

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional de Música

**GRABACIÓN DE MÚSICA MEXICANA
DE LOS SIGLOS XX Y XXI**

Obras para flauta sola y ensambles

OPCIÓN DE TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA INSTRUMENTISTA – FLAUTA TRANSVERSA
PRESENTA

Olivia Diana Abreu Goodger

Asesor: Gustavo Martín Márquez

México, D. F.

Noviembre de 2005

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

Música mexicana... ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando leemos o escuchamos este término?

¿Indigenismo, folklorismo, nacionalismo, modernismo? ¿Música experimental, aleatoria, electrónica, contemporánea?

¿Serán acaso los colores? ¿Colores vivos, rojos, anaranjados, morados?

¿Será acaso la riqueza que posee nuestro país en historia, en personajes y en cultura?

Pues México, definitivamente, es un país rico... y su música su vívido reflejo.

Agradecimientos...

A Gerónimo Mendoza, un apoyo incondicional.

A mi maestro, Horacio Puchet, el culpable de mi afición por la música latinoamericana.

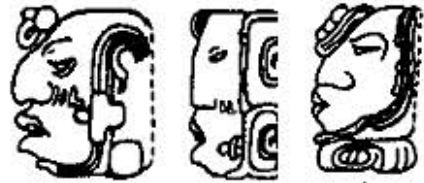
A mi asesor, Gustavo Martín, que ya tuvo que soportar una de mis crisis de histeria.

A mi familia:

- mi mamá, mi primera maestra en el amor hacia la música,
- mi papá, que me enseñó a hacer las cosas siempre lo mejor que se puede,
- mis abuelos, que insisten en que soy la mejor flautista del mundo,
- mis hermanos, que después de algunas asistencias obligadas a mis conciertos, terminaron por aceptarlo y disfrutarlo... espero.

A los intérpretes que me ayudaron a realizar esta grabación, por sus horas de desvelos.

A los compositores, que ya me han de soñar por estarles pidiendo tanta información.

Índice

MÚSICA MEXICANA DE LOS SIGLOS XX Y XXI. Obras para flauta sola y ensambles.....	5
¿Cómo empezó todo?.....	6
Un poco de historia.....	7
De las obras.....	9
De los compositores.....	14
Rafael de Paz.....	14
Diana Syrse Valdés Rosado.....	15
Gustavo Martín Márquez.....	16
José Francisco Cortés Álvarez.....	17
Ana Leticia Cuen López.....	18
Carlos Jiménez Mabarak.....	19
Leonardo Mortera Álvarez.....	20
Susana Murias de Alba.....	21
Horacio Uribe Duarte.....	22
Directorio.....	24
Bibliografía.....	26

MÚSICA MEXICANA DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Obras para flauta sola y ensambles

RAFAEL DE PAZ (1903-1983)	[1] <i>Divertimiento</i> para flauta, oboe, clarinete y fagot (1963)	4'08
DIANA SYRSE VALDÉS 1984	[2] <i>Mariposas</i> para flauta sola (2004)	3'21
GUSTAVO MARTÍN 1970	<i>Tres imágenes</i> para trío de flautas (2001-2003)	
	[3] - Rielando	2'14
	[4] - Danza	5'35
	[5] - Nocturnal	6'02
JOSÉ FRANCISCO CORTÉS 1983	[6] <i>Dudas</i> para flauta sola (2003)	6'20
LETICIA CUEN 1971	[7] <i>Nostalgia</i> para flauta alto (1993)	3'03
CARLOS JIMÉNEZ MABARAK (1916-1994)	<i>Cinco piezas</i> para flauta y piano (1965)	
	[8] - Alegoría del perejil	2'02
	[9] - La imagen repentina	0'33
	[10] - Nocturno	1'28
	[11] - El ave prodigiosa	1'51
	[12] - Danza mágica	1'56
DIANA SYRSE VALDÉS	[13] <i>Beldad y fuerza</i> para flauta y piano (2002)	3'09
	<i>Tres piezas para quinteto de alientos</i> (2005)	
	[14] - Hormigas	1'41
	[15] - Tráfico en la ciudad	1'15
	[16] - La campaña	1'15
LEONARDO MORTERA 1969	[17] <i>Preludio</i> para flauta y piano (2001)	1'18
SUSANA MURIAS 1974	[18] <i>Trío</i> para flauta, violoncello y piano (2000)	3'28
HORACIO URIBE 1970	[19] <i>Vocalise</i> para flauta y piano (2002)	4'40
DIANA SYRSE VALDÉS	[20] <i>Astral</i> para flauta sola (2004)	2'18
JOSÉ FRANCISCO CORTÉS	[21] <i>Fantasia quasi Foxtrot</i> para quinteto de alientos (2005)	3'18

Total: 60'55

¿Cómo empezó todo?

Uno de los sucesos más afortunados para mí en la Escuela Nacional de Música fue el haber tomado clases de Análisis con la Dra. Gabriela Ortiz. Un día se me ocurrió comentarle que tenía una obra para flauta sola que me gustaría tocar en clase. Qué obra fue realmente no tiene importancia, pero sí el hecho de que reunió a todos sus alumnos, y la toqué dos veces para que pudieran analizarla. Casualmente sus estudiantes estaban escribiendo piezas para flauta sola, gracias a un taller que impartió el gran flautista de música contemporánea Alejandro Escuer. Así que cuatro de ellos me preguntaron si podría tocar sus piezas. *¡Pues claro! Si esto es lo que yo siempre he querido hacer. Para eso estamos aquí los intérpretes, ¡genial!* Y de ahí comenzó una relación muy estrecha, sobre todo con dos de ellos, Diana Syrse y Francisco Cortés, “Panchito”.

