

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Música

Música Mexicana para la Guitarra

Opción de Titulación:

Grabación de Música Mexicana

Para obtener el título de:

Licenciado en Música – Instrumentista (Guitarra)

Que presenta:

César Rafael Torres Cervantes

Asesor: Dr. Gustavo Martín Márquez

CDMX

Agosto - 2019

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.

Agradecimiento

Esta grabación está dedicada a todos mis familiares, maestros, amigos, compañeros y personas que me ayudaron a llegar hasta este momento en mi carrera profesional. Sobre todo, para mis padres, de quienes siempre recibí un apoyo incondicional en todo sentido.

Agradezco de manera especial a todas las personas que hicieron posible que esta producción se lograra:

Andrés Anaya – Productor general

Jorge David García – Asistente de producción

Gustavo Martín – Asesor

Mariana Lima – Clarinete

Así mismo quisiera agradecer a todos los compositores involucrados en el programa, por su amable atención y compromiso con el proyecto. De igual manera me gustaría hacer un agradecimiento especial a Luis Pastor por haber confiado en mí; al Laboratorio de Informática Musical y de Música Electroacústica (LIMME) de la Facultad de Música por facilitarme el apoyo logístico, la asistencia de grabación y el equipo necesario para la misma; y, sobre todo, a mi maestro Pablo Garibay, quien me ayudó durante toda la carrera de manera profesional y personal, y quien indudablemente me formó como guitarrista e intérprete.

Introducción

El proyecto *Música Mexicana para la Guitarra* surgió como resultado de una búsqueda al repertorio actual de la guitarra, como una visión personal nueva hacia el panorama moderno que la música para ésta puede generar.

La guitarra ha sido un instrumento de gran importancia en nuestro país. Es preciso mencionar que actualmente la mayor cantidad de festivales de música y concursos nacionales son gracias a este instrumento. De la misma manera considero que siempre ha estado relacionada con nuestra cultura de manera predilecta, es decir, que en la mayoría de los casos fue nuestra primera conexión instrumental con la música y por lo tanto le hemos concedido un cariño especial.

Manuel M. Ponce fue uno de los grandes compositores de México que tuvo con la guitarra dicho afecto. Para mí no es ninguna coincidencia que, siendo quizá el compositor mexicano cuya música ha sido en mayor medida grabada, su música especialmente para la guitarra ha sido la preferida a nivel nacional e internacional.

En este sentido, el objetivo de mi proyecto fue reunir a compositores mexicanos de tres generaciones distintas, quienes han dejado en su obra muestra de lo que la guitarra ha podido expresar hasta nuestros días: Manuel M. Ponce, como gran punto de partida en la primera mitad de siglo XX; Gerardo Tamez; Ernesto García de León y Hebert Vázquez, de la segunda mitad; y, por último, Eduardo Aguilar, Aquiles Lázaro y Germán Pérez Tort, como una generación nueva.

Programa:

01 *Estrellita* 3'22" **Manuel M. Ponce (1882-1948)**

Tres canciones populares mexicanas:

02 *La pajarera* 1'23"

03 *Por ti mi corazón* 4'29"

04 *La Valentina* 2'14"

05 *Guajira va* 4'50"

06 *Atravesado* 3'22" **Gerardo Tamez (n. 1948)**

Memorias

Germán Pérez Tort (n. 1994)

07 *Elegía* 1'36"

08 *Toccata* 3'11"

09 *Luto* 3'02"

10 *Ciénega* 5'54" **Aquiles Lázaro (n. 1989)**

11 *San Antonino Vega
de Castilla y Casa* 5'23" **Eduardo Aguilar (n. 1991)**

12 *La Muerte del Pollo* 4'38"

13 *Preludio Op. 26* 3'04" **Ernesto García de León (n. 1952)**

14 *Sonata No. 1* 12'35" **Hebert Vázquez (n. 1963)**

Duración total: 59'05"

Manuel M. Ponce

Nacido en Fresnillo, Zacatecas, en 1882, Manuel M. Ponce es uno de los más grandes compositores de México. Su obra fue compuesta para distintas dotaciones instrumentales: voz con piano, dúo, trío, cuarteto, obra sinfónica, coro a cappella, instrumento solista, por mencionar algunas; y en ellas abarcó una gran variedad de formas: estudio, preludio, fuga, mazurca, gavota, concierto, entre otras. Con su talento excepcional y su genio, enriqueció esas formas, e inspirándose en la tradición europea, así como en la música mexicana, logró que sus composiciones se interpretaran a nivel internacional.¹

Su obra para guitarra fue creada durante un periodo de 25 años, de 1923 a 1948 (fecha de su fallecimiento), la cual está comprendida por seis sonatas, tres grupos de variaciones, dos suites, treinta preludios en todas las tonalidades, un estudio, dos sonatinas, una sonata con acompañamiento de clavecín, un concierto de con acompañamiento de orquesta y piezas varias.²

Manuel M. Ponce fue quien inició con el movimiento compositivo para la guitarra en México y su contribución al repertorio universal ha sido de gran relevancia.

