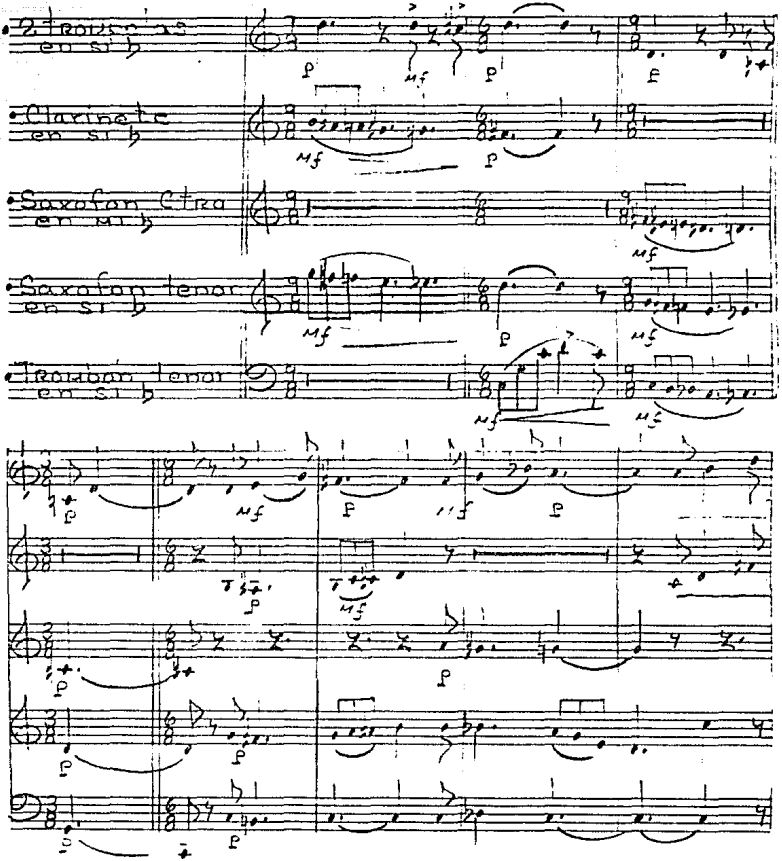


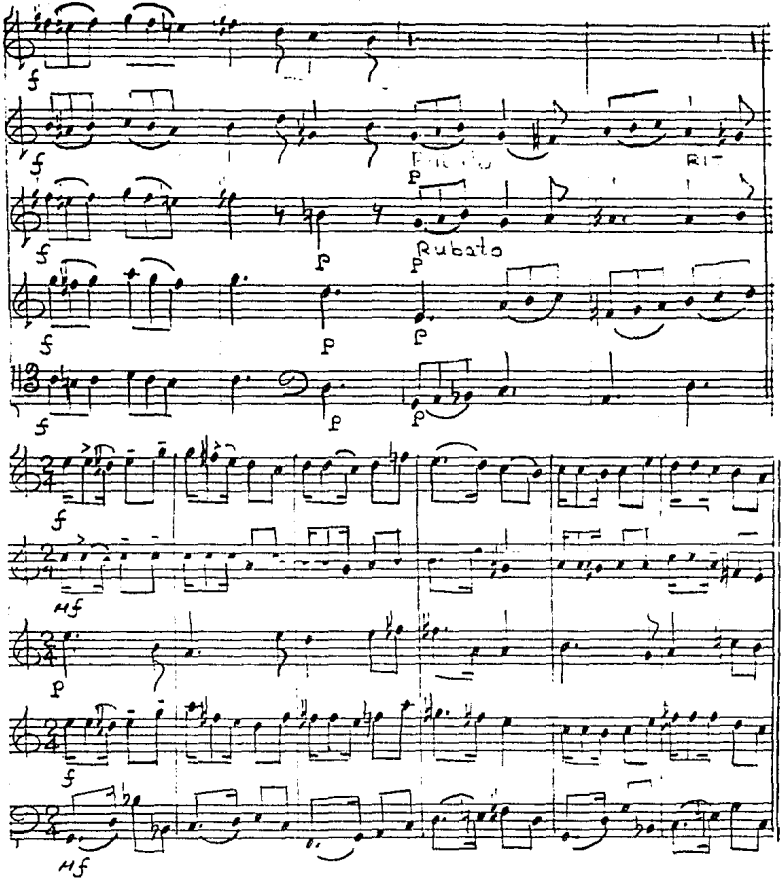
mf
p
f
dim
mf

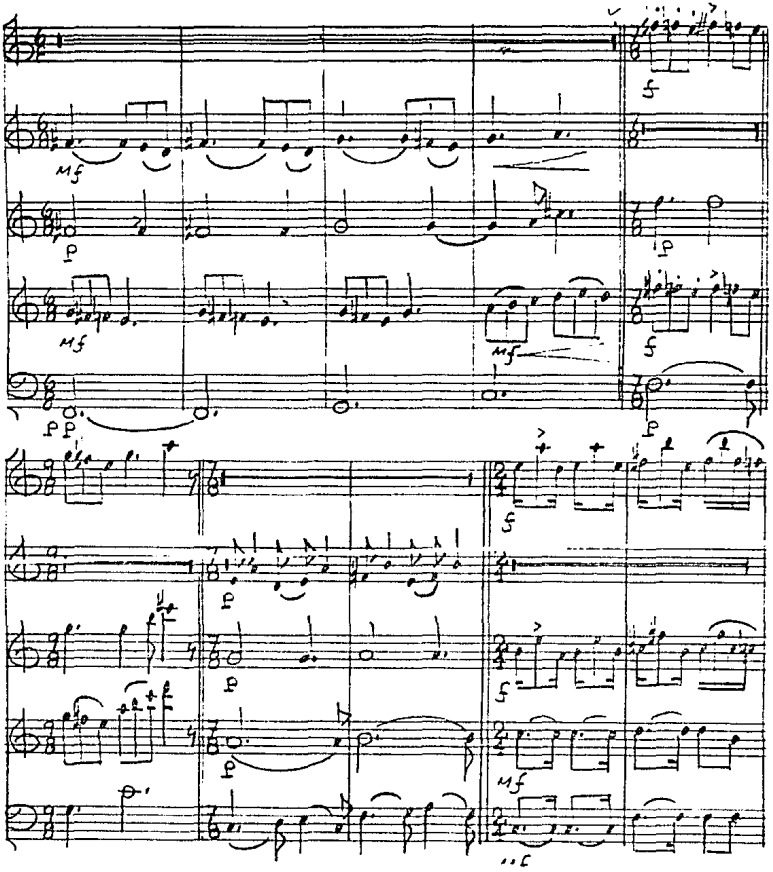
Feeling Times

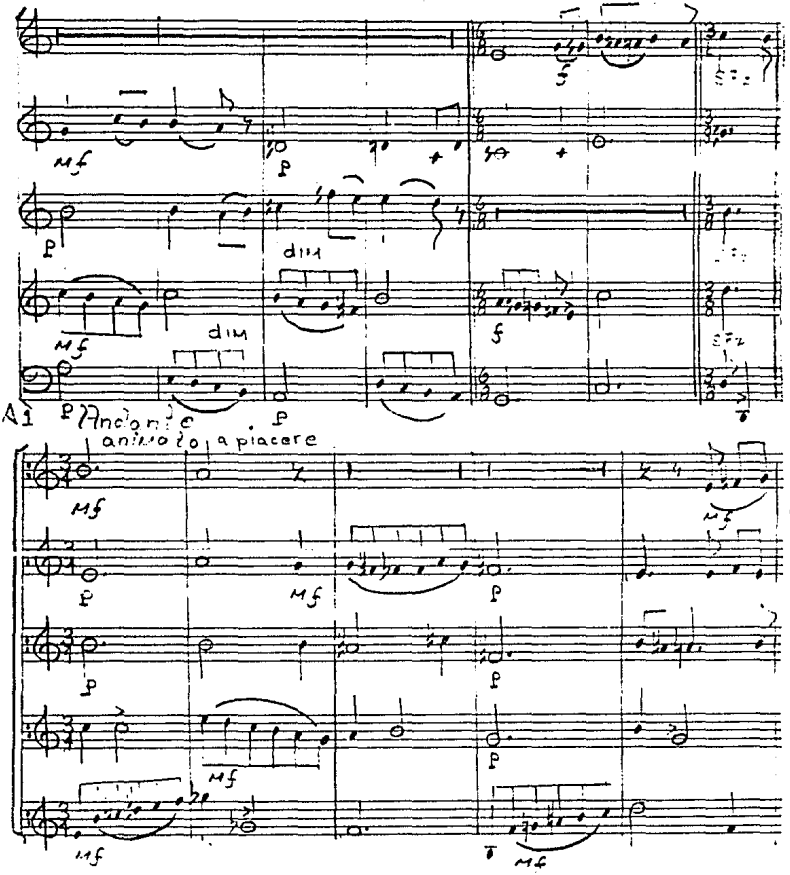
(Momentos Sentimentales)