Una vez decidido que lo que más me gustaría hacer como opción de titulación sería la grabación de música mexicana inédita, caí en la cuenta de en qué me había metido: *¿De dónde demonios voy a sacar UNA HORA de música mexicana inédita para flauta? Bueno, que no cunda el pánico, debe haber compositores jóvenes por todas partes, buscando quien grabe sus obras.* Y después de buscar aquí y allá (por supuesto empezando por los alumnos de Gaby Ortiz) me di cuenta que ya tenía suficiente material para hacer hasta dos discos. Y así fue como comencé a grabar, con ayuda de mucha gente, este disco. Cuando me enteré que ya no tenía que ser necesariamente inédito, agregué las “Cinco Piezas” de Carlos Jiménez Mabarak y el “Divertimiento” de Rafael de Paz.

Finalmente, he aquí una grabación de una hora de música mexicana casi inédita, con obras de 9 compositores, sólo dos de ellos muertos, una viviendo en París, un cellista, dos profesionistas y tres estudiantes.

Un poco de historia

Desgraciadamente no se tienen datos específicos ni completos acerca de la música mexicana antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, existen instrumentos, códices y gran cantidad de fuentes que indican que la música jugaba un papel primordial en la sociedad prehispánica.¹

En la época virreinal los elementos que sobrevivían de la música indígena se combinaron con aquellos traídos por los españoles. Se introdujo la escritura musical y las prácticas europeas, mas no fue muy intensa la vida musical:

Los virreyes vinieron a la Nueva España como funcionarios de la madre patria, preocupados en primer término de resolver los arduos problemas sociales y económicos de su administración, y muchos de ellos ocuparon su cargo durante un tiempo demasiado reducido para poder arraigar fuertemente en el país e identificarse hasta con sus necesidades culturales.²

La música instrumental como género independiente era prácticamente desconocida. La música dependía de la Iglesia, que la patrocinaba y dictaba los cánones a seguir. “Al iniciarse la Independencia, el indio músico había perdido su posibilidad de inserción en el nuevo esquema social, en tanto que su música original se retiró a los pueblos, a las rancherías y a la marginación.”³

Después de la Independencia, se dejaron de importar conocimientos y maestros. La técnica se volvió deficiente a causa de la falta de información. Empezaron a escasear los profesores competentes y los músicos profesionales. Surgió el amateurismo, sobre todo en las clases sociales altas. Al alejarse del modelo cultural español, se trataron de asimilar las tendencias más importantes en el pensamiento y el arte europeos. La música de salón se convirtió en la forma más común de composición en México.

A principios de la segunda década del siglo XX surgió una nueva concepción del arte: el nacionalismo. El indígena se volvió el centro de atención y se dio un “retorno” a las antiguas prácticas musicales. Destacan figuras como Manuel M. Ponce, José Rolón, Candelario Huízar, y más adelante Carlos Chávez con su *indigenismo*. Sin embargo, en algunos casos se llegó a una concepción extremista: negar radicalmente todo lo creado por generaciones inmediatas anteriores. No era una posición realista:

---

¹ Frisch, Uwe. pp. 7-8.

² Mayer-Serra, Otto. p. 30.

³ Moreno Rivas, Yolanda. *Rostros del nacionalismo...* p. 53.

¿cómo crear obras con los mismos elementos que hacían nuestros antepasados indígenas, si no se tenía un registro específico de cómo era la música en esa época? Silvestre Revueltas dio una respuesta a esta situación con su *realismo mestizo*. Buscó expresar el México de nuestros días, con toda la mezcla de razas y civilizaciones distintas; utilizar la música de las generaciones actuales, la música que se escuchaba en las plazas y mercados, llevada a la sala de conciertos. De la misma generación de Chávez y Revueltas, nacido unos cuantos años más tarde, encontramos a **Rafael de Paz**.

El movimiento nacionalista permitió a México encontrar su originalidad dentro del ambiente internacional. Se enriquecieron las técnicas y se renovó la temática. México era ahora un país moderno, con características propias. Pero como todo periodo artístico y cultural, llegó el momento en que los temas nacionales ya no tenían el mismo significado y se empezaron a buscar nuevos medios de expresión.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se dio un nuevo giro a la música mexicana. El nacionalismo perdió su fundamento ideológico y el apoyo económico estatal. El nuevo camino ahora sería el internacionalismo: participar en el movimiento general de la Vanguardia. Empezaron a surgir nuevas corrientes, una vez más con influencia europea, pero ahora conscientemente, con un propósito y una idea bien definidos: surgió la "bi" y politonalidad, el microtonalismo con Julián Carrillo, la atonalidad traída por Halffter, en sus diferentes acepciones (dodecafonismo y serialismo), y llevada a su máxima expresión por figuras como **Carlos Jiménez Mabarak**. Se inició la práctica de música aleatoria, música concreta y música electrónica. Diez años más tarde, se daría una consolidación de todo lo anterior, con la fundación de diversas orquestas, salas de concierto, y foros y festivales dedicados a la difusión de música nueva.

En los 80's se dio una expansión instrumental con el uso de las nuevas técnicas, las llamadas técnicas contemporáneas. Mario Lavista, con su *Canto del Alba* para flauta sola amplificadas, tiene un lugar importantísimo en el repertorio flautístico del siglo XX, por ser una de las primeras obras para el instrumento en utilizar este tipo de lenguaje.

Después de todo este auge de corrientes, técnicas y estilos... un regreso al tonalismo, una rebelión en contra de la pluralidad y dificultad del arte, con el posmodernismo, que tenía como meta crear música "accesible" y audible, y dio lugar a lenguajes tan extremadamente opuestos a lo anterior, como el minimalismo.

