

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Música

**Música Contemporánea Latinoamericana
para Guitarra**

Opción de Titulación: Grabación musical

**Para obtener el título de: Licenciado en Música –
Instrumentista (Guitarra)**

Que presenta: Arturo Martínez Zanabria

Asesor: Dr. Gustavo Martín Márquez

CDMX Diciembre -2021

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.

Agradecimientos

Agradezco profundamente a mis padres Arturo Martínez y Eva Zanabria, por su apoyo y su cariño invaluable en todos los ámbitos de mi vida, gracias por su infinito amor, paciencia y comprensión durante mi formación.

Agradezco por su apoyo, cariño y fraternidad durante este proceso a mi prometida, a mi hermano, a mis abuelos, a mi familia y a mis amigos.

Agradezco muy especialmente a mi maestro de guitarra Pablo Garibay, por sus invaluable enseñanzas.

Gracias también a Alejandro Escuer, Carlos Martínez Larrauri, Leonardo Coral, Edgar Mario Luna, Arturo Hernández, Antonio López Ríos y Luc Vander Borgh, maestros fundamentales durante mi carrera.

A todos mis maestros y maestras, gracias por su guía y sustento, por su dedicación, por compartir conmigo, agradeceré personalmente a todas y todos por aportar tanto a mi formación como profesional de la música.

Gracias a las y los compositores que me permitieron grabar su música y gracias a mi amigo Carlos Chimal por ser el productor de este disco.

Finalmente, gracias al Dr. Gustavo Martín, por su paciencia y su apoyo para la concepción de este proyecto de titulación.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Música grabada.....	3
Semblanzas de compositores y notas de las obras.....	4
Dinámica de trabajo.....	18
Conclusiones.....	19
Fuentes consultadas.....	20

Introducción

El proyecto Música Contemporánea Latinoamericana para Guitarra surgió gracias a un fenómeno recurrente que pude observar durante mi formación: un porcentaje elevado de guitarristas tocan un número muy limitado de obras, con frecuencia muy similares entre sí, a pesar de que el instrumento cuenta con una gran cantidad de obras nuevas de alta calidad escritas por compositores y compositoras de todo el continente.

Este fenómeno no es contemporáneo, podemos encontrar referencias en programas de mano, videos, grabaciones y programas de concursos internacionales con repertorios muy similares desde hace décadas. Aunado a ello, este repertorio pertenece principalmente a la producción de compositores del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por consecuencia el acercamiento a la música del siglo XXI es parte de un grupo sumamente reducido de intérpretes. No obstante, es evidente la falta de diversificación de repertorio y de conocimiento de la dimensión real de los y las compositoras que han escrito para guitarra, incluso en los siglos predominantes dentro del repertorio del instrumento.

A este fenómeno lo podemos conceptualizar como *curaduría iterativa*, mismo que no es exclusivo del ámbito guitarrístico, es extensible a todos los instrumentos musicales, pues de los cientos de obras que se han concebido por los y las compositoras del mundo, encontramos repertorios sumamente limitados en gran parte de los contextos del quehacer musical, desde la selección de repertorio en las escuelas de música, hasta la curaduría de los programas de las orquestas sinfónicas del país y del mundo. La *curaduría iterativa* es el reflejo de la falta de conocimiento del repertorio que existe, un fenómeno que afecta muy especialmente a la música concebida a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

Actualmente, América Latina es cuna de una gran cantidad de compositores que están produciendo música de concierto con toda clase de planteamientos estéticos. Desde la exploración sonora como recurso expresivo fundamental hasta la incorporación y fusión de expresiones de raíz folclórica.

En mi quehacer artístico como guitarrista ha sido fundamental la difusión de repertorio de reciente creación. Este proyecto de grabación no fue la excepción pues hice una selección de ocho obras con planteamientos estéticos distintos, una propuesta ecléctica que muestra un poco de la gran diversidad de propuestas compositivas de los compositores latinoamericanos contemporáneos producto del profundo sincretismo histórico al que estamos expuestos. Cinco de ellas fueron concebidas por compositores mexicanos, la otras tres por compositores sudamericanos; seis de estos creadores cuentan ya con una trayectoria artística amplia y los otros dos con una carrera emergente.