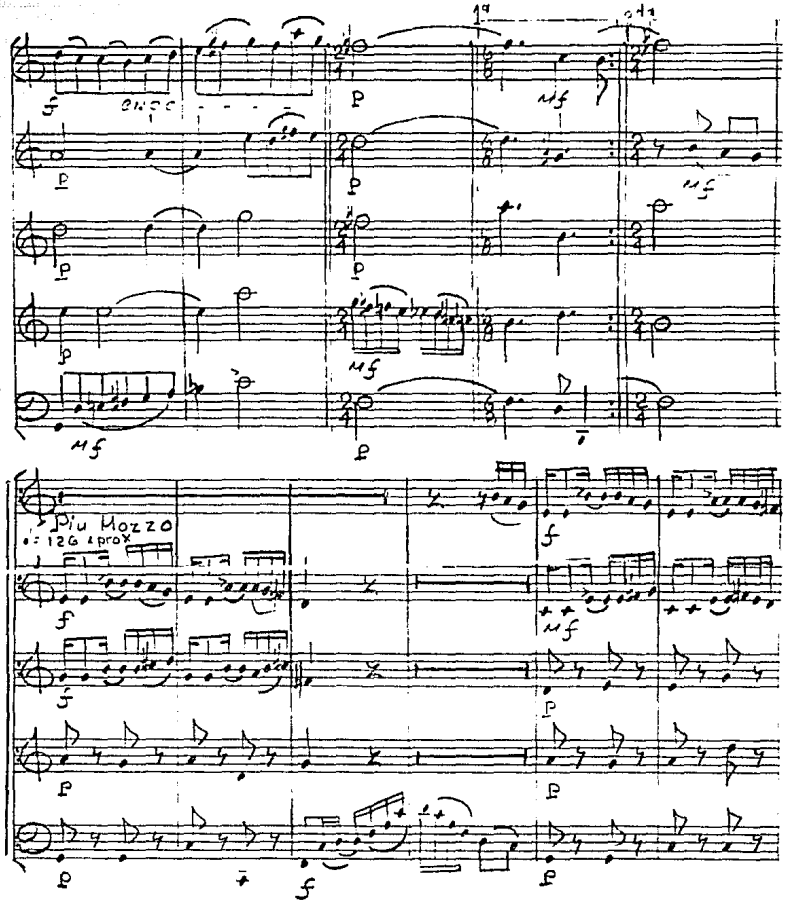
♩=66 Larguetto Sensibile

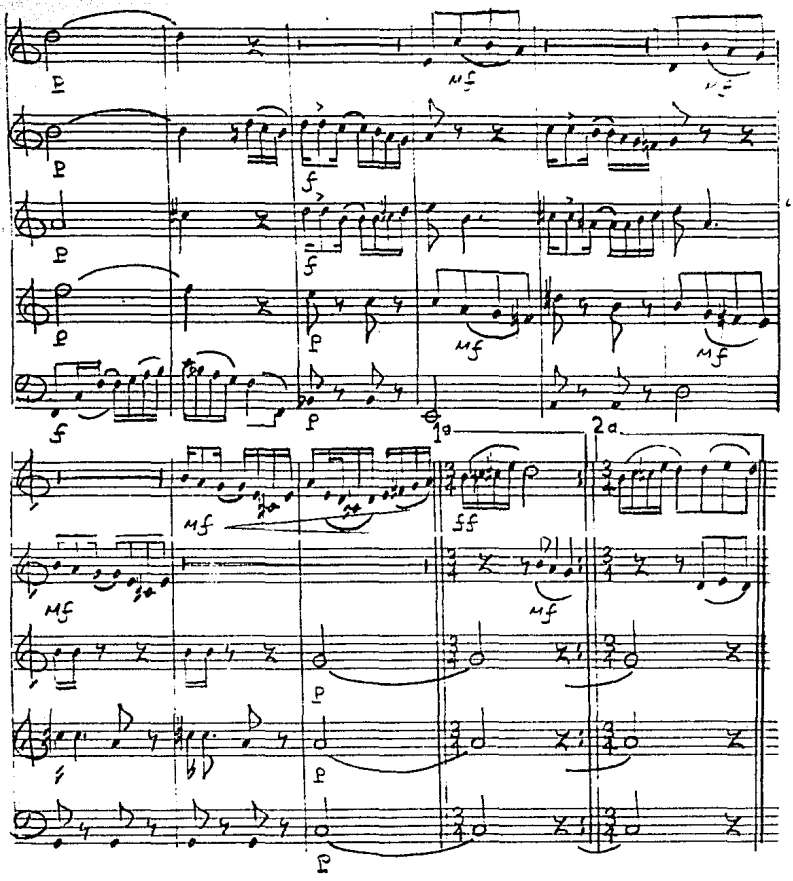


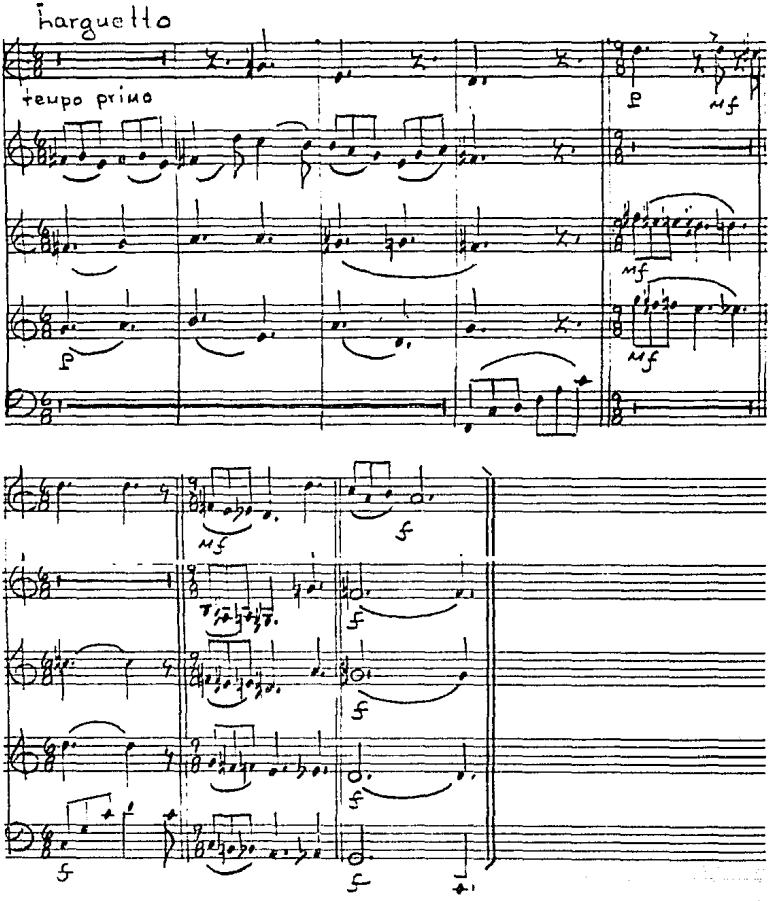

f
p
Rubato
mf


mf
p
mf
mf
f
p
pp
p
f
p
p
f
p
mf


mf
p
dim
f
Andante
animato
a piacere


19
Più Mozzo
♩= 126 (prox)

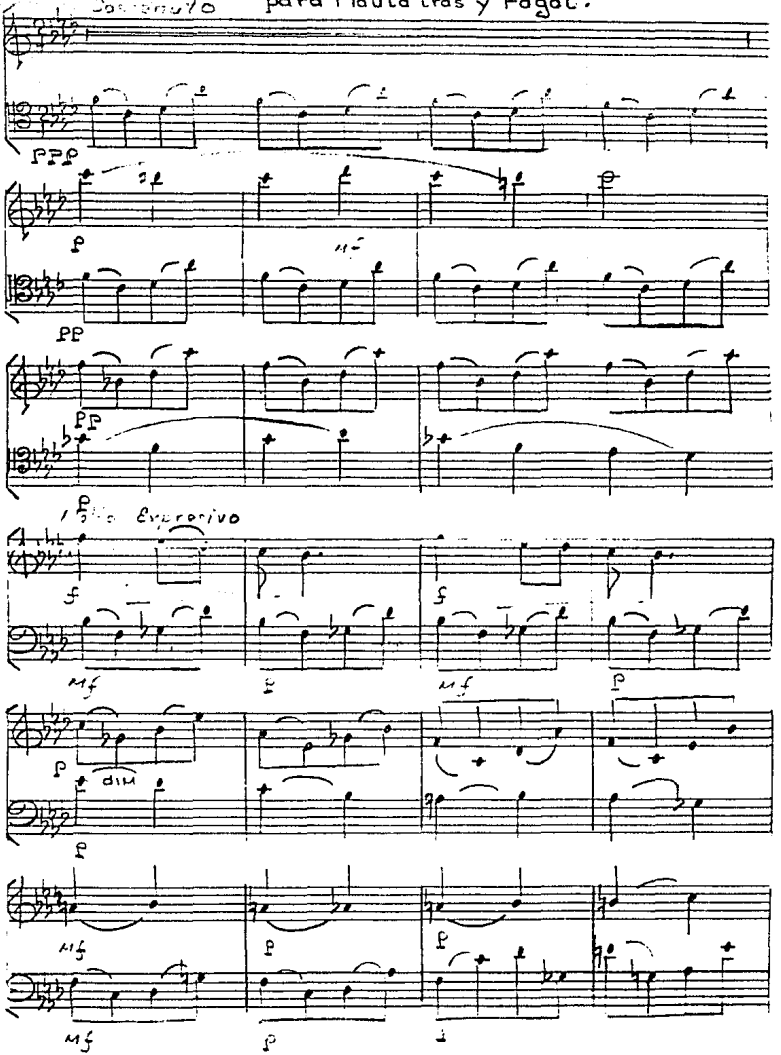

p
mf
f
1a
2a
ff

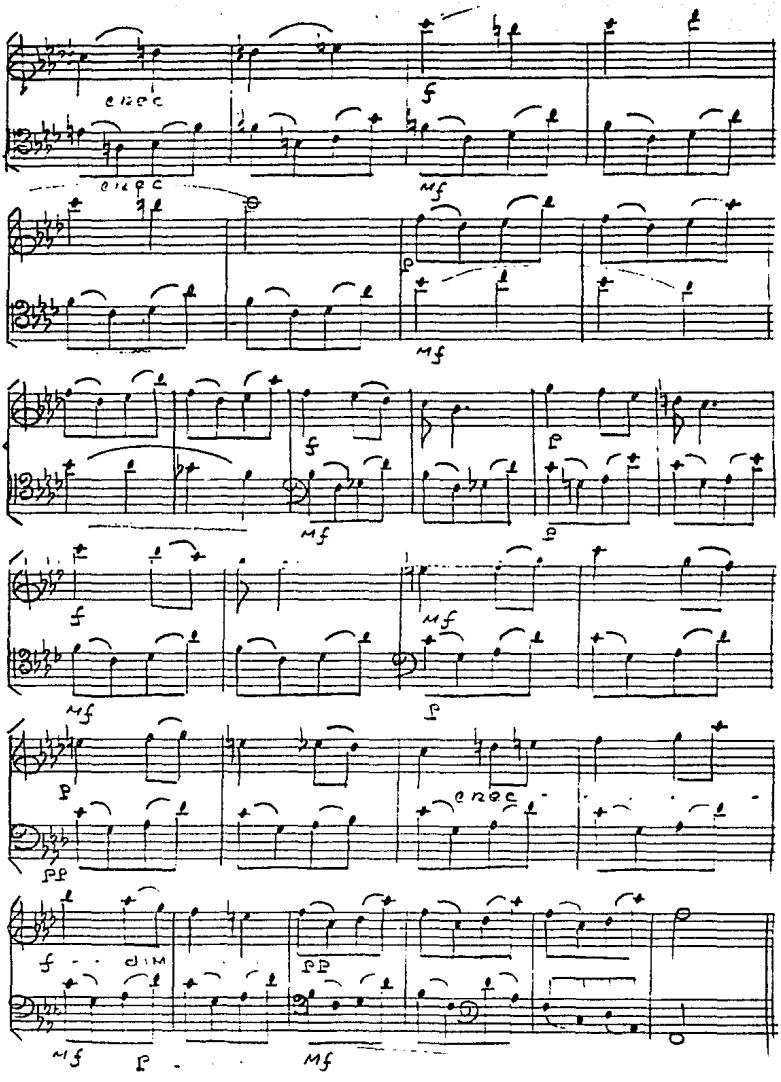

Larguetto
tempo primo
p
mf
mf
p
mf
mf
f
f
f
f
f
f

Andante Sostenuto

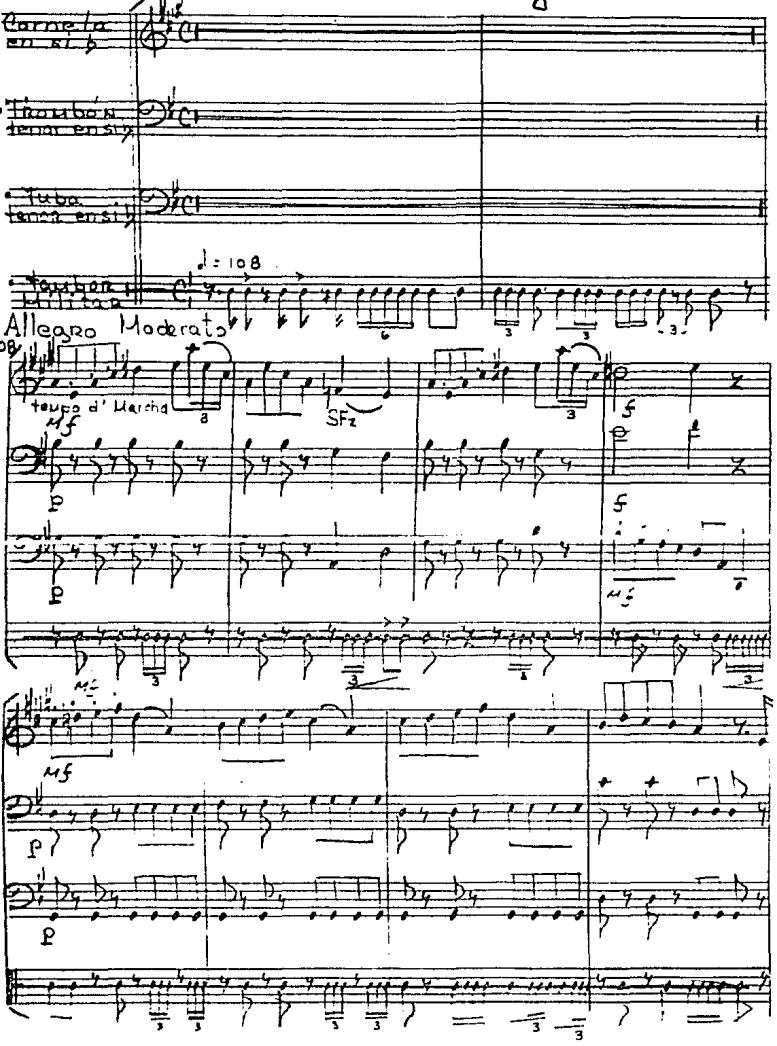
Meditaciones

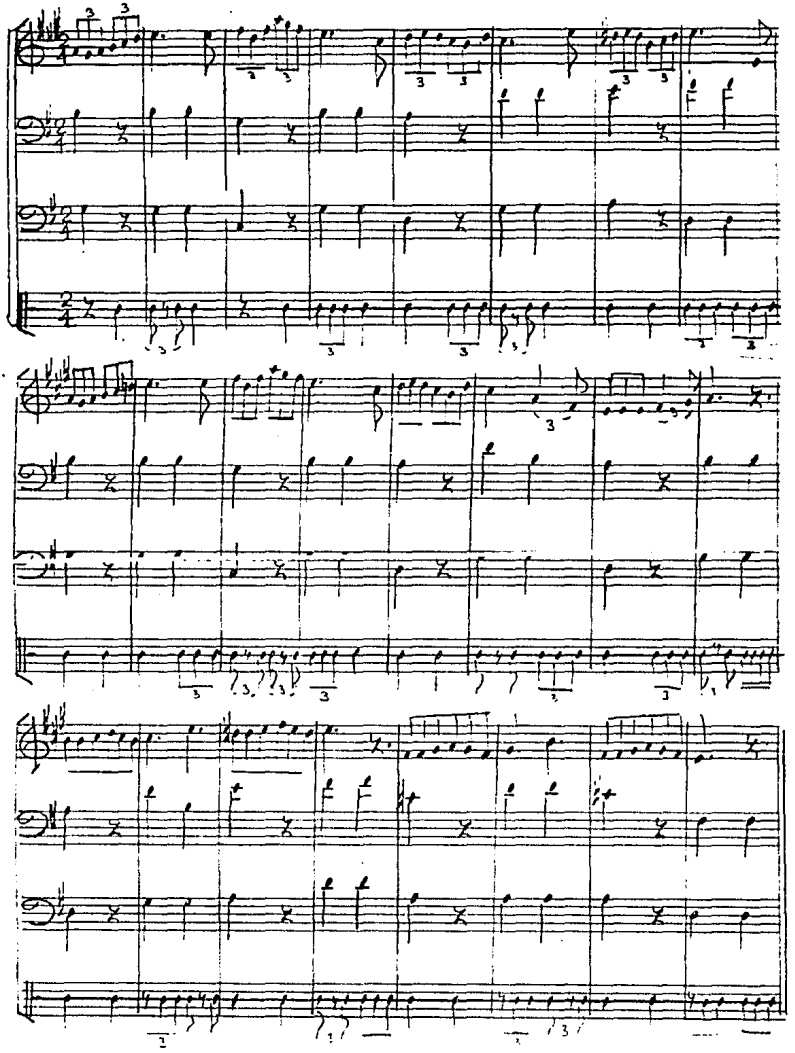
para Flauta tras y Fagot.