Finalmente, llegamos al siglo XXI, con un eclecticismo e individualismo que casi se podría decir que existe una corriente por compositor. Más que decadencia, yo lo llamaría riqueza. Una riqueza tal que en cada escuela, en cada estado del país empiezan a surgir nuevas mentes, capaces de desarrollar su propio camino a seguir, con el único objetivo común de ser mexicanos, de hacer música mexicana. Y es así como surge esta grabación, con estilos tan diferentes como cada uno de los compositores. Desde el nacionalismo de Rafael de Paz y las *Cinco piezas* dodecafónicas de Carlos Jiménez Mabarak, hasta los compositores más jóvenes, como Susana Murias, Francisco Cortés o Diana Valdés. Donde cada uno tiene su lugar y su razón de existir y de ser escuchados.

De las obras

El ***Divertimiento*** de **Rafael de Paz** para cuarteto de instrumentos de aliento fue escrito en 1963. Sin hacer uso de ninguna melodía popular, logra a través de su propio carácter hacer alusión al mexicanismo característico de esa época. Es una pieza muy sencilla y a la vez bella, con un carácter alegre y jovial. Tiene una forma ternaria, donde dos partes rápidas envuelven una especie de vals romántico en un *tempo* más lento. El tema principal es expuesto por el clarinete, quien es imitado por el fagot, el oboe y por último la flauta. Lo mismo sucede después de la sección intermedia, en la reexposición, donde un desenlace corto y divertido finaliza la obra.

Olivia Abreu

Mariposas trata de describir el vuelo de la mariposa, creando un ambiente fantástico y misterioso. La idea surgió un día mientras iba caminando hacia mi casa. Cerca de ahí hay un lote baldío en donde crecen mariposas blancas; su simple presencia hace que el lugar tenga luz y vida dentro de un ambiente muy oscuro y descuidado.

La forma de la pieza es ternaria, la primera parte está en *tempo rubato* y la segunda es mucho más ágil y rápida (representando así el aleteo). Después viene un *tempo lento* (basándose en la imagen del lote baldío) y el tercero es nuevamente la presentación del tema principal en el que la mariposa se va. Uno de los aspectos más importantes es el color, un color que se encarga de la creación de atmósferas que contrasten entre sí.

La flauta transversa es ideal para este tipo de imagen porque es un instrumento de aliento que me permite crear sonidos que se asemejen a lo que podría ser el sonido del movimiento del aire producido por el vuelo de las mariposas.

Diana Syrse Valdés

Tres imágenes para trío de flautas está constituida por tres movimientos contrastantes, con una perspectiva que evoca o describe musicalmente diversas circunstancias. Para la pieza se usan exclusivamente flautas transversales en do. El manejo de las voces es frecuentemente contrapuntístico,

contemplando material melódico para los tres instrumentos en diversos registros. La obra fue escrita en el 2001, revisada en el 2003 y está dedicada a la flautista mexicana Alethia Lozano.

El primer movimiento, **Rielando**, está escrito de manera imitativa entre las tres flautas. Rielar es un término de uso poético que se refiere a la luz trémula que brilla. Por ende, Rielando implica “agua rielando”. En particular, la referencia más directa sería el rielar de la luz vespertina en un lago o en el mar. El ambiente de este movimiento es sereno, pero a la vez activo, y esto se manifiesta con el uso de octavos constantes en un compás de cinco octavos.

La **Danza** está estructurada en forma rondo. El inicio es enérgico yailable. Este material se presenta nuevamente a lo largo del movimiento con algunas variaciones melódicas y finalmente de manera sintetizada. Las partes intermedias son contrastantes. Una de ellas es lírica y volátil y la otra evoca una imagen tierna o infantil.

El movimiento final, **Nocturnal**, integra en realidad dos partes independientes. Inicialmente un adagio de carácter coral, cuyo ambiente es completamente contemplativo. Para esta sección la palabra nocturnal se remite a la paz que puede ubicarse internamente en un momento de meditación serena. La segunda parte evoca directamente el bossa nova brasileño, y aquí la palabra nocturnal evoca la dicha del final del día, la festividad de la noche. Dos flautas plantean un ostinato sobre el que canta otra flauta. El movimiento cierra con una sección rápida y brillante.

Gustavo Martín

Dudas para flauta sola empieza tímida e insegura... hay una duda, suspensión del juicio e incertidumbre de la conciencia. Es necesaria una respuesta y de forma ágil comienza su búsqueda. Empiezan a surgir ideas, pero ninguna soluciona el problema, sólo son dudas y más dudas que se enfrentan a un universo inmenso, que sólo contempla mientras calla sus respuestas. Eso genera angustia, pero también es el motor del pensamiento, de la vida y de esta pieza, aunque la duda inicial tal vez nunca sea resuelta.

José Francisco Cortés

Esta pieza utiliza algunas técnicas extendidas de la flauta, como *frullato*, *pizzicato* (al principio y final), sonido eólico, *slap tone*, la combinación de voz y sonido de la flauta, y *bending* (modificar la altura del sonido abriendo y cerrando la embocadura). Cada una de estas técnicas tiene una función específica dentro de la obra, que a la vez cuenta con diversas secciones con caracteres diferentes, que dan la sensación de indecisión propia del título. **O. A.**

Nostalgia para flauta en sol es una pieza compuesta en el marco de mis estudios de composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. A la fecha, ha sido interpretada por los flautistas mexicanos Guillermo Portillo, Luz Arcelia Suárez y Miguel Ángel Villanueva.

Leticia Cuen

Nostalgia está escrita en forma ternaria. La primera parte es una melodía de carácter triste y nostálgico, como su nombre lo indica. En la parte intermedia el tema se desarrolla y aparecen algunos cambios de compás que le dan un carácter más ágil. Empieza a crecer en intensidad y registro, hasta regresar al tema inicial, y disolverse resignadamente. **O. A.**

Las **Cinco Piezas** para flauta y piano de **Carlos Jiménez Mabarak** fueron creadas por encargo de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, S. A., en 1965. Están dedicadas al flautista Gildardo Mojica y fueron estrenadas el 8 de agosto de 1966. Son un claro ejemplo de la técnica serial dodecafónica en el ámbito de la música de cámara, con un estilo muy creativo, donde cada una de las piezas tiene su carácter bien definido.