Cabe recalcar que la mayoría de estas obras tienen muy poca difusión y para algunas de ellas este es su primer registro discográfico, como es el caso de la *Suite de para guitarra* de Leonardo Coral, *Añoranzas* de Arturo M. Zanabria y *Remembranzas* de Guadalupe Perales.

Aunado a ello, llevé a cabo este ejercicio curatorial no solamente por su eclecticismo, sino también porque las obras reflejan mi forma de hacer y ver la música, la utilización de

elementos que reflejen una identidad latinoamericana a través de la utilización de recursos musicales provenientes del folclor son características con las que encuentro una profunda afinidad, en adición, los recursos técnicos y tímbricos de cada una de las obras contienen altas exigencias técnicas, mismas que me permitieron seguir creciendo como interprete.

Finalmente considero que este trabajo me da la apertura para continuar con mis siguientes proyectos para la vida profesional, ya que pretendo que la difusión del repertorio actual siga siendo parte fundamental de mi quehacer artístico, siendo esta grabación mi primer paso hacia la búsqueda de este propósito.

Música grabada

1. Vengo a decirte que te quiero- Julio Cesar Oliva (n. 1947) 3:58
2. Añoranzas - Arturo M. Zanabria (n.1993) 1:54
3. Suite del recuerdo- José Luis Merlín (n.1952)
 - Evocación 1:31
 - Zamba 1:31
 - Chacarera 1:20
 - Carnavalito 1:55
 - Evocación 0:47
 - Joropo 2:43
4. Remembranzas- Guadalupe Perales (n.1992) 8:57
 - Para guitarra y soporte fijo
5. Paisaje abierto- Edín Solís (n.1963)
 - Preludio 2:40
 - Danza 3:10
6. Suite para guitarra- Leonardo Coral (n.1962)
 - Canción de cuna 2:03
 - Vals 2:45
 - Nocturno 2:21
 - Danza 3:28
7. Aires de son-Gerardo Tamez (n. 1948)
 - Son Istmeño 1:54
 - Quedo 3:30
 - Son trunco 1:48
8. Tonada por despedida- Juan Antonio Sánchez (n. 1965) 3:57

Duración 47:32 minutos

Vengo a decirte que te quiero

Julio César Oliva

Datos biográficos

Julio César Oliva (n. 1947) es un compositor y guitarrista mexicano, también arreglista de música tradicional mexicana. Es considerado como una de las figuras más representativas de la guitarra clásica en México.

Cuenta con más de 300 composiciones realizadas para diferentes combinaciones instrumentales. Varias de sus obras han sido interpretadas en festivales nacionales e internacionales, y publicadas en revistas como *Guitar International* (Inglaterra), *Gendal Guitar* (Japón) o *Soundboard* (EE. UU.).

Entre sus obras destacan *Pedro Páramo* y *el Llano en llamas*, *Tres instantes de amor*, *La lejanía de los perfumes*, *Sonata de la muerte*, *Sonata de amor*, *Tres cuadros mágicos*, *Suite montebello e Imágenes de Paracho*. En su discografía se incluyen: *Guitarra mexicana*, *La guitarra en el mundo*, *Terceto de guitarras de la Ciudad de México*, *Plenilunio*, *México mágico*, *Guitarra de cristal* y *La guitarra del Amor*. También ha publicado el método *Guitarra Didáctica* (ed. Mundo América).

Datos de la obra

Es la primera obra de un ciclo de veinticinco, todas basadas en la obra del pintor mexicano Fernando Pereznieta (1938-2001 CDMX), ciclo al que Oliva llamó: *XXV Cuadros Mágicos*.