Estrellita

En el capítulo *Semblanza de una vida creadora*, del libro *Manuel M. Ponce y la Guitarra*, la destacada guitarrista e investigadora Corazón Otero expone:

Al terminar el año de 1912, Ponce va en ferrocarril a Aguascalientes a pasar las fiestas de fin de año con su familia y amigos. Ve la noche estrellada, y esto lo inspira a componer su canción Estrellita. La compone sin complicaciones contrapuntísticas, siguiendo los lineamientos de la canción mexicana del Bajío. Dos partes de 16 compases cada una incluyendo el ritornello final tomado del

---

¹ Otero, Corazón. *Manuel M. Ponce*, pp. 15 - 17.

² Alcázar, Miguel. *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce*, p. 8.

segundo periodo. La compone para piano y voz, la letra es también de su propia inspiración.

Primera frase musical de Estrellita:

*Estrellita del lejano cielo
que miras mi dolor, que sabes mi sufrir.
baja y dime si me quiere un poco
porque yo no puedo sin su amor vivir.*

Segunda frase:

*Tú eres, ¡oh estrella!, mi faro de amor,
tú sabes que pronto he de morir.*

Ritornello:

*baja y dime si me quiere un poco
porque yo no puedo sin su amor vivir.³*

La versión para guitarra de esta obra forma parte del total de cinco canciones mexicanas que el compositor adaptó o compuso para este instrumento. Además de *Cuiden su vida*, existe también el manuscrito original de la transcripción de *Estrellita*.⁴ Mientras que la versión original para voz y piano está en la tonalidad de Fa mayor, la de guitarra está escrita en La mayor.

Tres canciones populares mexicanas:

Como un solo grupo, la *Pajarera*, *Por ti mi corazón* y *La Valentina*, fueron publicadas en 1928 con *B. Schott's Söhne* por el guitarrista Andrés Segovia,⁵ con quien Ponce

---

³ Otero, *Manuel M. Ponce*, p. 24.

⁴ Alcázar, Miguel. *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce*, p. 35

⁵ Andrés Segovia fue el gran guitarrista español que impulsó y promovió el repertorio, entre muchas otras cosas, para la guitarra del siglo XX. Entre los compositores cuyas obras publicó y con quienes colaboró destacan:

tuvo una estrecha relación y gracias a quien sus obras para este instrumento fueron difundidas en mayor medida. Segovia dejó una indicación de que éstas habían sido transcritas por él mismo.⁶

Como muestra de su propia visión hacia la canción popular, Manuel M. Ponce escribió:

La canción popular es la manifestación melodiosa del alma del pueblo. El pueblo canta, porque necesita esa exquisita forma de expresión para externar sus más íntimos sentimientos. Es el desahogo del alma popular que sufre y calla [...]. La canción popular encierra todo el sufrimiento, la pasión, el amor, los celos, la esperanza, la desilusión, los recuerdos, las tristezas, y las fugaces alegrías de esa clase social condenada al rudo trabajo y a la indiferencia de los próceres [...]. Es sencilla como las florecillas del campo, doliente como la vida del pueblo, dulce y apacible como un santo atardecer; lleva en su melodía las visiones de felicidad y los delirios de esas pobres almas pequeñas.⁷

Gerardo Tamez

Héctor Gerardo Tamez Domínguez nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1948. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música UNAM (hoy Facultad de Música), en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) y en el California *Institute of the Arts*. Miembro fundador de *Los Folkloristas*, sus composiciones han sido escritas para la guitarra y otros instrumentos solistas, así como para grupos sinfónicos y de cámara.

Castelnuovo-Tedesco, Moreno Torroba, Joaquín Turina, Alexandre Tasman, Manuel M. Ponce, Joaquín Rodrigo y Heitor Villa-Lobos, entre otros. *Ibidem*.

⁶ Alcázar, *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce*, pp. 32 - 34.