La primera pieza, *Alegoría del Perejil*, marca la “serie original”, que a través de los siguientes movimientos sufrirá los cambios típicos de esta técnica compositiva: transposición, inversión y retrógrado invertido. *La Imagen Repentina*, como su nombre lo indica, es un movimiento muy corto que tiene elementos de imitación entre la flauta y el piano. El *Nocturno* es el movimiento más lento, marcando el contraste con los demás. *El Ave Prodigiosa* es el único movimiento que mantiene el mismo compás, $\frac{3}{4}$. Sin embargo, tiene un carácter bastante libre, con una pequeña *cadenza* de la flauta antes del final. Por último, la *Danza Mágica* tiene un carácter muy rítmico, básicamente con dos *tempi* diferentes (*Allegro* y *Poco meno mosso*) bien delimitados.

Yolanda Moreno Rivas, en su libro *La composición en México en el siglo XX*, habla de la técnica dodecafónica de la siguiente manera:

[...] tal parece ser que se designara la fórmula mágica que asegura la entrada incontrovertible a la modernidad. [...] Nada más lejos de ello; el serialismo es una técnica, una sistematización del discurso musical y, como lo demuestran fehacientemente multitud de obras fallidas, su uso no garantiza nada. Existe música serial académica o libre; tediosa o interesante; conmovedora o cerebral; imaginativa o simplemente fea. [...] La sustancia emocional y sensual de la música seguirá siendo tarea del compositor.⁴

He aquí cinco piezas interesantes, imaginativas y bellas, donde definitivamente Jiménez Mabarak ha sabido impregnar la música de una sustancia emocional cautivadora.

Olivia Abreu

Beldad y Fuerza es una obra modal de carácter ligero y con un cierto aire impresionista. Su forma es ternaria y en la mayor parte de la pieza la flauta tiene la melodía principal. Fue una de mis primeras obras para flauta transversa y está escrita libre a la imaginación. Esta fue una de las obras seleccionadas para participar en el Encuentro de Mujeres en el Arte 2006 en Italia.

Diana Syrse Valdés

Tres piezas para quinteto de alientos. El quinteto se divide en tres movimientos. El primero, **Hormigas**, comienza con el fagot en notas muy cortas dando un carácter ligero que pretende crear una imagen muy fragmentada de la ciudad cuando apenas está despertando. Con la entrada del oboe, el clarinete y finalmente la flauta, poco a poco se va llenando de gente y movimiento, que se diluye, regresando a la melodía del fagot.

---

⁴ p. 83.

El segundo movimiento, **Tráfico en la ciudad**, es una conversación entre tres automovilistas en medio del pesado y tedioso tráfico de la ciudad. Por otra parte, es una obra hexáfona que simula los cláxones y la gente dentro de los autos que comienzan a platicar entre sí, para que al final, entre notas agudas y disonantes, dos de los tres coches que intervienen intenten cerrarle el paso al tercero.

El tercer movimiento está dedicado a una de las etapas más divertidas de mi juventud, es una pieza que simboliza una pequeña ciudad dentro de mundo fantástico que he encontrado en los llamados juegos de rol. Es un movimiento que contrasta con los otros dos en cuanto al lenguaje que utilizo, y al mismo tiempo se relaciona con ellos ya que su nombre, **La Campaña**, se refiere a un grupo de gente que viaja en un mundo diferente al nuestro en una realidad paralela a la que vivimos y es ésta una pequeña ciudad sin tráfico y sin aglomeración a la que estamos acostumbrados.

Diana Syrse Valdés

El **Preludio** original fue escrito para piano y es parte de una serie de seis preludios compuestos durante la carrera de Composición en el Taller del Mtro. Federico Ibarra Groth. Existe la versión para flauta y piano e incluso una orquestación que se estrenó en agosto de 2005. Es un preludio en el sentido estricto, de forma monotemática y de carácter melódico. Tiene una duración breve y es muy claro en cada una de las presentaciones del tema. Yo siempre lo denominé como Preludio Pos-Romántico, y está dedicado a mi dentista, el Dr. Víctor Esponda, cuya hija es flautista.

Leonardo Mortera

El **Trío para flauta, violoncello y piano “un cálido diálogo para tres instrumentos”** como su nombre lo indica, pretende crear un diálogo cordial o hasta cierto punto tierno entre los tres instrumentos. Su forma monotemática permite un desarrollo del tema a través de los instrumentos, el cual inicia con el violoncello a modo de introducción donde es interrumpido por el piano para empezar a crear una atmósfera o fondo armónico para el desarrollo del tema, que a su vez es retomado por la flauta, pero ésta vez con diferente intención, es decir, presentándolo de manera más amplia. Inmediatamente después, es relevado por el cello mientras la flauta contrapuntea a éste. A continuación, el piano entra solo con una nueva melodía que desemboca en el tema principal pero en modo menor, el cual es presentado con el piano solo. Posteriormente se incorporan la flauta y el cello con un contrapunto imitativo que se desarrolla y finaliza en un clímax. Después de un reposo se retoma el segundo tema que pretende hacer una sección conclusiva y prepara el final donde la flauta canta sólo la primera frase del tema inicial.

Existen también las versiones para flauta, oboe y piano, y flauta, clarinete y piano.

Susana Murias

Vocalise originalmente fue compuesta en 2002 para soprano y piano dentro del programa de intercambio de residencias artísticas México-Canadá en The Banff Centre for the Arts. El punto de partida es una serie de variaciones armónicas sobre una melodía modal interpretada por primera vez como solo, posteriormente en unísonos para hacer de cada vuelta el color armónico más complejo. Un hilo conductor de la obra es que al principio la melodía suena misteriosa y ambigua para transformarse paulatinamente

en una armonización expresionista y saturada. La pieza original fue estrenada en Washington D.C. por la soprano Patrice Michaels y la pianista Ana Cervantes en 2003. La revisión y versión para flauta fue realizada para Olivia Abreu en 2004.