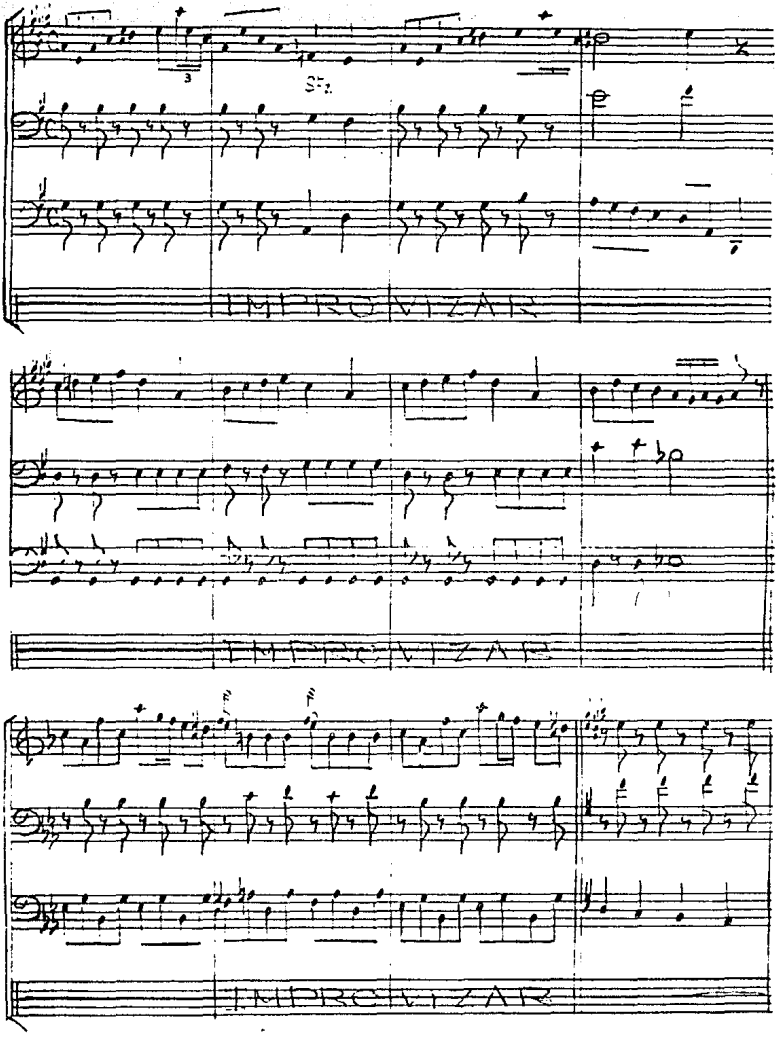


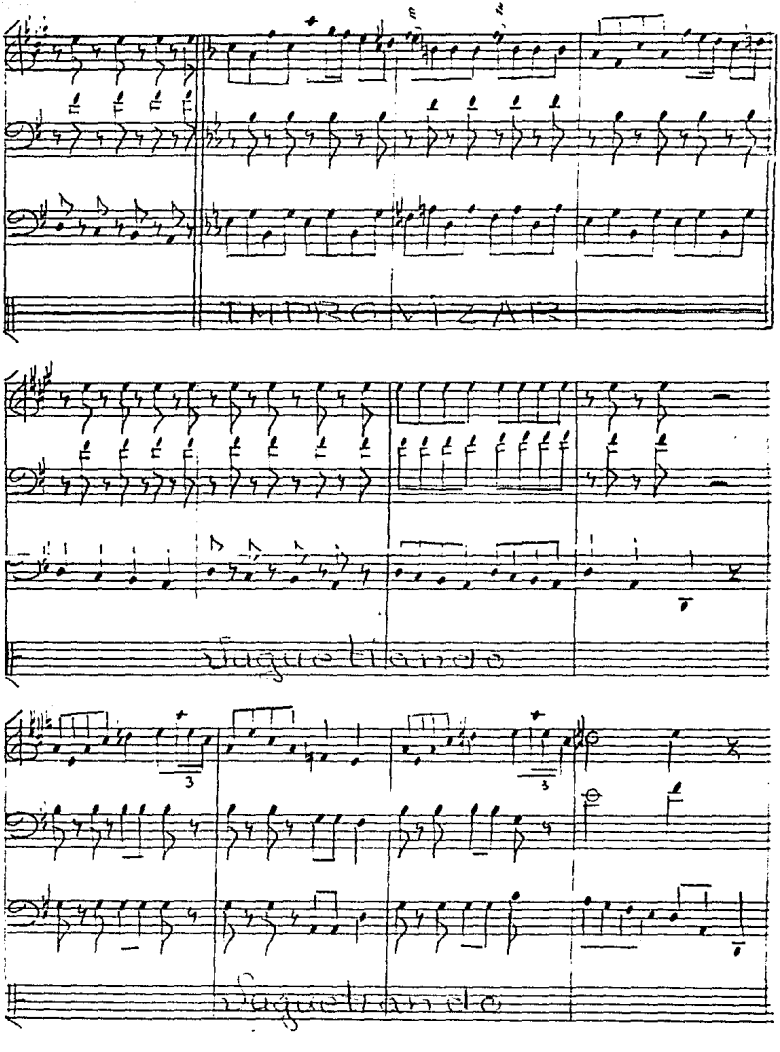

cresc
f
cresc
mf
p
mf
f
p
mf
p
f
mf
mf
p
p
cresc
pp
f
dim
pp
mf
p
mf

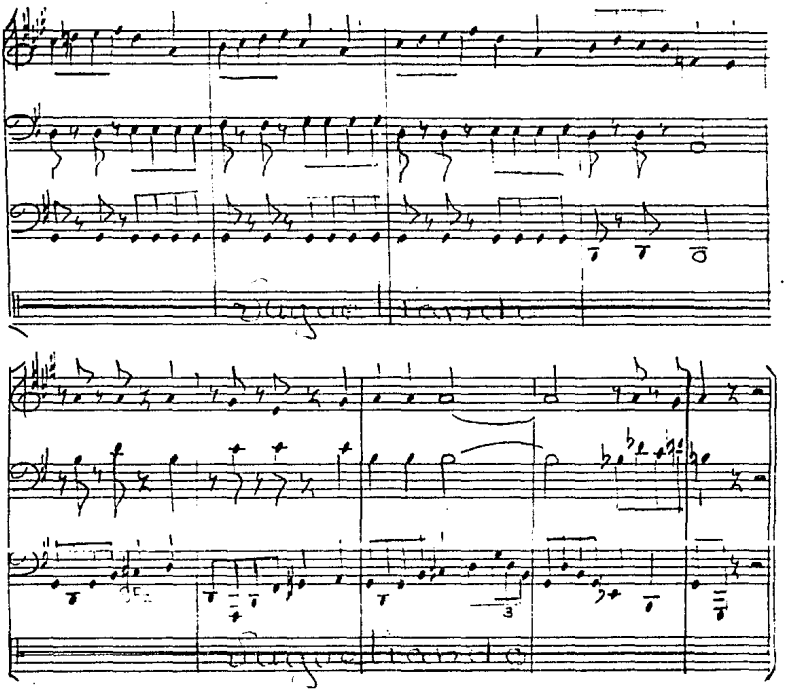
Marcha del niño Juguetón





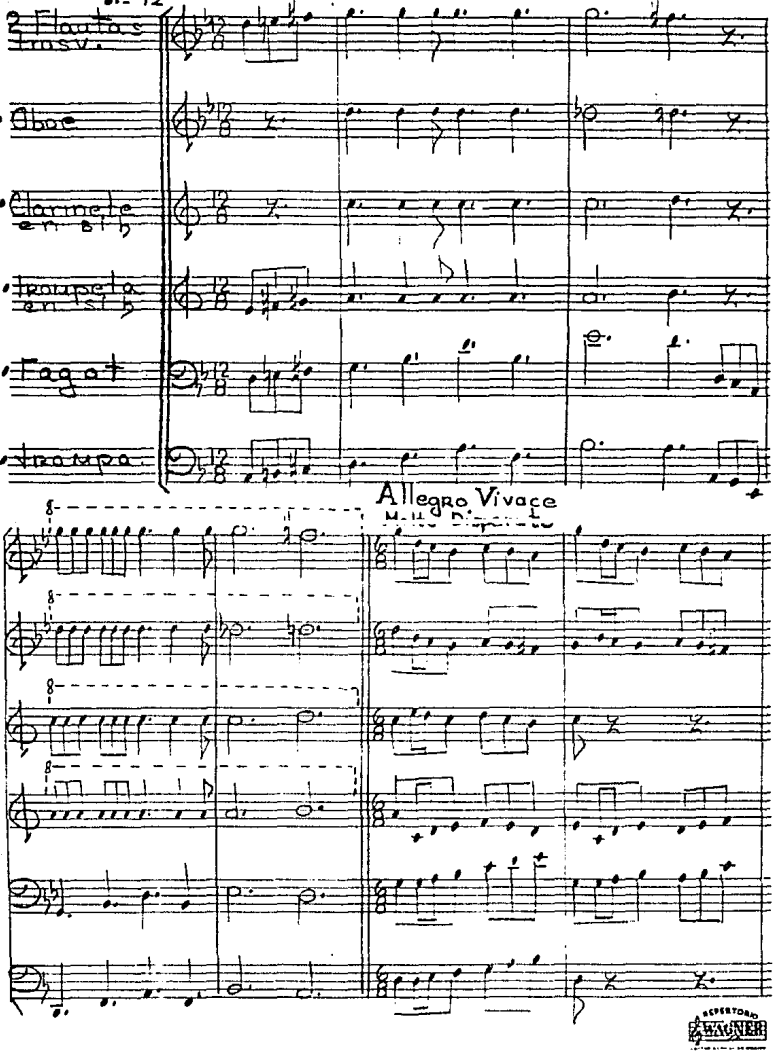

IMPROVIZAR
IMPROVIZAR
IMPROVIZAR


3
3

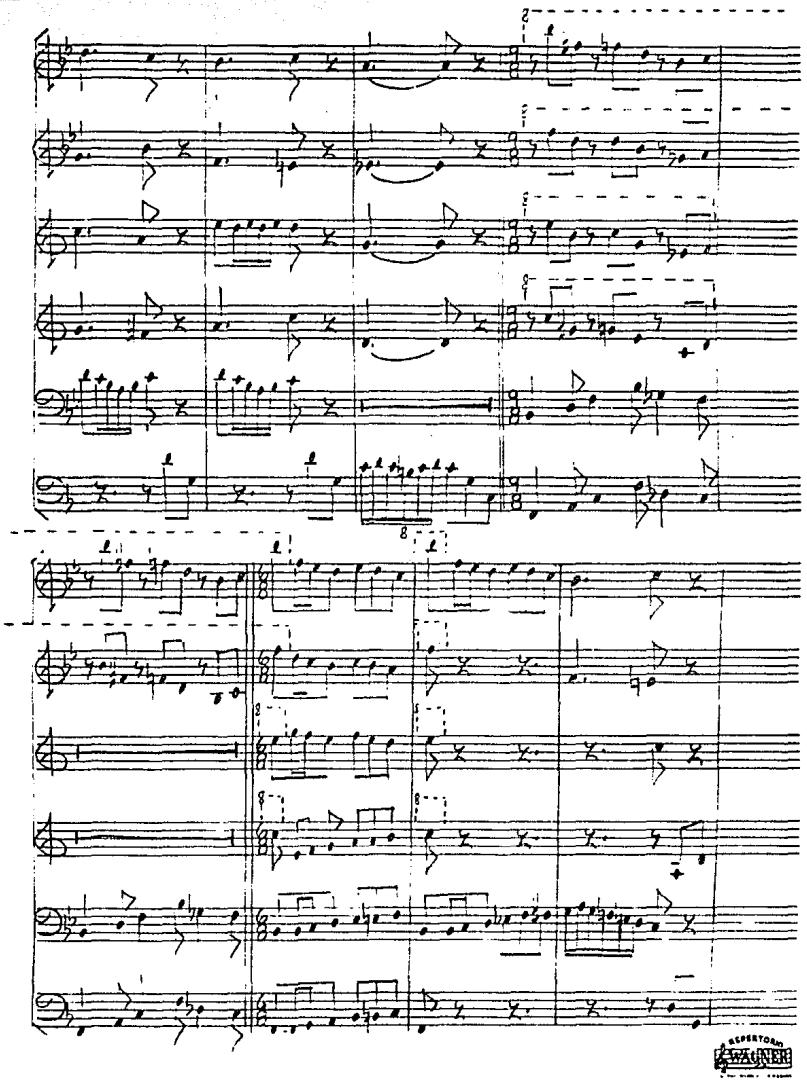


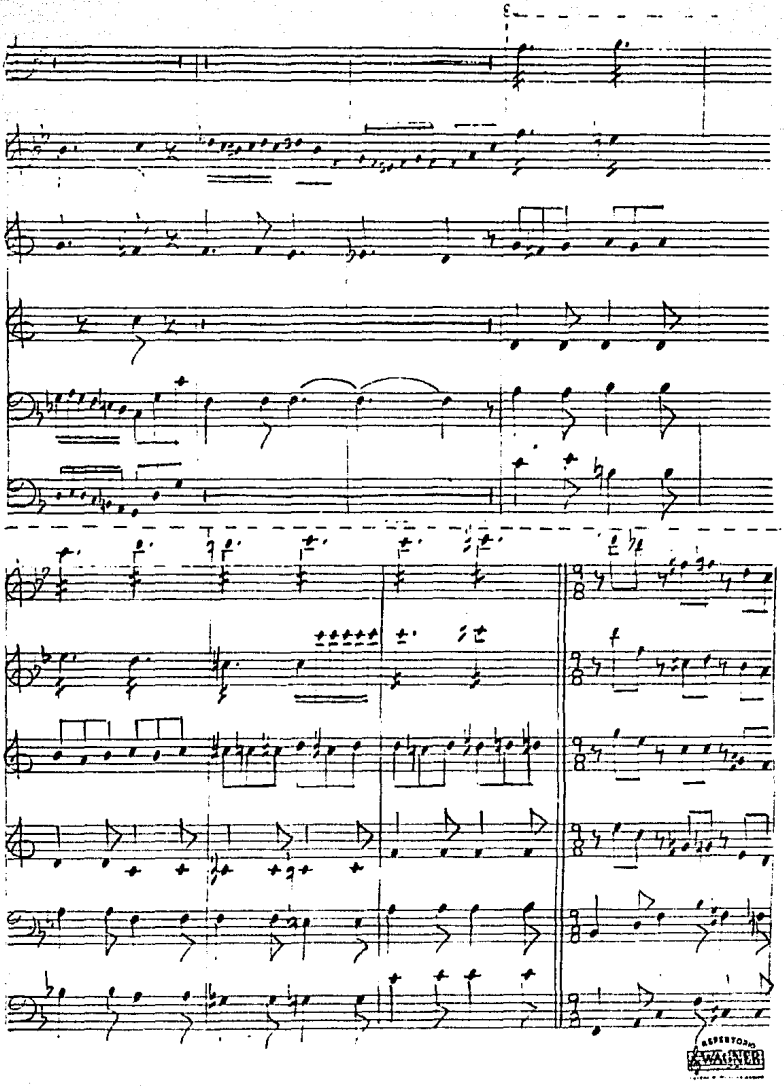