Compuesta en 1995, *Vengo a decirte que te quiero* es una obra monotemática en dos partes (A-A'). La estructura de esta pieza está planteada a partir de un solo motivo rítmico-melódico: un grupo de cuatro semicorcheas que comienzan anacrúsicamente en un compás de 4/4. Es un impulso rítmico que no cesa hasta la cadencia final de la obra. Este procedimiento nos remite a la forma preludeo, más específicamente a preludios "rítmicos", formas monotemáticas compuestas con un solo motivo rítmico, sin desarrollo melódico, por ejemplo: el *Preludio 1 Op. 28* de Chopin, el *Preludio 1 Op. 11* de Scriabin o el *Estudio No. 1* de H. Villa-Lobos.

De estética romántica *Vengo a decirte que te quiero* es una obra plenamente tonal, sin embargo, encontramos acordes con extensiones (9nas, 11nas), elementos característicos de la música de Julio César Oliva, mismos que denotan su quehacer artístico como arreglista de música de raíz popular.

Añoranzas

Arturo M. Zanabria

Datos biográficos

Nací en 1993 en la Ciudad de México., y estudié la licenciatura en guitarra en la facultad de música de la UNAM. Actualmente curso los estudios de licenciatura en composición.

Durante mi trayectoria he sido acreedor a 11 premios nacionales y 3 internacionales, así mismo he ganado becas como la beca de la *Fondation Turquoise* en el 2017 para estudiar en el principado de Mónaco, la beca *Cátedra extraordinaria de composición Arturo Márquez* en el 2018 para estudiar con el célebre compositor Arturo Márquez y la beca PAECI UNAM en 2019 para estudiar en el *International Music Academy* que se llevó a cabo en Dinant, Bélgica.

Considero que mi música es ecléctica, toma ventaja de la posmodernidad, pudiendo encontrar diversos planteamientos estéticos dentro de la misma, desde música folclórica hasta música aleatoria y *performance*.

Mi catalogo está conformado por obras para orquesta sinfónica, orquesta de cámara, música de cámara para diversas dotaciones instrumentales y música para instrumento solo; obras que han sido interpretadas en México, Colombia y Francia.

En 2020 publiqué mi primera producción discográfica con el Cuarteto KUIKANI: *Mexican contemporary music for guitar quartet*, disco conformado por música de compositores mexicanos de trayectoria emergente.

Datos de la obra

Compuesta en 2020, *Añoranzas* es un vals venezolano homenaje al guitarrista y compositor venezolano Antonio Lauro (1917-1986), creador de obras primordialmente para guitarra en lenguajes diversos, pero siempre con la convicción de hacer uso de elementos de la música tradicional de su país. Lo anterior es factor que sin duda ha causado en mí una profunda admiración y que indudablemente fue uno de los motivos que me llevaron a hacer una pieza homenaje a este compositor.

Añoranzas tiene un carácter nostálgico, una obra tonal desde el punto de vista armónico, no obstante, podemos escuchar una gran cantidad de cromatismos en la melodía, un recurso que uso constantemente para no evidenciar los acordes que uso en la pieza. Estructuralmente es una forma monotemática en dos partes con una coda (A, A', CODA). Es una obra técnicamente demandante, por lo que puede ser complicado mantener el carácter nostálgico y de añoranza que busco transmitir.

Suite del recuerdo

José Luis Merlín

Datos biográficos

Nació en Buenos Aires, Argentina en 1952. A los 5 años comenzó sus estudios de guitarra, teoría y solfeo con Vicente Degese; se perfeccionó con Abel Carlevaro y realizó estudios de armonía, contrapunto, formas musicales e instrumentación con Leónidas Arnedo. Como resultado de su formación, actualmente se desenvuelve como guitarrista y compositor.

El lenguaje musical de Merlín está influenciado principalmente por diversos elementos del folclore sudamericano, una propuesta artística que logró empatizar con un gran número de músicos, pues actualmente su obra es constantemente interpretada y grabada alrededor del mundo.

Así mismo sus publicaciones son editadas por *Guitar Solo Publisher* y Theodore Presser (EE. UU), *Tuscany Publications* y *Shamrock* (Austria).