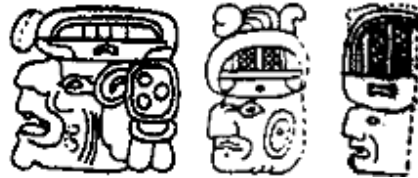
Horacio Uribe

Astral fue comisionada por la flautista Olivia Abreu para ser tocada como *encore* en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México en el año de 2004. Es una pieza corta que trata de simular el parpadeo incesante de las estrellas que se ven desde la Tierra. Es modal y se caracteriza por tener un carácter expresivo y libre, dejando así al intérprete mostrar parte de sí mismo dentro de la obra.

Diana Syrse Valdés

Inspirada en el Fox-trot estadounidense, la **Fantasía quasi foxtrot** tiene una forma completamente libre en la que convergen pasajes tonales y consonantes, con otros mucho más cromáticos y disonantes. Es una pieza de constantes contrastes que dan como resultado, sin mayores pretensiones, un ambiente colorido, desenfadado, ligero y divertido.

José Francisco Cortés

De los compositores

RAFAEL DE PAZ (1903-1983)

Marimbista y compositor, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llegó a México en 1924 contratado por la Marimba Guatemalteca de los Hermanos Barrios para tocar durante las funciones de cine mudo. Cinco años después se integró a la Orquesta Típica Torreblanca. Fue director musical de la compañía discográfica RCA Víctor Mexicana y colaboró en la musicalización de algunas películas como *En un burro tres baturros*, *Águila o sol* y *El gendarme desconocido*. Trabajó además como arreglista de la Editora Mexicana de Música Internacional y fue asesor técnico del Departamento de Derecho de Autor dependiente de la SEP. En 1981 recibió el Premio Chiapas en reconocimiento a sus 50 años de labor musical.

Obras con flauta:

- *Divertimiento*, para cuarteto de instrumentos de aliento (1963) – flauta, oboe, clarinete y fagot

DIANA SYRSE VALDÉS ROSADO
1984

Hija de padres músicos, inició sus estudios a los ocho años de edad en el Centro de Iniciación Musical de la Escuela Nacional de Música. Participó en el coro de la Mtra. Patricia Morales así como el de la *Schola Cantorum de México* con quienes realizó varias giras por el extranjero y alrededor de la república, ayudándole a su afán creativo y su gusto por la música vocal. En el año 2000 estudió el ciclo Propedéutico en la ENM de la UNAM con el Mtro. Luis Pastor y posteriormente con la Mtra. Leticia Armijo. En el 2003 inició la Licenciatura en Composición con la Dra. Gabriela Ortíz, con quien estudia actualmente. Participó en el XII Encuentro Universitario de Flauta Transversa que se presentó en febrero del 2004 en la ENM. Sus obras han sido ejecutadas en radio y en diversas salas del Distrito Federal, incluyendo la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Además, se han presentado en la *Fondation Deutsche de la Meurthe* y la *Maison Heinrich Heine*, de la *Cité Internationale Universitaire de Paris*, Francia. Recientemente fue ganadora del primer lugar en composición del concurso de Mujeres en el Arte (COMUARTE) para participar en el X Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte 2006. Actualmente tiene 21 años y estudia el quinto semestre de Licenciatura en Composición en la ENM.

Obras con flauta:

- *Beldad y Fuerza* (2002) – flauta y piano
- *Yuna´s Suite* (2003) – dos vibráfonos, dos flautas, arpa y piano
- *Astral* (2004) – flauta sola
- *Mariposas* (2004) – flauta sola
- *Tres piezas para quinteto de alientos* (2005)
- *Krinn* (2005) – quinteto de alientos

GUSTAVO MARTÍN MÁRQUEZ
1970

Nació en la Ciudad de México. Realizó sus estudios de Licenciatura en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Enrique Marmissolle e Ignacio Mariscal. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Carnegie Mellon University con Anne Martindale-Williams y David Premo. Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento, realizó dos diplomados en música de cámara con el Cuarteto Latinoamericano, así como estudios de violoncello con Slava Ponomarev y Mary Hellen Blossom.

Sus actividades se concentran principalmente en el ámbito de la música de cámara, en el que se presenta continuamente con diversos ensambles y combinaciones instrumentales. Ha grabado música mexicana para cuarteto de cuerdas para la *Deutsche Welle* de Alemania. Fue becario del FONCA y miembro fundador del *Trío de Cuerdas Coghlan* (grabando "Para los kioscos, fuentes, globos y arboledas" para URTEXT) y del *Ensamble Acústico Arcana* (con quienes grabó el CD "Lúdicamente"). Participa regularmente con miembros de *La Fontegara* interpretando repertorio con clavecín y fortepiano del los siglos XVII y XVIII. Su más reciente grabación, *Canto de Estío*, integra obras para violoncello de compositores mexicanos en ensamble con guitarra y con piano.