El Regaño

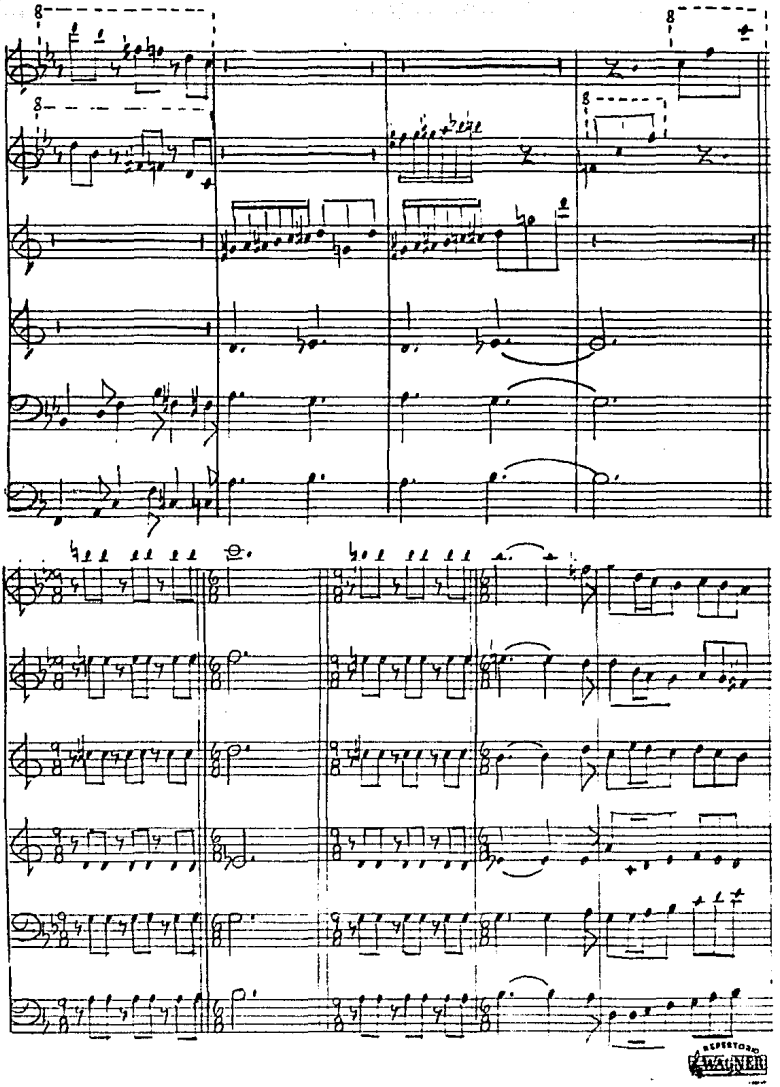
Andante Solemne ♩.= 92

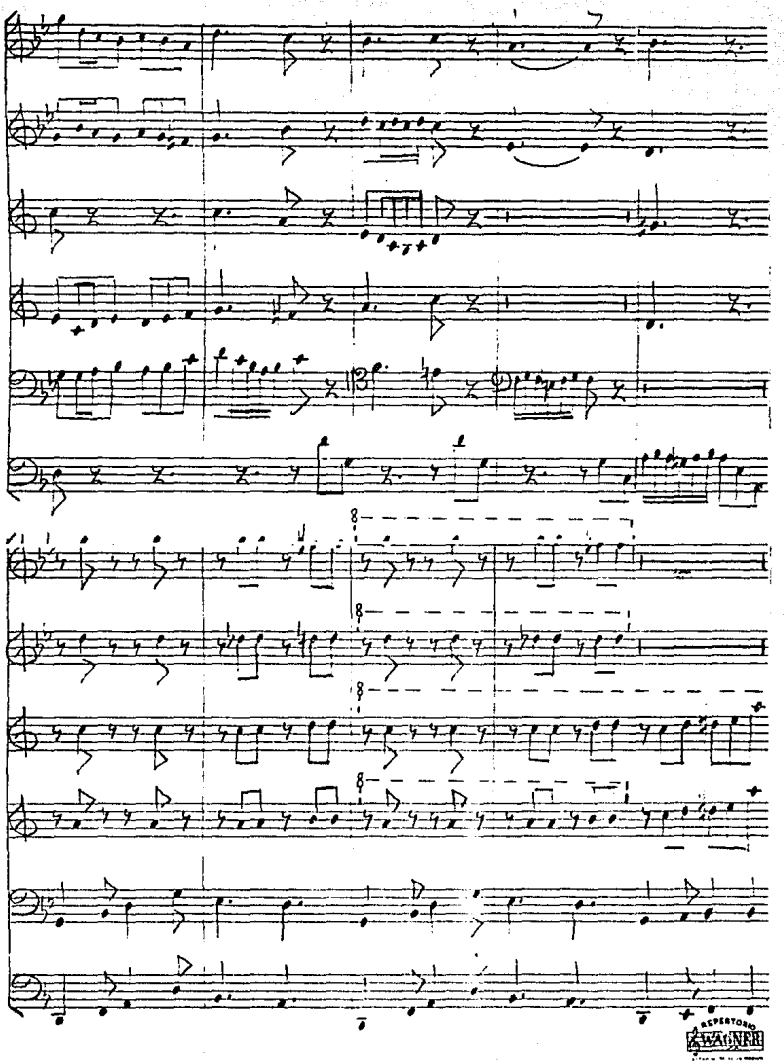


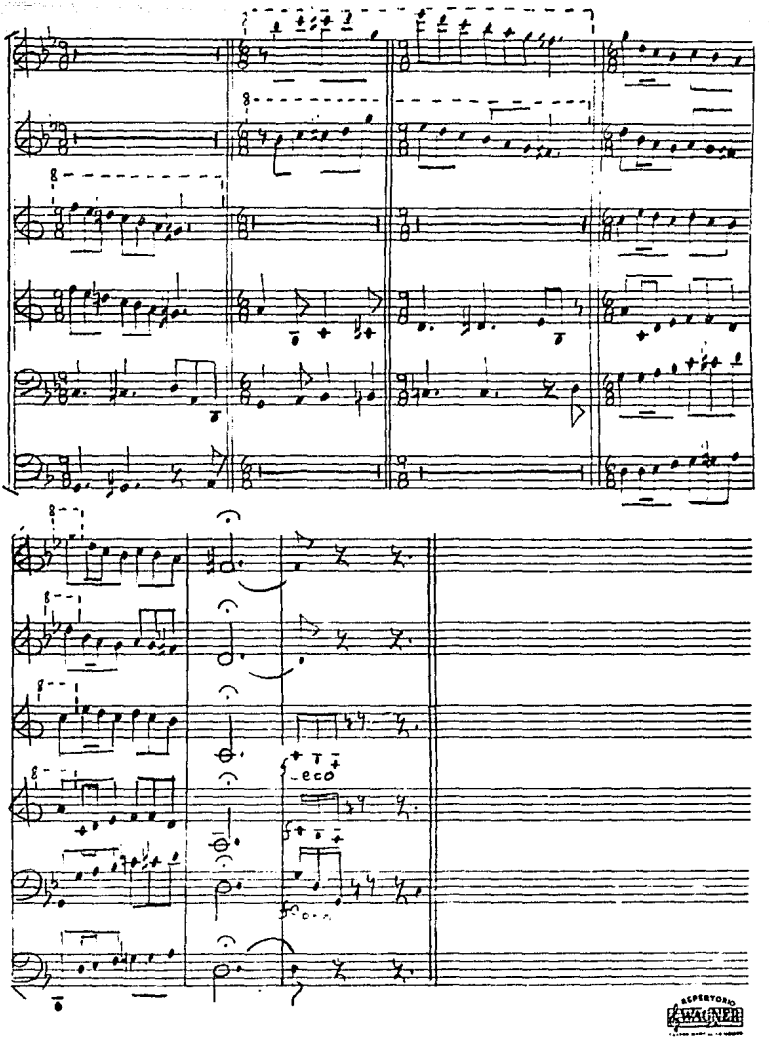
REPERTORIO WAGNER






REPERTORIO
WAGNER


REPERTORIO
WAGNER

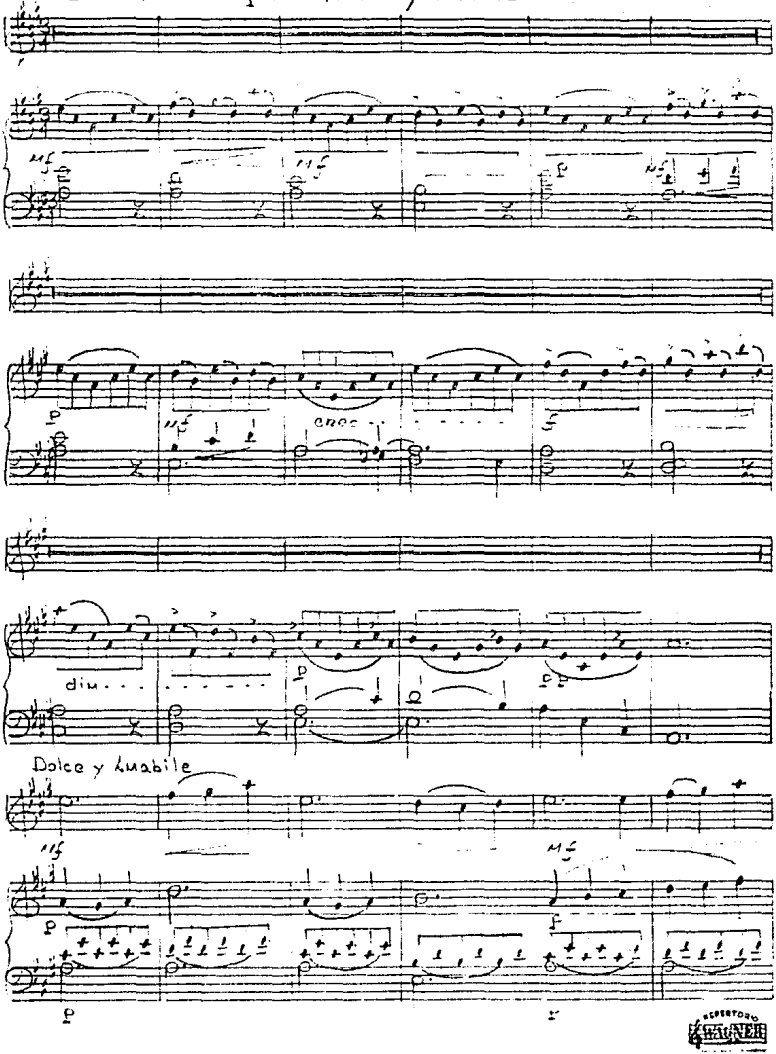


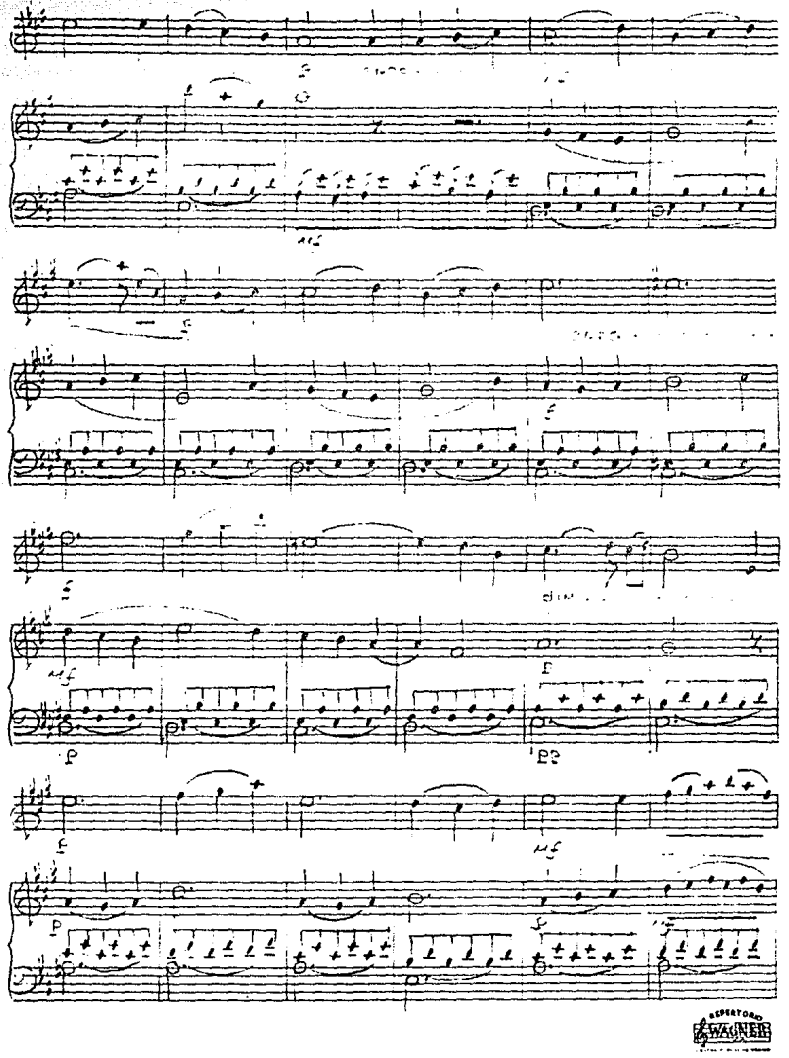
REPERTORIO WAGNER

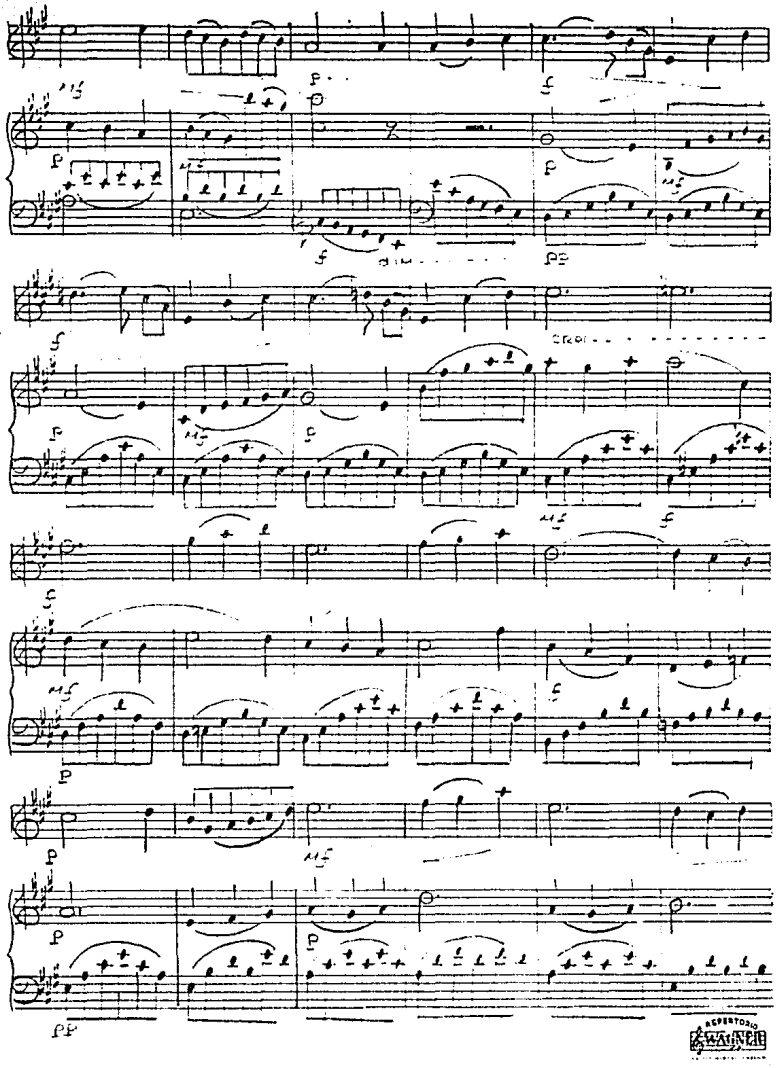
73 Allegro Brillante ♩=132 con espressione