Ha ofrecido numerosos conciertos de los cuales caben destacar: *Naciones Unidas* (New York), *Meridian House International* (Washington), *Teatro Nacional de La Habana* y el *Teatro Colón* (Buenos Aires).

Datos de la obra

Esta suite está conformada por 5 movimientos contrastantes, tomando como base danzas tradicionales sudamericanas: *Zamba*, *Chacarera*, *Carnavalito* y *Joropo*. La primera de las piezas *Evocación*, no tiene elementos de danzas tradicionales, es más bien un movimiento introductorio con forma prelude (monotemático).

Sobre la obra, el compositor expresa lo siguiente:

La Suite del Recuerdo de José Luis Merlín está dedicada a la memoria de los miles de “desaparecidos” de los días de la Junta Militar en Argentina. Esta es música inolvidable, muy romántica, con danzas populares Sudamericanas como base.

“Este es un homenaje a los recuerdos, mis recuerdos. A los recuerdos colectivos de mi gente viviendo en la nostalgia, atormentada, angustiada, feliz y esperanzada. Recuerdos del país, en San Luis con todos los olores y sonidos del país. Es como ver dentro de ti mismo en un silencio muy profundo. Recuerdos de las tardes con los abuelos, las tías y los tíos, los padres, los hermanos, las hermanas, los primos. Todos disfrutando los unos de los otros, compartiendo nuestros sentimientos y tocando la guitarra, sentados en el

patio bebiendo vino, bajo las parras. Muchos de ellos ya no están aquí. Están en mis recuerdos.”³

Esta suite no contiene elementos de “folclore imaginario”, es decir, que no hay una deconstrucción de los elementos del folclor, no hay armonía moderna ni planteamientos rítmicos inusitados. Por el contrario, la *Suite del recuerdo*, toma elementos literales de las danzas tradicionales, por lo que podemos describirla como música folclórica sudamericana para guitarra sola.

³ Merlín, *Nota sobre la Suite del recuerdo*, p.3.

Remembranzas

Guadalupe Perales

Datos biográficos

Nació en Morelia, Michoacán en 1992. Esta compositora mexicana ha creado motivada por las búsquedas tímbricas derivadas de la improvisación utilizando la guitarra eléctrica con pedales de efecto, lo cual ha sido un elemento central para su búsqueda personal. Se interesa especialmente en las prácticas y creaciones colaborativas.

Su quehacer artístico es diverso pues es integrante de la colectiva Las Montoneras, dedicada a la difusión y promoción del quehacer musical de mujeres mexicanas, y del Colectivo Expresiones Contemporáneas. Así mismo, es coordinadora del Festival Expresiones Contemporáneas sede CDMX, y de Female FEC Artists: mujeres compositoras, intérpretes y artistas sonoras del Festival Expresiones Contemporáneas.

Cabe destacar que fue representante de México dentro del *67° International Rostrum of Composers*, llevado a cabo en Serbia; también participante del programa de verano *Ensemble Evolution* organizado por el *International Contemporary Ensemble*; y beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2018-2019.

Recibió su formación musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM); es Licenciada en Teoría Musical (LMusLCM) por University of West London y en Composición Musical (LTCL) por Trinity College London. Ha participado en diversos cursos y talleres del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), donde cursó el Diplomado en Creación Sonora con Nuevas Tecnologías (2016-2018).

Actualmente continúa sus estudios musicales con la compositora e intérprete de laúd chino Gao Hong.

Datos de la obra

Remembranzas es una obra para guitarra y soporte fijo compuesta en 2019 con el apoyo del programa Jóvenes creadores 2018-2019 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sobre la obra la compositora escribió lo siguiente:

A partir de gestos melódicos de carácter contemplativo nacidos de la guitarra, sutilmente se deriva un espacio en el cual dichos gestos permanecen momentáneamente para después desaparecer poco a poco.⁴

⁴ Perales, Guadalupe. *Nota sobre Remembranzas*, p.2.