⁷ *Ibidem*, p. 34.

Actualmente imparte las asignaturas de Composición, Folklore y Guitarra en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.⁸

Guajira va

Es una obra para guitarra sola compuesta en 1979 dedicada a Rubén Ortiz. Como características principales tiene la síncopa y la disonancia, las cuales aparecen desde su introducción, en su tema principal y posteriormente en el desarrollo que se le deriva. Sus secciones están divididas por temas complementarios, cada uno con una personalidad distinta, mismos que contrastan de manera rítmica y melódica.

Atravesado

Atravesado es una composición para guitarra sola dedicada a Leo Brouwer. Como tema principal tiene una sección rítmica ternaria con diferentes emiolas, la cual, junto con sus armonías paralelas, posee mucha fuerza y vitalidad. Seguido de ésta se encuentra una sección intermedia en la que desarrolla diferentes melodías, con cualidad principalmente rítmica y con distintos recursos para la guitarra que hacen referencia al lenguaje de compositor cubano a quien la obra está dedicada.

Germán Pérez Tort

Nacido en 1992, en la Ciudad de México, es un compositor estudiante de la Facultad de Música, alumno de Leonardo Coral y María Granillo. Tomó el curso de composición del *Atlantic Music Festival*, estudió temporalmente con el maestro Luca Belcastro y cursó un semestre en *Berkeley* de la Universidad de California. Ha sido ganador del concurso de composición del Ensamble de Música Nueva de la FaM

---

⁸ Tamez, *Biografía*. <http://gerardotamez.com/biografia-resumen.html>

UNAM y del concurso de composición *Conlon Nancarrow*. Su catálogo incluye obras para instrumentos solistas, música de cámara, música coral, música vocal y música para orquesta.⁹

Memorias

Esta obra fue escrita originalmente para este proyecto. En ella el compositor trató de explorar las características introvertidas e íntimas de la guitarra, así como las extrovertidas y enérgicas. Está dividida en tres movimientos: *Elegía*, que es un movimiento nostálgico y personal, en cual se presenta el tema principal de la obra; *Toccata*, un movimiento con mucha energía de continuo movimiento que contrasta con el primero; y por último *Luto*, el cual hace referencia al primer movimiento expuesto con diversas texturas, mismo que concluye la obra con una vigorosa presentación del tema. Esta obra está dedicada a la madre del compositor en memoria.¹⁰

Aquiles Lázaro

Nacido en Zacapoaxtla, Puebla, en 1989, es un compositor que actualmente estudia en la Facultad de Música UNAM. Fue seleccionado como becario de la *Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical*. Su obra coral *El Alba* ganó el *Primer Concurso de Composición de Música Coral* convocado por la UNAM-Canadá; así mismo fue comisionado para componer el himno del *Festival Internacional de Coros Universitarios*. Sus composiciones han sido interpretadas en México, Estados Unidos y Canadá.¹¹

---

⁹ Pérez Tort, *Semblanza artística – Nota sobre Memorias*, p. 1.

¹⁰ *Ibidem*, p. 2.

¹¹ Lázaro, *Semblanza y Ciénega*, p. 1.

Ciénega

Ciénega es una composición originalmente escrita para guitarra. El compositor buscó evocar un suceso ocurrido en la Ciudad de México, en el cual cientos de familias fueron violentadas y desalojadas de sus hogares injustamente. De la misma manera, buscó hacer referencia al significado del título de la pieza: un lugar frágil, inestable, lleno de lodo y miedo. Esta obra es resultado de un acercamiento a la guitarra no sólo bajo el concepto tradicional del instrumento, sino como un objeto sonoro cuyas posibilidades pueden combinarse infinitamente.¹²

Eduardo Aguilar

Compositor nacido en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en 1991. Egresado de la Facultad de Música UNAM con mención honorífica, fue becario de la *Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical*. Ha sido dos veces ganador unánime del *Concurso de Composición para Orquesta de Cámara Arturo Márquez*; ganador de la segunda mención del concurso internacional de cuarteto de cuerdas *Nuestra América* por el Cuarteto José White; y recientemente ganador de un premio en el *Impronta Ensemble 1st Composition Competition 2019*, entre otros. Además de la música, ha trabajado en proyectos multidisciplinarios que involucran poesía y gráfica, historia, escena, danza, escultura poli-sensorial, humor y texto.¹³

San Antonino Vega de Castilla y Casa

En un escrito el compositor hace una reflexión acerca de sus obras relacionadas con los santos:

---

¹² *Ibidem*.