Nocturno Navideño

para Violin y Piano



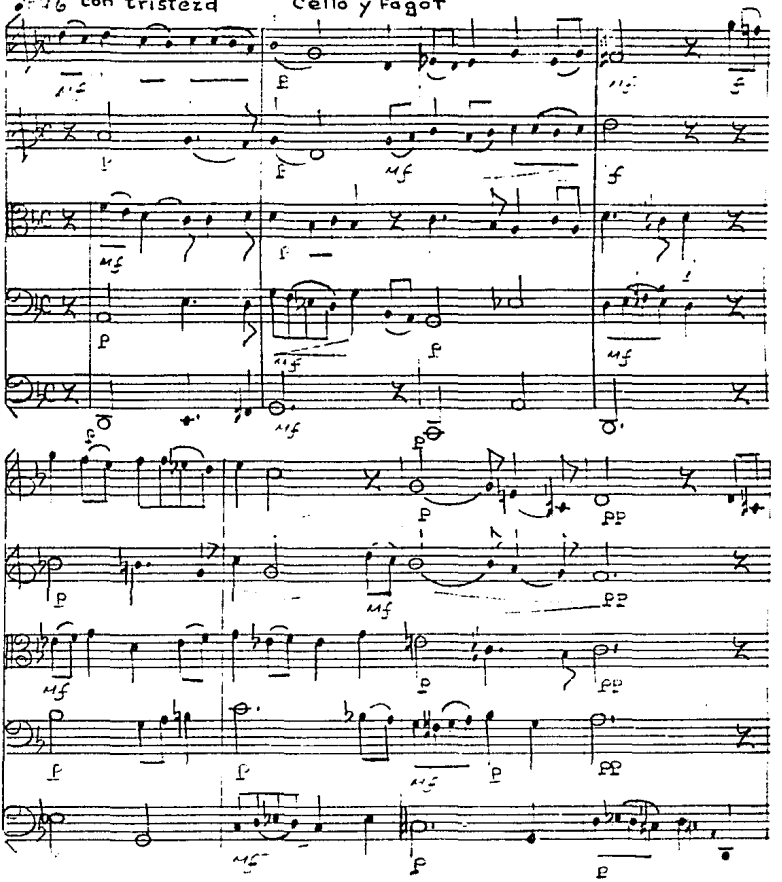


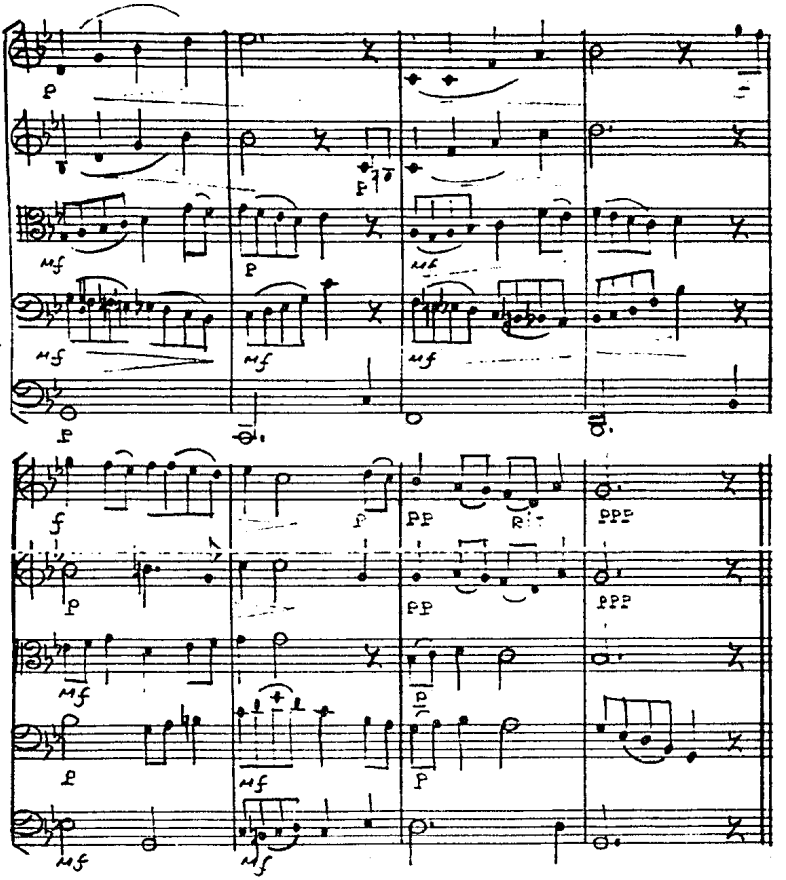

REPERTORIO

El Llanto

Adagio Sentimental para Oboe, Violin, Viola Cello y Fagot

♩= 76 con tristeza



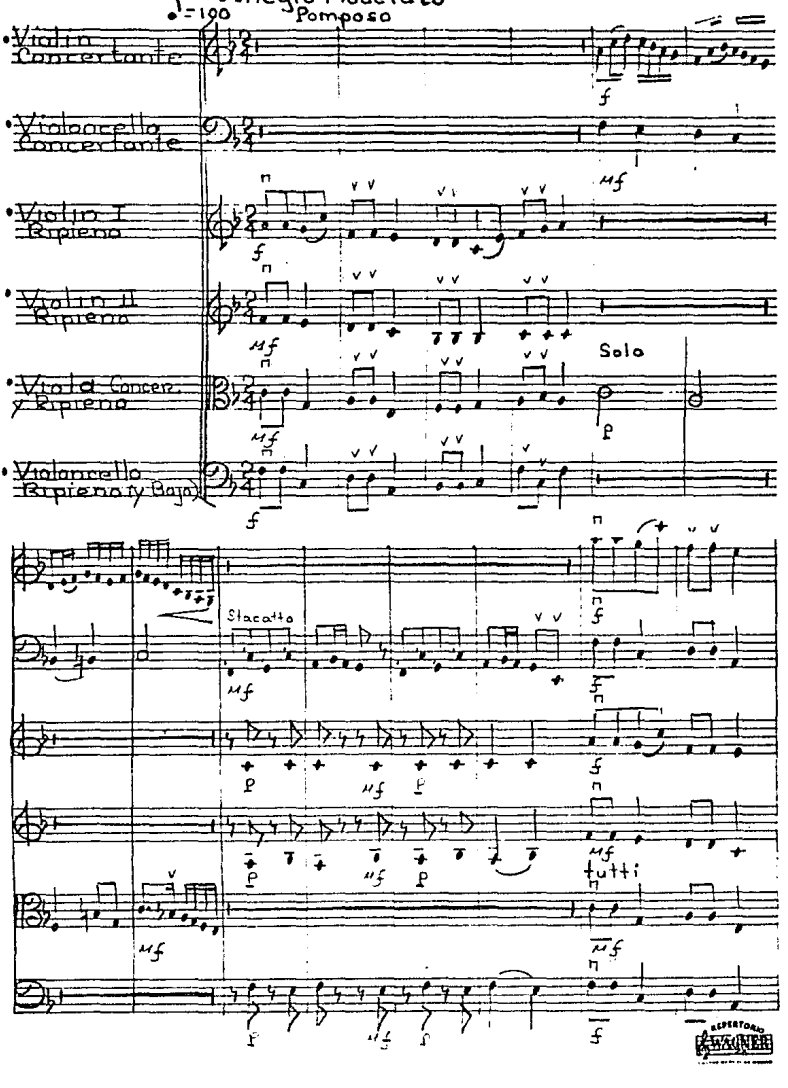


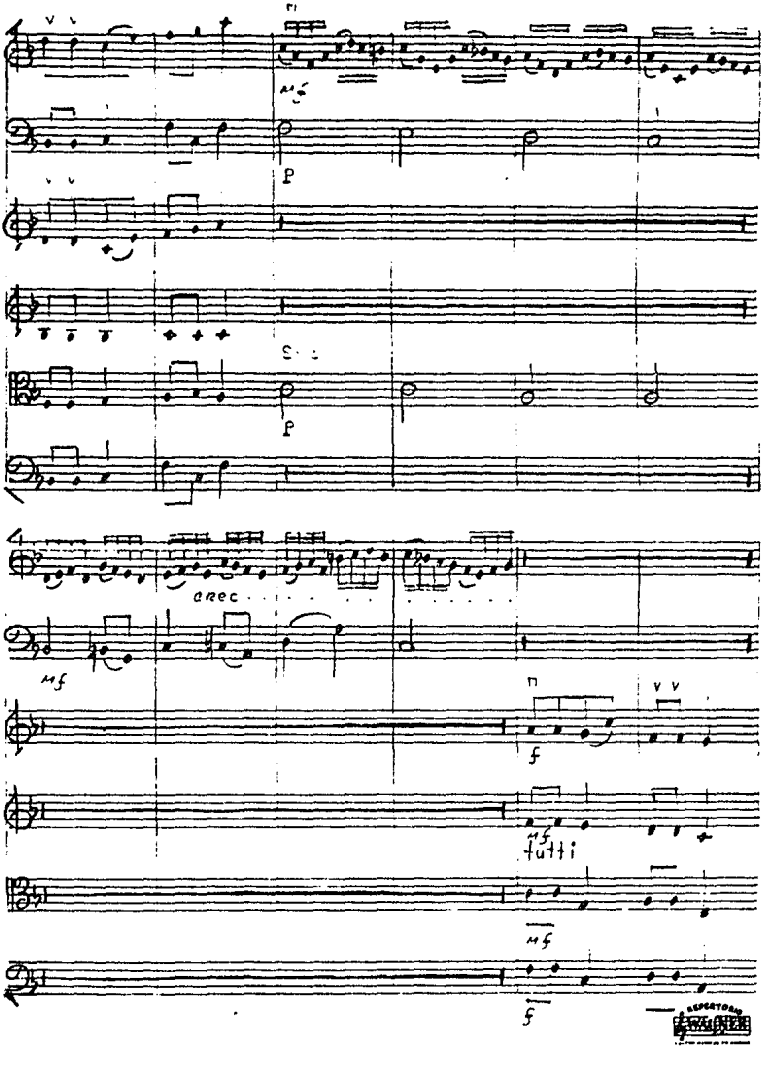
ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