La obra está compuesta en un solo movimiento con varias secciones contrastantes. La utilización de recursos tímbricos es un aspecto fundamental de la expresión en esta composición, desde el uso de los distintos timbres que produce la guitarra naturalmente, hasta el uso de técnicas extendidas y recursos externos como la plumilla (pieza de plástico para tocar las cuerdas). Podemos reconocer las distintas secciones de la pieza gracias a las diversas texturas contrastantes que aparecen en la electrónica en conjunto con los eventos de la guitarra, momentos contemplativos con sonidos largos pueden cambiar súbitamente a otros que son plenamente caóticos, la obra evoluciona constantemente cambiando la emotividad de cada evento.

Hay una gran cantidad de recursos guitarrísticos que enriquecen profundamente el discurso musical en esta pieza, como el uso de armónicos naturales y artificiales, *tap harmonics*, distintas clases de *pizzicato* y variedad de rasgueos, por mencionar algunos ejemplos. Aunado a ello, hay elementos de aleatorismo controlado (alturas determinadas, ritmo indeterminado) que dotan al guitarrista de gran libertad interpretativa, aumentando considerablemente las posibilidades expresivas que tiene la obra.

Paisaje Abierto

Edín Solís

Datos biográficos

Nació en Zarcero, Costa Rica en 1963. Realizó sus estudios de música en la Universidad de Costa Rica egresando en el año 1990 de las carreras de Música con énfasis en Guitarra y Enseñanza de la Música bajo la tutela de los profesores Randall Dormond y Luis Zumbado respectivamente.

Desde 1985 trabaja activamente como interprete ofreciendo conciertos como solista y con el Grupo Éditus en más de 30 países en América, Asia, Europa y Medio Oriente, así mismo se desenvuelve como compositor siendo reconocido por la Asociación de Autores y compositores (ACAM) de Costa Rica como Arreglista del año y Artista de Mayor Proyección Internacional (1999-2000). Fue valorado como Autor y compositor del año por su obra *Pasaje abierto* (2007) por la Banda Sonora de las películas mexicanas *Cartas a Elena* (2011) y *Mujer descalza* (2017). Ganador de tres premios Grammy gracias a su participación como guitarrista, productor y arreglista en las producciones *Tiempos* y *Mundos* del cantante panameño Rubén Blades. También fue productor, arreglista y guitarrista en el disco *Master Class* de compositor mexicano Armando Manzanero.

El lenguaje de Solís es diverso, no obstante, gran parte de su producción tiene elementos propios del folclor afrocaribeño y otras danzas populares latinoamericanas.

Actualmente es presidente la Asociación de Autores y Compositores de Costa Rica (ACAM).

Datos de la obra

Paisaje abierto es una obra en dos movimientos: *Preludio* y *Danza*.

Sobre el preludio el compositor escribió lo siguiente:

Música incidental compuesta para el documental «Coiba Paraíso Salvaje» evoca la paz, quietas aguas y los bosques vírgenes de esta isla panameña.⁵

Tal como describe el compositor, la música evoca una gran tranquilidad gracias a el planteamiento armónico y melódico, elementos que no contienen disonancias, sólo algunos pequeños puntos de tensión que se resuelven rápidamente, la pieza nos invita al disfrute pleno de las resonancias de cada uno de estos acordes, un discurso plenamente contemplativo, transparente, de paz y tranquilidad.

Por otro lado, sobre el segundo movimiento *Danza*, el compositor escribió lo siguiente:

⁵ Solís, Edín. *Nota sobre preludio*, p.1.

Vivos ritmos afrocaribeños y armonía fresca para construir una especie de estudio para mano derecha. Compuesta originalmente para el trío Édítus de Costa Rica.⁶

Estructuralmente *Danza* tiene una forma A, B, A'. Tal como menciona el compositor, esta pieza es una especie de estudio⁷ para mano derecha. La mano izquierda generalmente sólo toca posiciones fijas en el diapasón mientras que la derecha tiene elevadas exigencias técnicas.