Como compositor, ha musicalizado dos obras teatrales y su catálogo de obras incluye piezas para diversos ensambles de cámara y algunas obras vocales. Es artista exclusivo de URTEXT *Digital Classics* y se desempeña como profesor de carrera de tiempo completo en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

Obras con flauta:

- *Tres imágenes* (2001-2003) – trío de flautas
- *Entrada y Fuga* – flauta sola
- *Reflejos* – flauta y guitarra (or. para trompeta y piano)

JOSÉ FRANCISCO CORTÉS ÁLVAREZ
1983

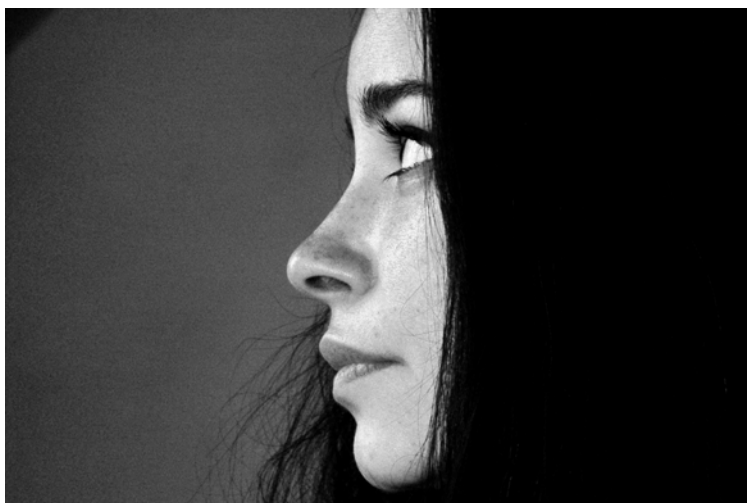

Inició sus estudios musicales a temprana edad en Yamaha de México. En 1992 ingresó al grupo de *Niños Compositores* (JOC) de dicha institución. De 2000 a 2003 cursó el ciclo Propedéutico en Composición Musical en la Escuela Nacional de Música con el Mtro. Luis Pastor, y actualmente cursa en el mismo plantel el quinto semestre de la Licenciatura en Composición Musical con la Dra. Gabriela Ortiz. Ha realizado estudios de piano con el Mtro. Arturo Uruchurtu y la Mtra. Ninowska Fernández-Brito. Sus obras se han tocado en diversas salas como la *Julián Carillo* de Radio UNAM, la *Manuel M. Ponce* del Palacio de Bellas Artes, el *Harris Concert Hall* en Aspen, E.U., la *Fondation Deutsch de la Meurthe* en París, Francia, la *Xochipilli* de la Escuela Nacional de Música, entre otras. En 2003 fue seleccionado en el *Primer Concurso Universitario Narraciones Extraordinarias* organizado por la Escuela Nacional de Música y recientemente en otro concurso organizado por Frecuencia Records del cual se editará un disco. Con el apoyo del FONCA fue comisionado por el Mtro. Luis Mora para componer una obra para clarinete y piano. Su obra *Lepidópteros* fue seleccionada para una lectura por la *American Academy of Conducting Orchestra*. Hizo la música para el cortometraje *Confía en Mí*. Recibió una beca para asistir el verano pasado al *Aspen Music Festival and School* para estudiar composición con Steven Stucky.

Obras con flauta:

- *Ahí Sigue* (2003) – flauta, oboe, clarinete, cello y piano
- *Dudas* (2003) – flauta sola
- *Fantasía quasi Fox-Trot* (2004) – quinteto de alientos
- *Corazón Habaneroso* (2005) – 2 arpas y flauta
- *Variaciones sobre el Verbo “Elegir”* (2005) – quinteto de alientos
- *Lepidópteros* (2005) – orquesta

ANA LETICIA CUEN LÓPEZ
1971

Realizó sus estudios de Composición Musical en la ENM de la UNAM. La beca de Excelencia Artística (Gobierno Francés), así como la beca del Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero (FONCA), le permitieron obtener su diploma de DEA en Historia de la Música y Musicología, Opción Psicopedagogía de la Música en la Universidad de París IV – Sorbona, donde realiza actualmente un Doctorado. Fue profesora del Seminario de Música Experimental en el marco del Laboratorio de Creación Musical y del Seminario Internacional de Composición, dirigidos por el doctor Julio Estrada (1998-2002; ENM, UNAM). En 2002 y 2003, participó en los proyectos pedagógicos de la Orquesta Nacional de Lorraine (Francia). Coordinó diferentes encuentros, jornadas, coloquios y seminarios latinoamericanos e internacionales en México. Asimismo, trabajó como organizadora de eventos musicales en la Embajada de Francia en México (1997-2000). Como musicóloga, ha participado en diferentes coloquios internacionales en Alemania (2003) y Francia (2004-2005) con el apoyo de la Universidad de París X – Nanterre, como miembro del equipo de investigación Psychomuse dirigido por el doctor Michel Imberty. Sus obras han sido interpretadas en las principales salas de concierto de México, así como en Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Bulgaria, Francia y Austria. Diferentes artículos le han sido dedicados en México y en Francia.

Obras con flauta:

- *Nostalgia* (1993) – flauta en sol
- *El despojo del alma* (1994) – quinteto de alientos
- *La barca de la muerte (Un llanto de soles desfallecientes en el alma)* (1996) – flauta, arpa y violoncello
- *Desencuentro* (1998-1999) – 2 flautistas (fls. piccolo, soprano, alto y bajo), 1 clarinetista (cl. piccolo, en si bemol y bajo), violoncello y contrabajo

CARLOS JIMÉNEZ MABARAK (1916-1994)

Nació en la Ciudad de México, el 31 de enero de 1916. Compositor, pianista y pedagogo, inició sus estudios musicales a los 8 años en Guatemala. Posteriormente estudió Humanidades en Santiago de Chile, donde continuó sus estudios de piano.

En 1932 su familia se trasladó a Europa. Se inscribió al Instituto de Altos Estudios Musicales y Dramáticos de Ixelles, Bélgica, donde obtuvo un primer premio de piano en 1936. Recibió clases de armonía y análisis en el Conservatorio Real de Bruselas, con Marguerite Wouters, y asistió a los cursos de Historia de la Música de Charles van der Borren en la Universidad Libre de la Capital Belga. En esa misma época obtuvo el título de Técnico en Radiotelefonía. Desde su regreso a México en 1937 colaboró como compositor y maestro en forma activa en el desarrollo de la vida musical de este país. Tomó clases de dirección de orquesta y orquestación con Silvestre Revueltas. De 1941 a 1956 fue profesor de Pedagogía Musical, Armonía y Composición en el Conservatorio Nacional de Música y miembro de la Comisión de Repertorio de Música Escolar del INBA.