¹³ Aguilar, *Semblanza artística*, p. 1.

Compuse varias piezas bajo intuiciones relacionadas, de alguna manera, con los modos en los que construimos, entendemos y percibimos el contenido de ciertas figuras (persona, santo, etc.). Estas figuras se ven delimitadas por una serie de atributos que parecen rellenarlas y definir las más allá de su “naturaleza” (como el animal, o el humano) para dotarlas de un contenido que las personifica [...]. Se trata de ejercicios musicales que se construyen inspirados en el concepto del Santo y se deconstruyen en algo amorfo. Las piezas que realicé son un tipo de ejercicio de construcción analógica que pretende indagar, por medio de la música, en algunos atributos específicos que componen la figura del santo [...]. El resultado de estas piezas permite no solo observar la cara ya conocida (como música que parece música), sino además su deformación oculta (como el aspecto desoculto que se desviste y se deforma en su insoportable belleza). En resumen, estas composiciones construyen y deconstruyen santos ficticios.¹⁴

San Antonino Vega de Castilla y Casa es una obra escrita originalmente para clarinete y guitarra. Sus primeras tres secciones: *Antiguo*, *Temprano* y *Doloroso*, de carácter expresivo y de calma, culminan hasta llegar al *Fandangoso*, que es una parte mucho más rítmica y festiva, con un cierto lenguaje entre lo convencional y lo experimental.

La Muerte del Pollo

Sobre esta obra original para la guitarra el compositor escribió:

Una secuencia de sucesos ordenados da forma a la pieza. En estas breves secciones o sucesos se articula una escucha metafórica desde diferentes perspectivas, personajes y situaciones imaginarias:

---

¹⁴ Aguilar, *San Antonino Vega de Castilla y Casa*, Música de Santos, pp. 1 – 4.

Sucede en una fiesta,
de la infancia,
en los patios.

La primera vez que vi cómo mataban a un pollo yo tendría 6 [años]: ¿Qué percibirá un pollo? ¿Cómo escucharía la música de la fiesta, a la gente hablando? ¿Cómo verían a las señoras cocinando, a los niños gritando? ¡Corran!

Los más perseverantes corren, ya muertos; los otros esperan de frente el golpe.

Aún muertos,
de la infancia,
sin cabeza,
por los patios.¹⁵

Esta es una obra casi caricaturesca en la que se relata la muerte de un pollo en una fiesta de pueblo para luego ser comido.

Ernesto García de León

Nacido en 1952 en Jáltipan, Veracruz, es un compositor mexicano que se especializa en la música para la guitarra. Estudió en la Escuela Nacional de Música UNAM y presentó con *Distinción* sus exámenes finales de guitarra en *The Royal School of Music* en Londres, Inglaterra. Su música ha sido publicada en Nueva York (EUA) por *Michael Lorimer Edition* (Collected Works), y ha recibido reconocimientos y homenajes en diversos festivales nacionales e internacionales. Actualmente es

---

¹⁵ Aguilar, *Nota sobre la muerte del pollo*, p. 2.

profesor de guitarra y composición en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes (CNA).¹⁶

Preludio Op. 26

El *Preludio Op. 26*, compuesto en 1988, fue inspirado y escrito para Ariadna del Ángel, quien, en un recital de alumnos de Alfredo Rovelo, interpretó otra obra de García de León. Al día siguiente de aquel recital, el compositor le obsequió este preludio y se lo dedicó. Un poco después, él mismo lo estrenó como un *encore* en Bellas Artes.

Esta obra es de carácter dulce y delicado, como el compositor lo indica en la partitura. La primera parte comienza con algunos arpeggios que forman una melodía, y después de una breve pausa, ésta se define aún más creando un tema, el cual será repetido con una armonía distinta hasta llegar a la cadencia. Su segunda parte, con mucho más calma, tiene frases bien definidas y la expresividad es su característica principal, a manera de ensueño y lejanía.¹⁷

Hebert Vázquez

Nacido en Montevideo, Uruguay, en 1963, Hebert Vázquez es un compositor nacionalizado mexicano que estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en donde fue alumno del compositor Mario Lavista y del guitarrista Marco Anguiano. Realizó su maestría en composición en la Universidad *Carnegie Mellon* de Pittsburgh, bajo la guía de Leonardo Balada, Lukas Foss y Reza Vali, y recibió el doctorado en composición en la Universidad de *Columbia Británica* en Vancouver,

---

¹⁶ García de León, *Biografía*. <https://www.ernestogarciadeleon-oficial.com/biografia/>

¹⁷ García de León, *Preludio Op. 26*, Michael Lorimer edition.