Nuevamente sus melodías y armonías tienen pocas disonancias y pocos estados de tensión, sin embargo, desde un planteamiento rítmico más vital gracias a la utilización de ritmos afrocaribeños. Cabe mencionar que el compositor no evoca de manera literal estas expresiones musicales, más bien hace uso de estos recursos rítmicos para hacer una propuesta más personal, propuesta que desde mi percepción nos remite al oficio que ha desarrollado gracias su experiencia como arreglista de música popular, pues aunado a los ritmos afrocaribeños se perciben elementos de otros géneros musicales como el pop y el rock.

⁶ Solís, Edín. *Nota sobre "Danza"*, p.1

⁷ Estudio: Pieza musical para practicar alguna destreza técnica en la ejecución del instrumento.

Suite para guitarra

Leonardo Coral

Datos biográficos

Leonardo Coral nació en la Ciudad de México en 1962. Realizó sus estudios de licenciatura con Federico Ibarra en la entonces Escuela Nacional de música de la UNAM ahora FaM, también obtuvo maestría en composición en la misma institución con la obra sinfónica *Ciclo de vida y muerte*, tesis asesorada por la Dr. María Granillo.

Ha sido ganador de 7 premios nacionales e internacionales. Es autor de más de 130 obras que se han ejecutado en México, Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica por numerosas orquestas y artistas de trayectoria internacional.

Durante su trayectoria ha recibido diversos apoyos del FONCA. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores en 2001, 2010 y en 2015, recursos con los cuales ha producido obras nuevas, así como diversas producciones discográficas; cabe recalcar que actualmente existen 37 CD con su música.

De entre su vasto catálogo de obras podemos destacar *Águila real*, comisionada por la OFUNAM en 2010, con motivo del Bicentenario de México como país independiente, también su *Cantata un Sueño de Sor Juana* con un guion escénico de Margarita Sanz, así mismo *Xinantecátl* para coro y orquesta comisionada y dirigida por Rodrigo Macías y su *Concierto para violín No. 2* comisionado en 2020 por la OSEM.

Sus conciertos para piano, guitarra (1 y 2), viola, clarinete, violín (1 y 2), violoncello, flauta han sido presentados por magníficos solistas como: María Teresa Frenk, Mauricio Nader, Gonzalo Gutiérrez, Krisztina Deli, Juan Carlos Laguna, Omar Hernández-Hidalgo, entre muchos más. Así mismo, 32 destacados directores han presentado sus obras, tales como: José Areán, Gordon Campbell, Rodrigo Cadet, Andrés Cárdenes, Félix Carrasco, José Luis Castillo, Lizzy Ceniceros, Luis Jaime Cortez y Gabriela Díaz Alatríste.

El lenguaje de Coral es vasto y muestra la búsqueda de nuevos colores armónicos. El manejo de las formas tradicionales ha sido un aspecto fundamental de su producción, haciendo uso de ellas desde una búsqueda profundamente personal.

Actualmente imparte clases de composición y orquestación en la FaM UNAM y en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Datos de la obra

Compuesta en 2013, esta obra está estructurada por 4 movimientos contrastantes: *Canción de cuna*, *Vals*, *Nocturno* y *Danza*. El planteamiento armónico está constituido por tonalidad extendida gracias a las propiedades cromáticas de los dibujos melódicos y de las armonías que propone el compositor. Las progresiones armónicas no se rigen con base en las reglas de la armonía tonal occidental, más bien hay una búsqueda de “colores” armónicos diversos que responden a la emotividad que busca el compositor en cada uno de los movimientos.

El primer movimiento *Canción de cuna*, está dedicado a Martina y Mateo Laguna Rulloni, hijos del reconocido guitarrista mexicano Juan Carlos Laguna, mismo que ha tenido una colaboración estrecha interprete-compositor con Leonardo Coral. En su estructura, este movimiento es monotemático, de carácter contemplativo y evocativo, música sumamente transparente que nos remite a una atmósfera de gran tranquilidad gracias a diversos factores como la transición constante entre Mi menor y Mi dórico y la utilización de los recursos tímbricos que ofrece la guitarra de manera directa como el *sul tasto* y el *sul ponticello*, elementos que sin duda enriquecen profundamente el discurso musical.