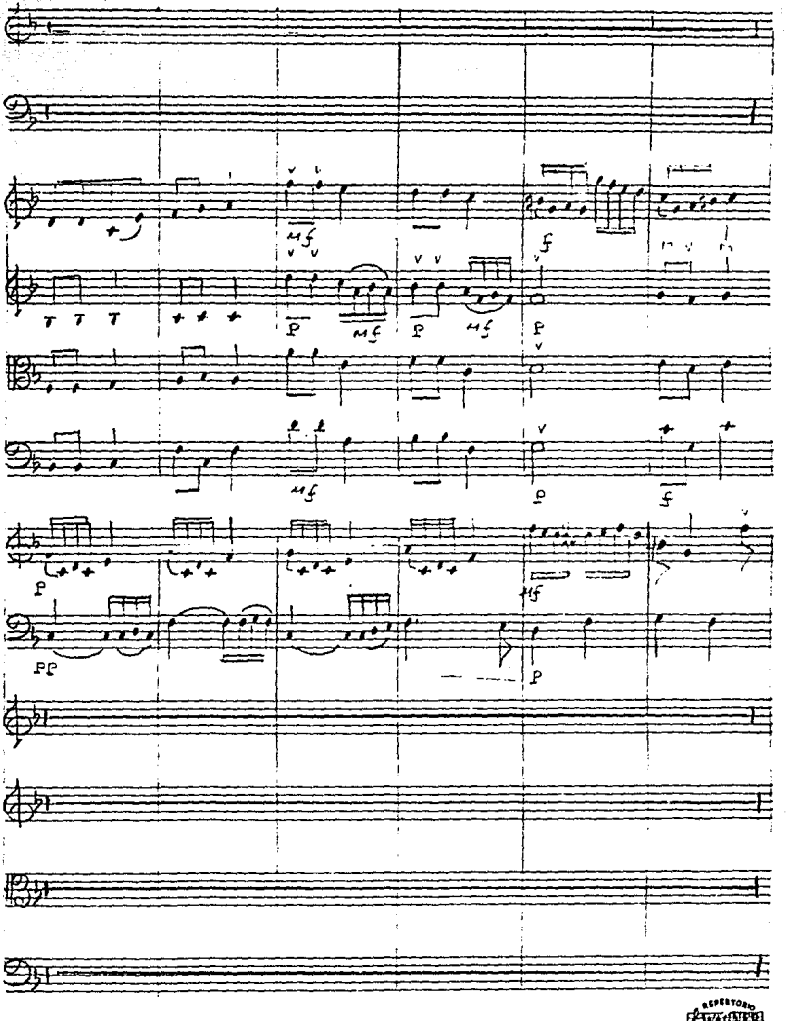
La Familia Grossi

Allegro Moderato

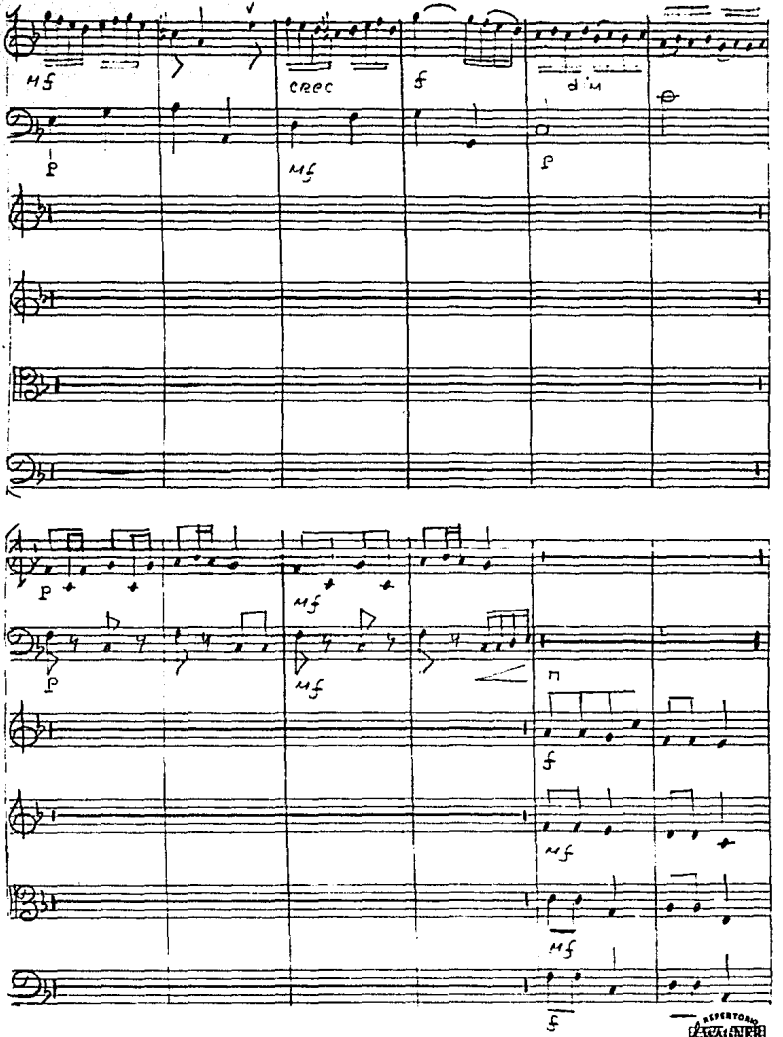
♩=100 Pomposo

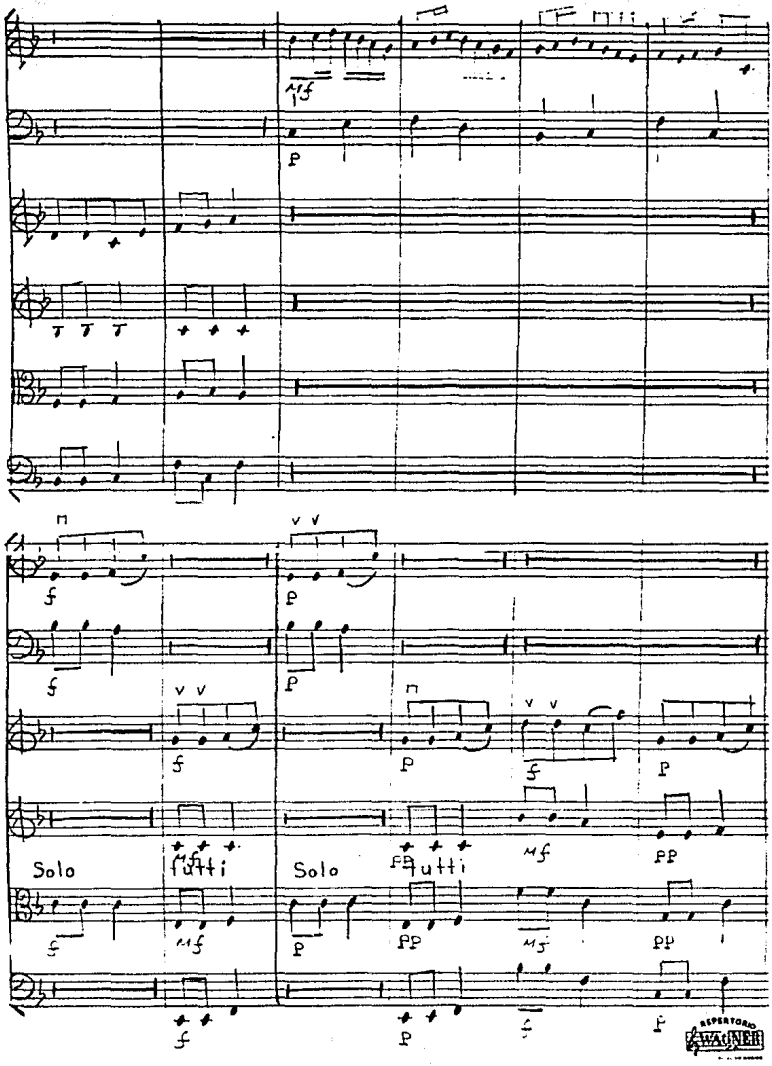


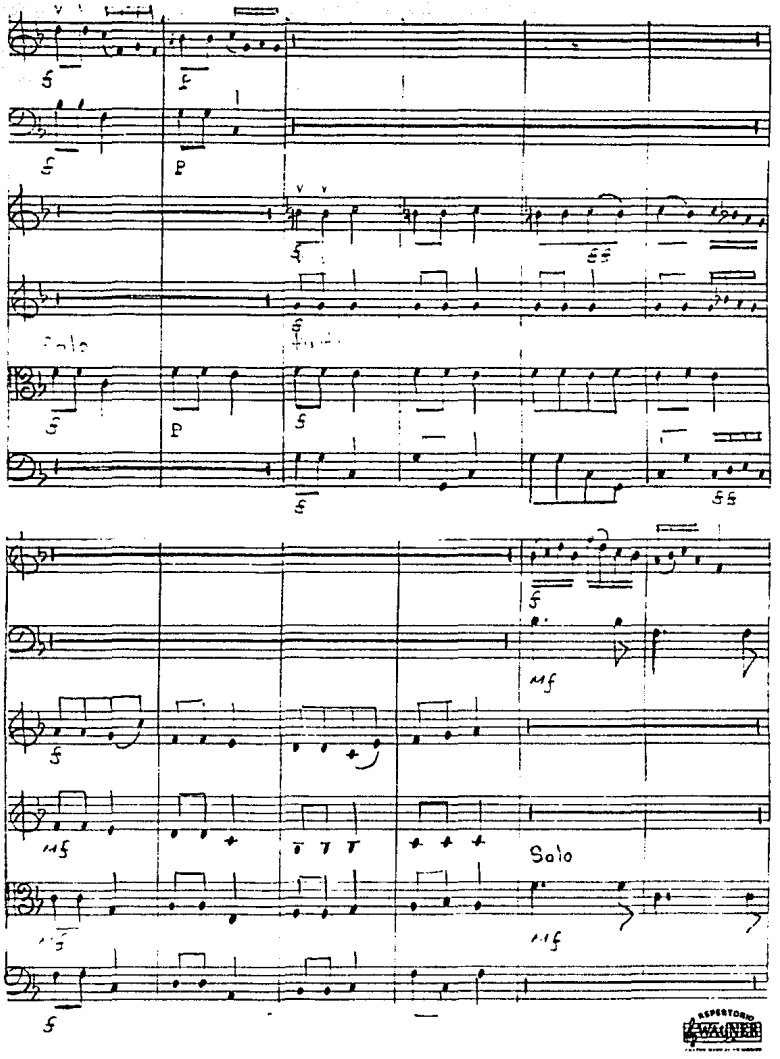

mf
p
p
arec
mf
f
mf
tutti
mf
f

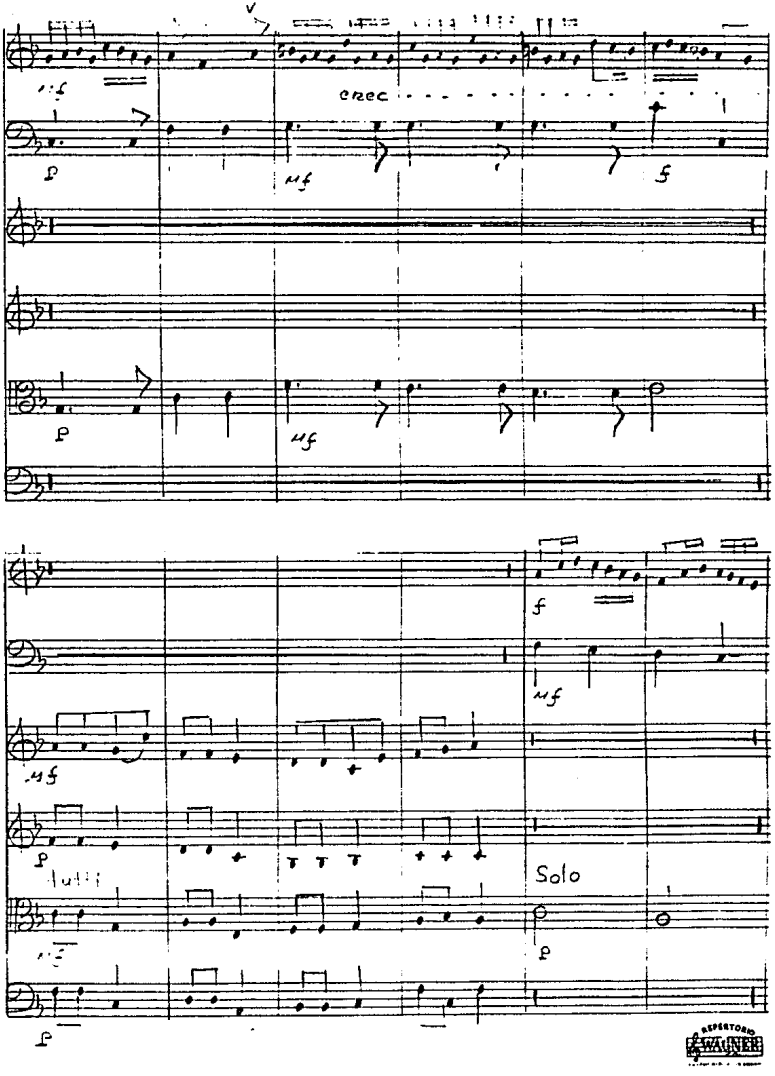


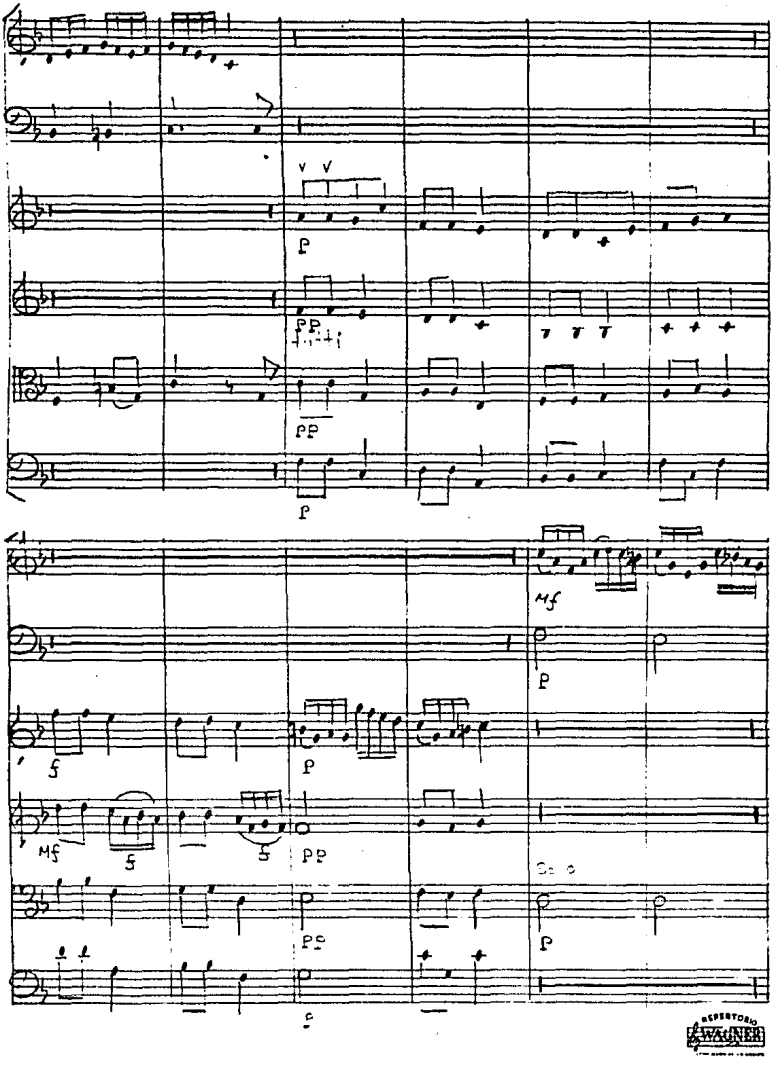
REPERTORIO WAGNER

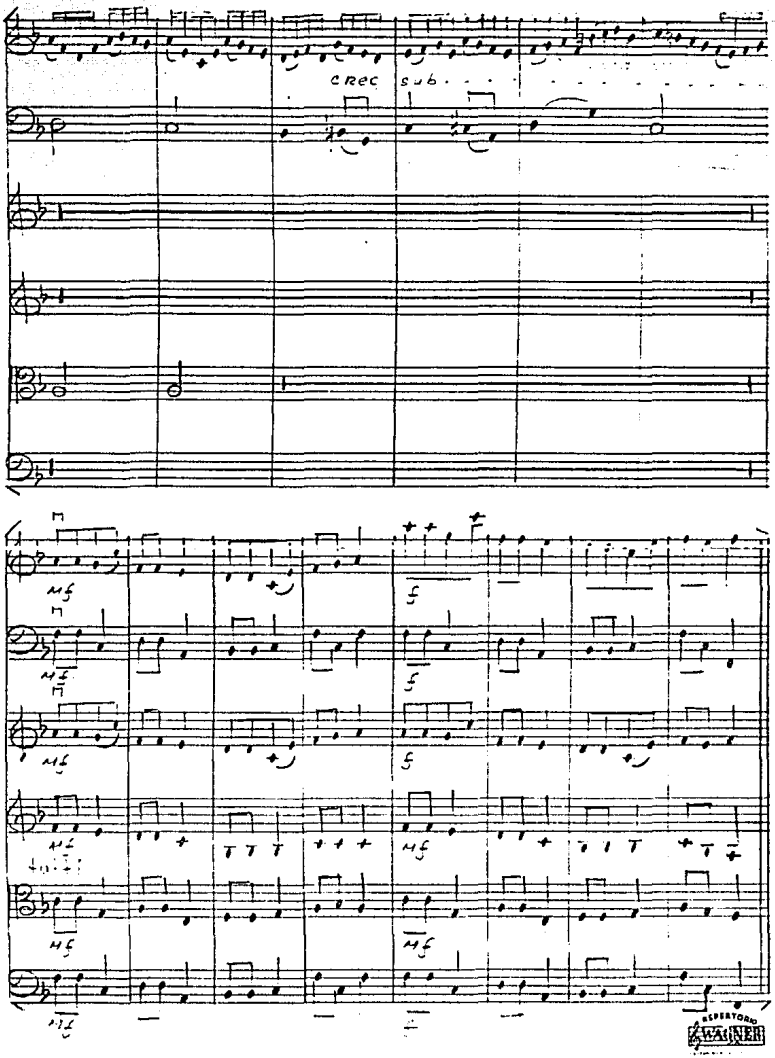

mf
cresc
f
dim
p
mf
p
p
mf
mf
f
mf
mf
f


Solo
tutti
Solo
tutti
REPERTORIO
WAGNER


Solo
Solo


cresc
Solo
Tutti

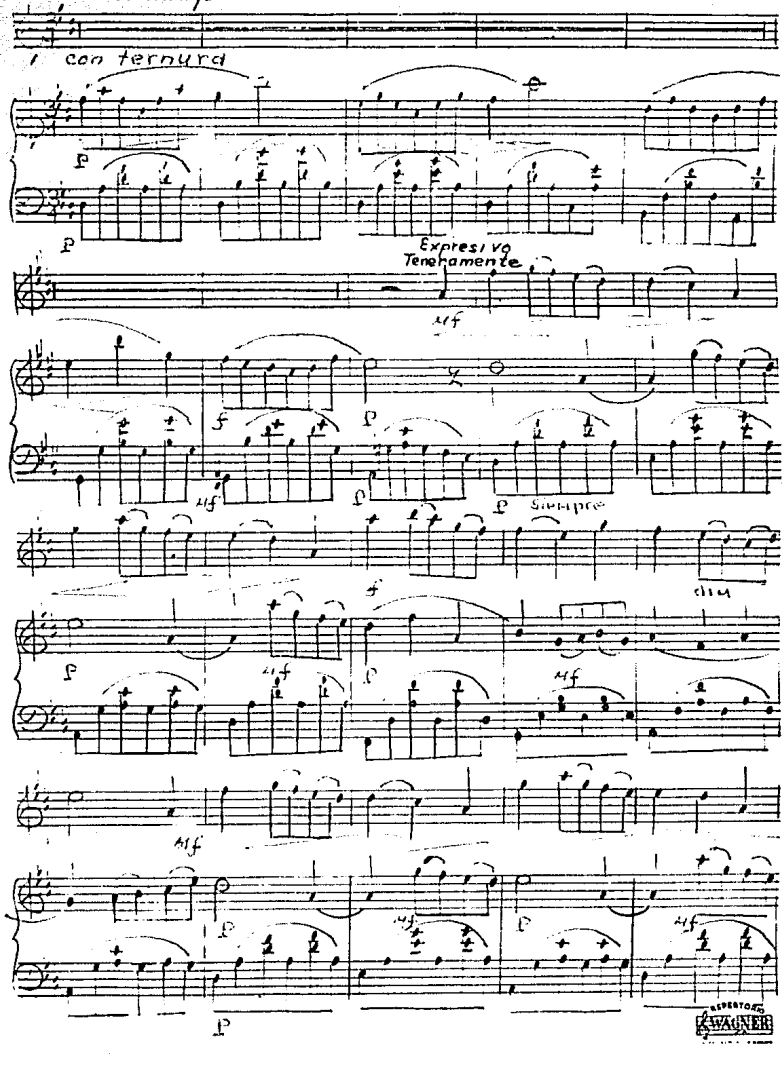

p
pp
pp
p
mf
p
f
p
mf
f
f
pp
pp
p
p


cresc sub.
mf
f
REPERTORIO
WAGNER

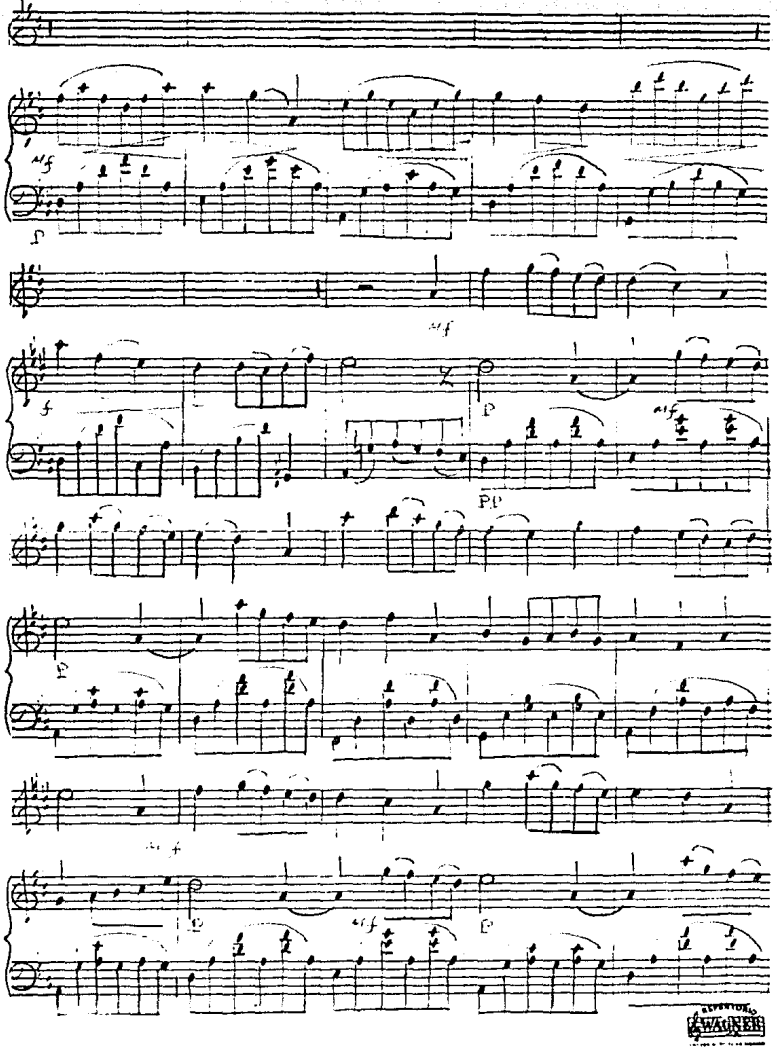
Arrulladora

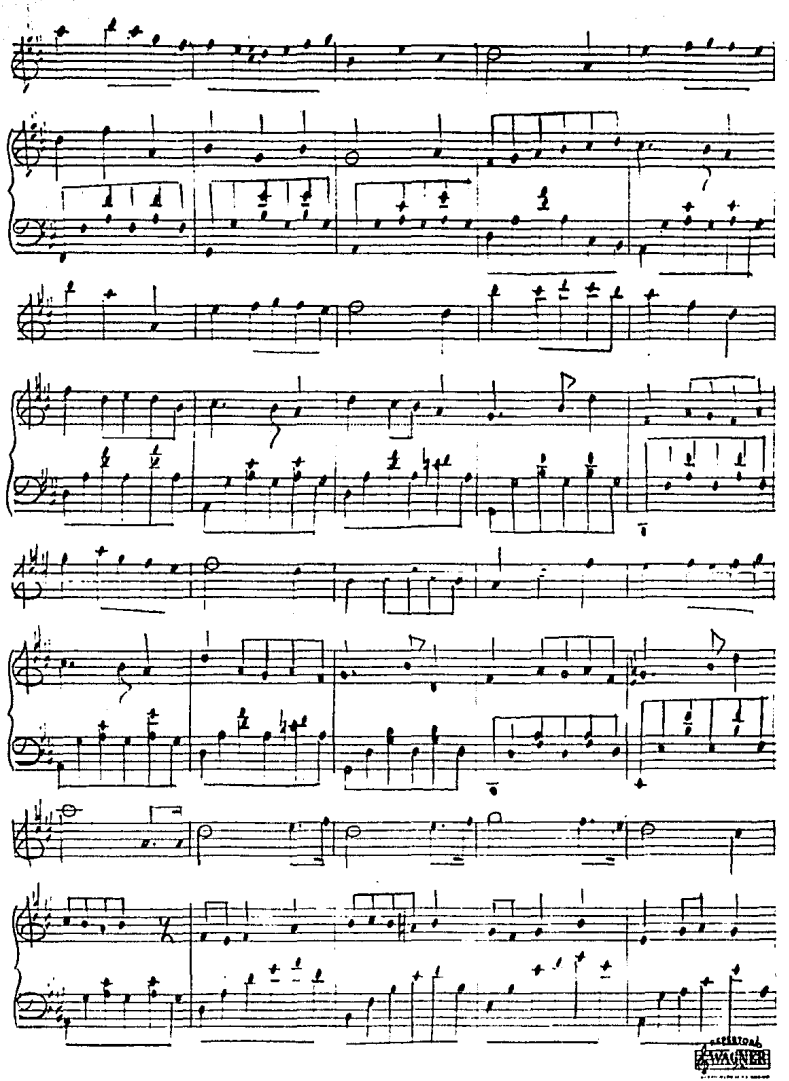
Andante ♩ = 80 Molto tranquillo

para Oboe y Piano

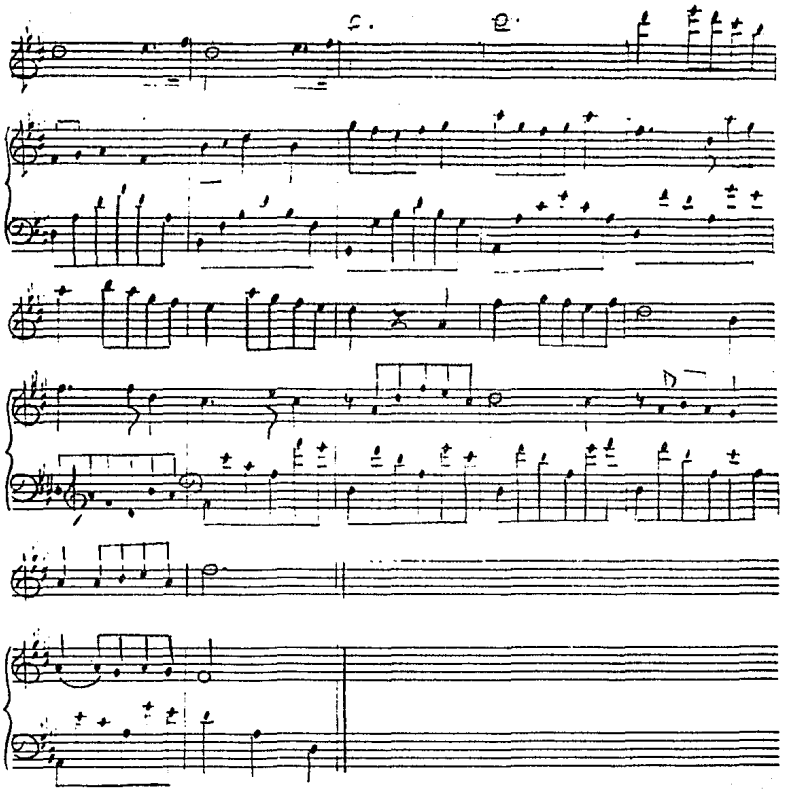


REPERTORIO
WAGNER


mf
p
mf
f
p
mf
pp
p
mf
p
mf
p



REPERTORIO WAGNER



Marcha Festiva

♩.=108 Allegro Moderato

Flauta

Flauta

Clarinete en Si♭

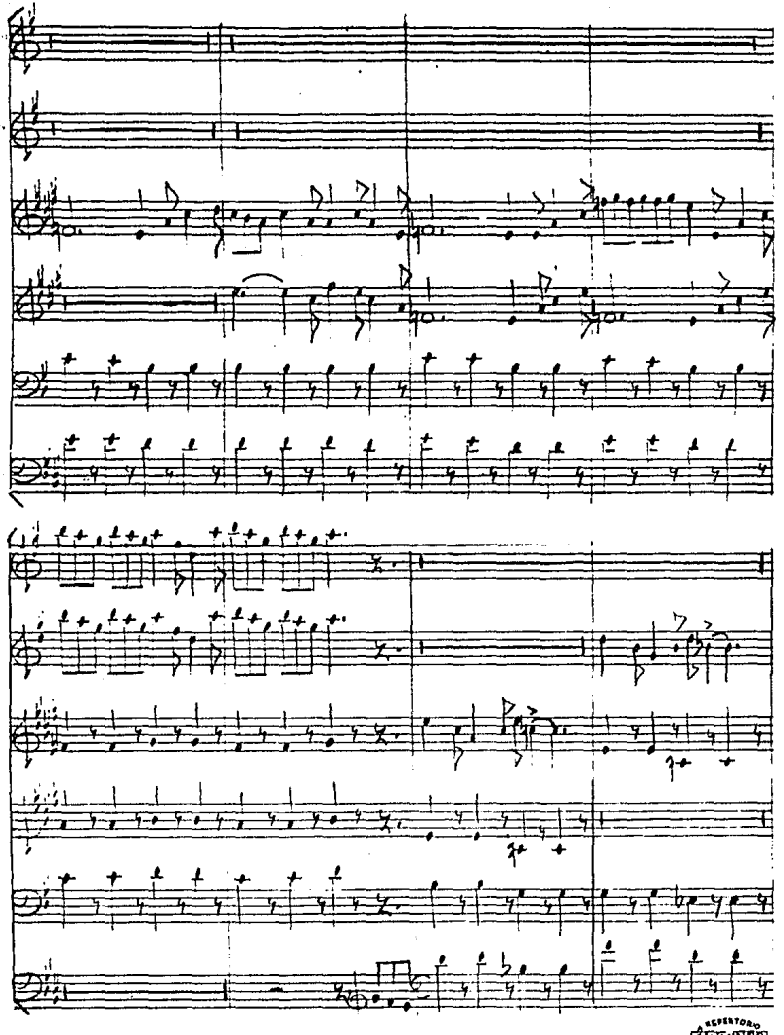
Trompeta en Si♭