Canadá. Sus obras han sido interpretadas en numerosos festivales alrededor del mundo. Actualmente es catedrático de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán.¹⁸

Sonata No. 1

Esta sonata fue compuesta en 1992 y dedicada al guitarrista Gonzalo Salazar. El compositor escribió sobre su propia obra:

La Sonata (1992) para guitarra es una pieza construida sobre dos movimientos contrastantes. El primero es una interpretación libre de la forma sonata (Allegro de Sonata) con reexposición abreviada (sin la sección de segundos temas) y variada desde el punto de vista de los recursos instrumentales implicados; mientras que el segundo es un intenso movimiento perpetuo de carácter incisivo y virtuosístico, tipo tocata.¹⁹

Tal como el compositor lo expresa, ambos movimientos tienen una búsqueda distinta, por consiguiente, su carácter cambia. El primero, con diferentes secciones que requieren de recursos técnicos variados, es de una interpretación mucho más libre y expresiva; el segundo, a manera de toccata, es un movimiento mucho más constante en el que la partitura indica *Vertiginoso, il più presto possibile*.

---

¹⁸ Vázquez, *Biografía*. <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/hebert-vazquez/>

¹⁹ Vázquez, *Sonata No. 1*. Pablo Garibay, gui. <https://www.youtube.com/watch?v=Frfs3BL6jK0>. 20 mar 2016.

Fuentes consultadas

Bibliografía

- Aguilar, Eduardo. "San Antonino Vega de Castilla y Casa" en *Música de Santos*. Documento provisto por el compositor. 2019. 4 pp.
- Aguilar, Eduardo. "Semblanza artística - Nota sobre La muerte del Pollo". Documento de texto provisto por el compositor. 2019. 2 pp.
- Alcázar, Miguel. *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce de acuerdo a sus manuscritos originales*. México, Ediciones Étoile, 2000. 309 pp.
- Lázaro, Aquiles. "Semblanza y Ciénega" en *Programa de mano del Foro de Música Nueva*. Documento provisto por el compositor. 2018. 1 p.
- Otero, Corazón. *Manuel M. Ponce y la guitarra*. México, Fondo Nacional para Actividades Sociales. 1981. 224 pp.
- Pérez Tort, Germán. "Semblanza artística - Nota sobre Memorias". Documento provisto por el compositor. 2 pp.

Partituras

- Aguilar, Eduardo. *La muerte del pollo*. Partitura provista por el compositor. 2012.
- Aguilar, Eduardo. *San Antonino Vega de Castilla y Casa*, para clarinete y guitarra. Partitura provista por el compositor. 2013.
- García de León, Ernesto. *Preludio Op. 26*. Michael Lorimer edition, Vol. 5. New York. 2002.
- Lázaro, Aquiles. *Ciénega*. Partitura provista por el compositor. 2018.
- Pérez, Tort. *Memorias*. Partitura provista por el compositor. 2019.
- Ponce, Manuel. *Estrellita*, para guitarra. Ediciones Musikarf. s/f.
- Ponce, Manuel. *Tres canciones populares mexicanas*. Transcripción de Andrés Segovia. B. Schott's Söhne. 1928.
- Tamez, Gerardo. *Atravesado*. Max Eschig Editions. París, Francia. 1985.
- Tamez, Gerardo. *Guajira va*. Max Eschig Editions. París, Francia. 1985
- Vázquez, Hebert. *Sonata No. 1*. Edición actualizada. Partitura provista por el compositor. 2019.

Publicaciones en línea

- García de León, Ernesto. "Biografía" en *Ernesto García de León. Compositor y Guitarrista*.
<https://www.ernestogarciadeleon-oficial.com/biografia/>
(13-junio-2019)
- Tamez, Gerardo. "Biografía" en *Gerardo Tamez. Compositor/intérprete*
<http://gerardotamez.com/biografia-resumen.html>
(13-junio-2019)
- Vázquez, Hebert. "Biografía" en *Música mexicana: Segunda mitad del siglo XX*.
<https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/hebert-vazquez/>
(13-junio-2019)
- Vázquez, Hebert. "Sonata No. 1". Pablo Garibay, guitarra. Pablo Garibay, canal.
<https://www.youtube.com/watch?v=Frsf3BL6jK0>
(13-junio-2019)