El segundo movimiento *Vals* tiene por estructura la forma A B A', podemos escuchar más explícitamente la gran cantidad de colores armónicos que el compositor propone de compás a compás. Contiene en su estructura rítmica elementos propios de los vals tradicionales, pero con una propuesta armónica inusitada, un vals concebido desde una perspectiva muy personal.

Con respecto al tercer movimiento *Nocturno*, es una pieza monotemática al igual que los nocturnos del siglo XIX, no obstante, no hay un desarrollo melódico como aquellos que podemos percibir en los famosos nocturnos de Chopin. Más bien tenemos una célula rítmica constante con rasgos melódicos. Desde el punto de vista armónico podemos escuchar una gran cantidad de colores armónicos, llevándonos súbitamente de una emotividad a otra. La cadencia final de la obra está constituida por un ritmo sincopado, que, desde mi percepción personal, anuncia el planteamiento rítmico del último movimiento.

Finalmente figura *Danza*, un movimiento de carácter vigoroso con elementos rítmicos de la música afrocaribeña. Es el movimiento más cromático de la suite, habiendo una especial preocupación por el desarrollo de las melodías y no así de la armonía. El compositor hace uso de la guitarra como percusión. Es importante recalcar que no indica donde percutir la guitarra, teniendo libertad para elegir de entre la enorme gama de timbres percusivos que ofrece el instrumento. Por estructura tiene forma A B A', la sección B funge como sección de reposo, sin embargo, es una sección armónicamente tensa, de esa manera nunca se pierde la fuerza de este movimiento vigoroso, energía que no cede hasta el final del movimiento.

Aires de son Gerardo Tamez

Datos biográficos

Héctor Gerardo Tamez Domínguez nació en Chicago en 1948, pero se asume como mexicano. 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*; sin embargo su formación como compositor fue fundamentalmente autodidacta, así mismo su formación en el ámbito popular.

Su fuerte interés por la hacer música en grupo lo llevó a ser miembro fundador de Los Folkloristas, también fundador del Terceto de guitarras de la Ciudad de México y del ensamble Tierra mestiza, del cual es director.

Ha sido merecedor de varios premios y homenajes en varios festivales internacionales de los cuales destaca la prestigiosa Medalla Bellas Artes, misma que le fue otorgada en 2018 por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Su catálogo está conformado por obras para guitarra y otros instrumentos solistas, así como para grupos sinfónicos y de cámara, también ha compuesto música para cine, radio, televisión y teatro.

El lenguaje de Tamez ha sido fuertemente influenciado por la música folclórica mexicana, encontrando en gran parte de su catálogo, obras que hacen alusión a algún elemento de estas expresiones musicales.

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

Datos de la obra

Obra compuesta en 1977, consta de tres movimientos contrastantes: *Aire Istmeño*, *Quedo* y *Son trunco*. Todas las partes contienen elementos rítmico-melódicos propios de la música tradicional mexicana, no obstante, no están usados de forma literal, Tamez los emplea muy imaginativamente, sumergiéndonos en un folclor imaginario lleno de sonoridades muy personales.

Desde el punto de vista armónico, las tres piezas son tonales, sin embargo, hay algunos eventos que están contruidos con base en acordes no convencionales que se alejan del sistema tonal.

El primer movimiento *Aire Istmeño* tiene forma A B A'. Cada una de las secciones tiene elementos contrastantes, la sección A de carácter rítmico y vigoroso, mientras que la B de carácter melódico y tranquilo. Esta búsqueda de contrastes en los cambios de sección se complementa con armonías sumamente distintitas, teniendo en A armonía atonal y en B

armónica tradicional de carácter plenamente popular, dos entidades distintas que se complementan en el discurso musical de una forma especialmente interesante.