La UNESCO le otorgó en 1956 una beca para estudiar dodecafonismo con René Leibowitz en París, y asistió como representante de México al Congreso Internacional de la Ópera en la Radio, Televisión y Cine, celebrado en Salzburgo.

No obstante las enseñanzas de todos sus magníficos maestros, la técnica definitiva de Jiménez Mabarak como compositor y orquestador, es más bien producto de su propio esfuerzo analítico de autodidacta.

En 1947 fue premiado por su *Cantata* para el Centenario de los Niños Héroes de Chapultepec. En 1954 y en 1968 recibió de la Academia de Cinematografía y de la Asociación Nacional de Periodistas los premios a la mejor música de cine. Se le considera el primer compositor en introducir la música concreta en México, en 1957. En 1967, su *Fanfarría* para instrumentos de metal y percusiones fue escogida para realizar la promoción musical y solemnizar las premiaciones de los Juegos Olímpicos de 1968. En 1972 fue designado agregado cultural de la Embajada de México en Austria, cargo al que renunció en 1974 para dedicarse por completo a su obra. En 1993 recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias, y al año siguiente fue designado compositor emérito del Sistema Nacional de Creadores. Ha sido uno de los más notables compositores de música para ballet que ha tenido México.

Jiménez Mabarak es un compositor muy prolífico y su producción abarca todos los géneros. Aporta a las corrientes musicales de México el ejemplo de una disciplina clásica, unida a una clara inquietud por las creaciones de la música contemporánea.

Jiménez Mabarak murió en Cuautla, Morelos, el 21 de junio de 1994.

Obras con flauta:

- *Cinco piezas* (1965) – flauta y piano
- *La ronda junto a la fuente* (1965) – flauta, oboe, violín, viola y cello
- *Divertimento* (1987) – quinteto de alientos

LEONARDO MORTERA ÁLVAREZ
1969

Estudió la Licenciatura en Composición y Técnico Profesional en Canto, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Además, realizó la carrera completa de Actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Dentro de su experiencia profesional, se cuentan tres años consecutivos de asesoría para el trabajo de Niños con Retos Múltiples por parte de la Hilton Perkins School for the Blind, en Massachusets, E. U. A. Domina el Sistema Braille, el sistema Braille Musical, así como el Lenguaje Signado de México.

Actualmente es académico de la Escuela Nacional de Música, donde imparte la cátedra de Análisis Musical a nivel Licenciatura. Es maestro de música para niños sordos en el Instituto Mexicano para la Audición y Lenguaje y Director del Centro de Integración Musical para Niños Ciegos "Con Los Ojos del Corazón". Además, es Director y maestro del Taller de Iniciación Musical CRESCENDO, que recibe a niños a partir de los dos años, en donde imparte las materias de Prácticas Instrumentales, Vocalización, Cantos y Juegos, Introducción a la lecto-escritura musical, Construcción de Instrumentos Musicales, Creación, narración y musicalización de historias infantiles, Iniciación al estudio de Piano, Flauta, Guitarra y Canto, así como Apreciación Musical para niños, jóvenes y adultos.

Ha sido distinguido con el Premio Internacional "Michael Samuelson Young Variety Award" (Los Ángeles, California), en reconocimiento a su dedicado servicio a los niños enfermos y discapacitados, el Premio al Mejor Servicio Social "Dr Gustavo Baz Prada 2002" Universidad Nacional Autónoma de México, por sus actividades dentro de la enseñanza musical infantil en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, y el Reconocimiento Nacional de Variety Club Internacional de México por la realización de cuentos para más de 1500 niños en más de 50 albergues, hospitales e internados, tanto en el centro como a lo largo de la República Mexicana.

Obras con flauta:

- *Preludio* (2001) – flauta y piano

SUSANA MURIAS DE ALBA
1974

Nació en la Ciudad de México el 27 de Diciembre de 1974. Inició sus estudios musicales en 1993 en la Escuela Libre de Música “José F. Vázquez”. Ingresó a la Escuela Nacional De Música de la UNAM en 1997 al ciclo Propedéutico y en el 2000 a la Licenciatura en Composición. Realizó sus estudios de piano con el maestro Arturo Uruchurtu; de composición, orquestación e instrumentación con los maestros Ulises Ramírez, Leonardo Coral y Ariel Waller, además de los cursos de música contemporánea con el maestro Alejandro Escuer.

Ha participado en diferentes conciertos de compositores de la ENM, así como en radio UNAM en un programa de alumnos de composición de la misma escuela. Ha sido integrante de distintas agrupaciones corales como el coro de la ENM con el maestro José Antonio Ávila, el coro *Cantus Hominum* que dirige el maestro Leonardo Villeda y en *Schola Cantorum de México* con el maestro Alfredo Mendoza. Su experiencia y gran interés en los coros le han permitido desarrollarse en la dirección coral. Actualmente dirige el coro de la parroquia de San Fernando (Centro histórico) y un proyecto para grabación de disco de éste con arreglos y obras de ella.

Actualmente se encuentra por terminar la licenciatura de composición. Se desarrolla en el campo docente impartiendo clases de enseñanza musical y como acompañante en la Dirección General de Preescolar y como profesora de piano y apreciación musical infantil en la Escuela de Iniciación Artística No. 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Obras con flauta:

- *Tres pequeñas piezas para flauta* (1999)
- *Trío para flauta, cello y piano* “un cálido diálogo para tres instrumentos” (2003)
- *Quinteto de alientos en Gm* (2004) – flauta, oboe, clarinete, corno y fagot

HORACIO URIBE DUARTE
1970

Nació en la Ciudad de México en 1970. De 1976 a 1979 y de 1983 a 1989 estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) con los maestros Ma. Antonieta Lozano, Víctor Rasgado, Juan Antonio Rosado y Enrique Santos.