Fagot

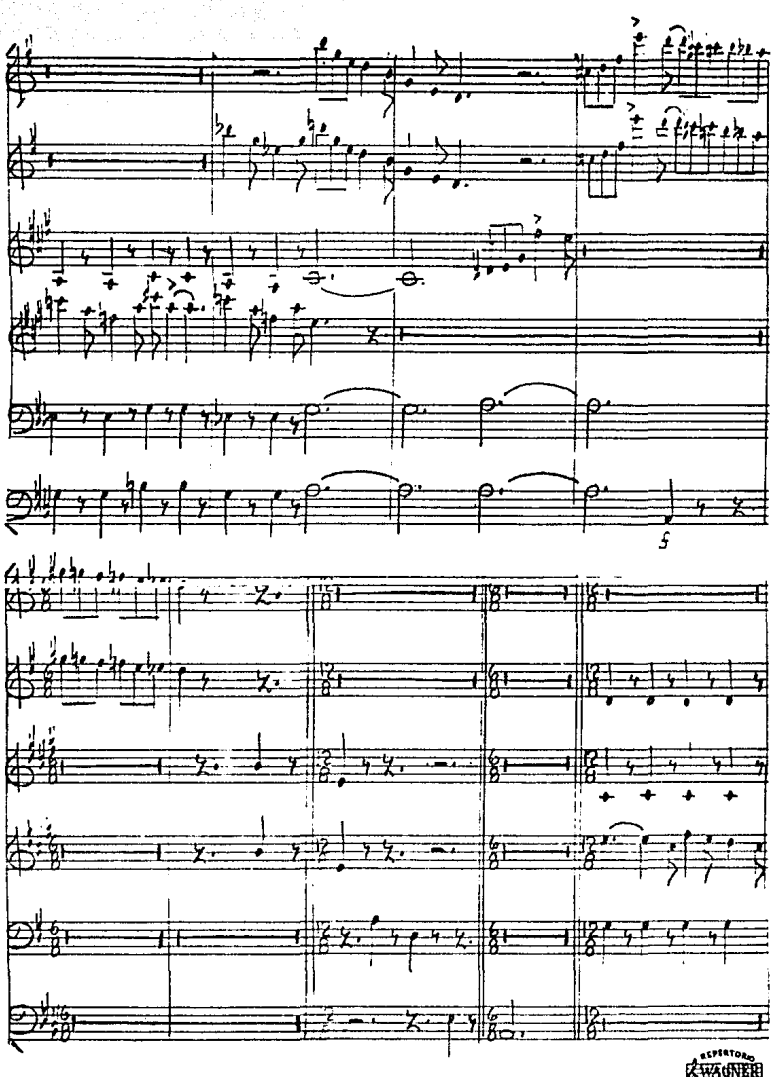
Trompa

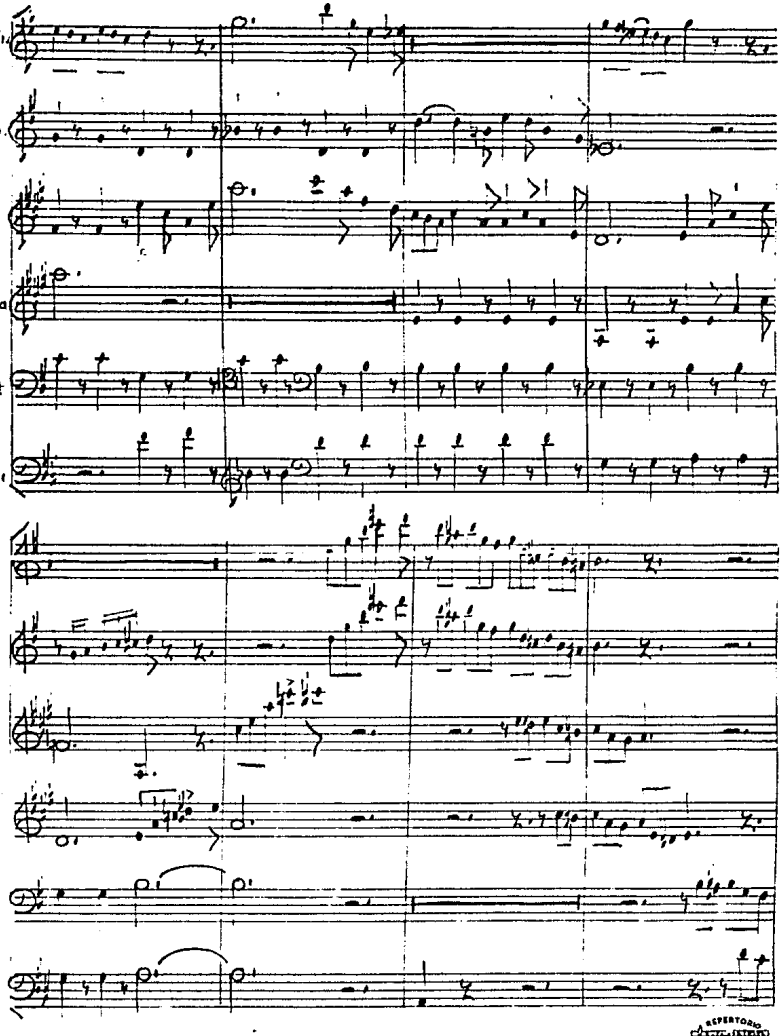
tempo di Marcha

REPERTORIO LAWRENCE

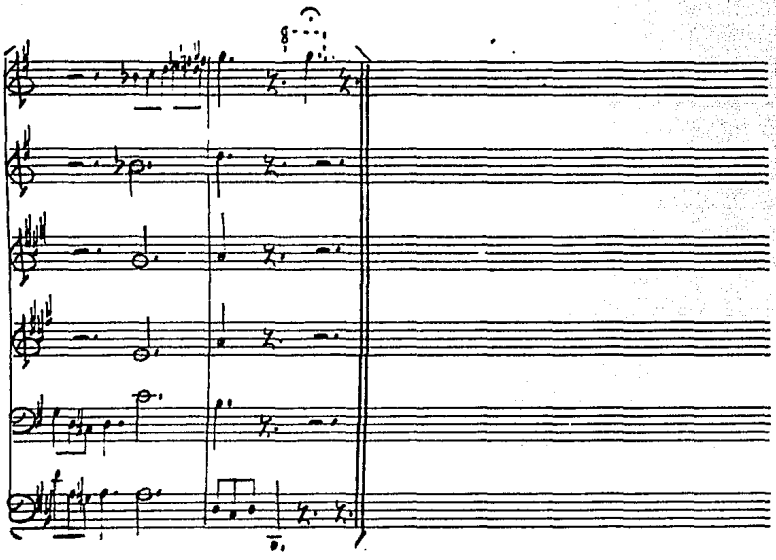


REPERTORIO AWAINER


5
REPERTORIO WAGNER



REPERTORIO WAGNER



INDICE

	Pag
• Cuarteto Una broma musical para clarinete en si b, trompeta en do, fagot y violoncello.	6-11
• Duo Minuetto de los llorones para violin y violoncello o flauta y fagot	12-13
• Duo Humoreska para violoncello o fagot y piano	14-16
• Trio Feliz Cumpleaños para oboe, fagot y viola	17-19
• Cuarteto El Pizzicato y sus amigos para Cuarteto de Cuerdas	20-25
• Cuarteto Juguetimento para Cuarteto de Cuerdas	26-32

• Trio
Una caricatura musical de escenas infantiles.
Los tres curiosos _____ 33-35
para
flautin, clarinete en si b y trompa

• Duo
Burlesca _____ 36
para
oboe y fagot

• Duo
En el rodeo
Danza de vaqueros _____ 37-41
para
violoncello y piano

• Cuarteto
Minueto Clasico _____ 42-47
para
Cuarteto de Cuerdas

• Cuarteto
Swing on red
Los pequeños jazzistas _____ 48-52
para
trompeta en si b, clarinete en sib
fagot y trompa

• Quinteto
Feeling Times _____ 53-59
(Momentos sentimentales)
PARA
2 trompetas en si b, clarinete en si b
sax ctra en mi b, sax tenor en sib
y trombon tenor en sib.

• Duo
Meditaciones _____ 60-61
para
flauta trasversa y fagot

• Cuarteto
Marcha del niño jugueton _____ 62-66
para
corneta en si b, trombon tenor en si b
tuba tenor en si b y tambor militar.

• Sexteto
El Retoño---------- 67-72
para
2 flautas traversas, oboe, clarinete en si b,
trompeta en si b, fagot y trompa.

• Duo
Nocturno navideño---------- 73-77
para
violin y piano

• Quinteto
El Llanto---------- 78-79
para
oboe, violin viola,
violoncello y fagot.

• Sexteto
La Familia Grossi---------- 80-88
para
violin concertante, violoncello concertante
violin I ripieno, violin II ripieno,
viola concertante y ripieno
violoncello ripieno y bajo)

• Duo
Arrulladora ---------- 89-93
para
oboe y piano

• Sexteto
Marcha festiva---------- 94-98
para
flautin, flauta, clarinete en si b
fagot y trompa.