De 1989 a 1995 realizó sus estudios de composición en el Conservatorio Chaikovsky de Moscú en la cátedra del Profesor Román S. Lediñov. También cursó las clases de Análisis y Forma con Yuri B. Borontzov, Armonía Contemporánea con Yuri Jolopov y Orquestación con Yuri M. Butzkó. En 1995 se recibió de dicho conservatorio obteniendo el grado académico de Maestro en Bellas Artes.

De 1994 a 1995 recibió una Beca de Apoyo para la finalización de estudios en el extranjero por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha recibido en dos ocasiones la beca del FONCA "Jóvenes Creadores", en sus emisiones 1996-1997 y 1998-1999.

En 1999 recibió el segundo lugar por su "Trío no. 1" en el concurso "Silvestre Revueltas" en la ciudad de Durango.

De 1995 a 2000 fue profesor de Composición, Formas Musicales y Orquestación en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. De 1996 a 2002 fue profesor de Composición, Contrapunto, Armonía y Orquestación en la Escuela Superior de Música del INBA.

De 1997 a la fecha sus obras han sido grabadas por artistas de primer nivel como el Cuarteto Latinoamericano y el ensamble Ónix para las compañías Quindecim y Urtext.

En 2000 recibió la medalla "Mozart" que otorga el Instituto Cultural Domecq y la embajada de Viena en México a jóvenes destacados en el ámbito de la composición musical. En 2001 su trabajo como compositor de música para teatro obtuvo un reconocimiento por parte de la Unión Nacional de Críticos de Teatro y Música.

Fue seleccionado como becario del programa de intercambio de residencias artísticas México-Canadá en The Banff Centre for the Arts, durante el otoño de 2002. Desde 2005 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Actualmente es maestro y coordinador del área de propedéutico de la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán.

Obras con flauta:

- *Por el Museo* (1996) – soprano, flauta, cello y piano (Sobre el poema homónimo de José Luis Rivas)
- *Trío no. 3* (2000) – flauta, oboe (corno inglés) y fagot
- *Aproximaciones al Son Huasteco* (2001) – flauta y piano
- *Vocalise* (2002) – flauta y piano (or. soprano y piano)
- *¡...De Expansiones y Auroras Boreales!* (2003) – cuarteto de flautas
- *Concierto para flauta y orquesta* (2003)

Directorio

José Francisco Cortés

Dirección: José María Olloqui #125, int. 1002, Col. Del Valle, C. P. 03100, México D.F.

Teléfonos: 5524-7720 y (044-55) 1139-0731

E-mail: franciscocortes306_11@yahoo.com

Leticia Cuen

Dirección postal en Francia (hasta 08/2006): Cité Internationale des Arts 18, rue de l'Hôtel de Ville, 75180, Paris Cedex 04, Francia.

Dirección permanente en México: Detroit #14, int. 1, Col. Noche Buena, Del. Benito Juárez, C. P. 03720, México, D. F.

Celular en Francia: (0033) 660-86-17-74.

E-mail: leti_cuen@hotmail.com

Gustavo Martín

Dirección: Mariposa #1111A, int. 104, Col. General Anaya, C. P. 03340, México, D. F.

Teléfono: 5605-5730

E-mail: goofym@servidor.unam.mx

Leonardo Mortera

Dirección: Segundo Retorno de Moctezuma #19, Colonia Coyoacán, C. P. 04000, México. D. F.

Teléfono: 5658-8455

E-mail: leofis@hotmail.com

Susana Murias

Dirección: Calzada de las Armas y eje 3 norte, Ed. 1B int. 101, Col. San Pedro Xalpa, C. P. 02710, México, D. F.

Teléfonos: 5352-9538 y (04455) 1131-3899

E-mail: sumuriasal@hotmail.com

Horacio Uribe

Dirección: Prisca Marquina #240 casa 7, Quintas del Sol, CP. 58080, Morelia, Michoacán, Mexico

Teléfono: (01443) 340-6467

E-mail: compouri@gmail.com

Diana Syrse Valdés

Dirección: Retorno 32 de Cecilio Robelo #17, Col. Jardín Balbuena, C. P.15900, México, D. F.

Teléfonos: 5785-6148 y (04455) 2862-1302

E-mail: syrcita@yahoo.com

Bibliografía

- CARREDANO, Consuelo. *Ediciones Mexicanas de Música. Historia y catálogo*. México, CENIDIM, 1994. 413 pp.
- CASARES, Emilio (director). *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. España, Sociedad General de Autores y Editores, 2000. 10 tomos.
- ESTRADA, Julio (editor). *La música de México*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986. 3 tomos.
- FRISCH, Uwe. *Trayectoria de la música en México*. México, Dirección General de Difusión Cultural / UNAM, Departamento de Música, 1970. 22 pp.
- MALSTRÖM, Dan. *Introducción a la música mexicana del siglo XX* ("Introduction to Twentieth Century Mexican Music", trad. Juan José Utrilla). México, Fondo de Cultura Económica, 1977. 252 pp.
- MAYER-SERRA, Otto. *Panorama de la Música Mexicana desde la Independencia hasta la Actualidad*. México, Fondo de Cultura Económica, 1941. 196 pp.
- MORENO Rivas, Yolanda. *Rostros del nacionalismo en la música mexicana. Un ensayo de interpretación*. 2ª ed. México, Escuela Nacional de Música, UNAM, 1995. 255 pp.
- MORENO Rivas, Yolanda. *La composición en México en el siglo XX*. México, Lecturas Mexicanas, 1996. 383 pp.
- SOTO Millán, Eduardo (compilador). *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto*. México, Sociedad de Autores y Compositores de Música / Fondo de Cultura Económica, 1996-1998. 2 tomos.
- TAPIA Colman, Simón. *Música y músicos en México*. México, Panorama Editorial, 1991, 259 pp.