El segundo movimiento *Quedo* tiene por estructura A B A'. Es una pieza de carácter melódico y lento que expresa distintas emotividades gracias a las diversas texturas que usa el compositor en cada una de las secciones. Existen pocos momentos de tensión en este movimiento, un aspecto que da la apertura a disfrutar plenamente de las melodías. Es a su vez un momento para disfrutar de la resonancia de los acordes y los diversos timbres que explora Tamez, tales como el uso de armónicos artificiales y *pizz*.

Finalmente, el tercer movimiento *Son trunco*, es una pieza rápida donde encontramos por primera vez el uso de compases de amalgama, principalmente 5/8, mismos que en conjunto con los constantes cambios de compás dotan a la obra de un carácter esencialmente rítmico y vigoroso. También es la primera vez que hay más de 3 secciones en la obra, teniendo una estructura A B C A'.

La armonía atonal en conjunto con los elementos ya mencionados, dan como resultado una música de gran vitalidad, misma que no cesa hasta el último compás del movimiento.

Tonada por despedida

Juan Antonio Sánchez

Datos biográficos

Juan Antonio “Chicoria” Sánchez es un compositor y guitarrista chileno nacido en 1965. Estudió Licenciatura en Música en la Universidad de Chile y guitarra con Oscar Ohlsen, y asistió a cursos de composición con Leo Masliah y con Egberto Gismonti. Ha desarrollado una extensa labor acompañando el canto, formando e integrando diversos conjuntos, investigando, realizando actividad docente y como guitarrista.

Ha grabado los discos solistas *Local 47* (2001), *Soyobré* (2003), *Viajes para guitarra* (2012), *Tercer tiempo* (2012) y *Purreira* (2014), y publicado los libros *Piezas esenciales para guitarra* (2002), *Recorriendo el laberinto* (2007) y *Chicoria, divagaciones desde la música latinoamericana* (2018). Ha recibido diversos premios, como la distinción de “mejor compositor de fusión” en 1998 y el premio Altazor, los años 2002 y 2013. Actualmente reside en Santiago de Chile, e integra los grupos Intibus trío, Entrama, Sagare trío y Banda Purreira.

El lenguaje compositivo de Chicoria Sánchez está inmerso en el ámbito de la raíz folclórica chilena y latinoamericana, de este sus obras destacan *Tonada por despedida* y *Sonata homenaje a Violeta Parra*.

Actualmente es docente en la Universidad de Chile y del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.

Datos de la obra

Obra compuesta en 1999⁸ basada en los ritmos de la “Tonada”, ritmo folclórico chileno, obra con estructura binaria con una coda (A, B, A’, CODA).

Sobre la obra el autor describe lo siguiente:

Tonada por despedida es fundamentalmente una canción, música que fue resultado de mi encuentro con la melodía, una pieza llena de sorpresas en la armonía.

Lo que originó esta pieza fue un quiebre de una relación amorosa, después la incluí en mi primer disco, mismo que dediqué a mi madre que había muerto diez años antes; fue inevitable que esta pieza que es una de las más significativas del disco, fuera una despedida a mi madre, y entonces, es extensible a todas las pérdidas de la vida. Es un recuerdo de todo lo que vivimos, es una enorme nostalgia, es una despedida agradecida,⁹

⁸ Sánchez, Juan Antonio, *Entrevista sobre Tonada por despedida*.

⁹ Sánchez, Juan Antonio. *Entrevista sobre Tonada por despedida*.

Es inevitable aludir a la subjetividad cuando se habla de esta obra. Tal como expresa el compositor, podemos percibir una conexión profunda entre el título de la obra y la resultante sonora de la misma; es música para una despedida. El planteamiento melódico está cobijado con un tejido polifónico constituido por células rítmicas propias de la Tonada. La obra es ampliamente tonal, no obstante, el compositor nos lleva a regiones armónicas diversas de forma inesperada, y, en conjunto del uso de acordes con extensiones, el discurso musical está lleno de sorpresas.

Dinámica de trabajo

El proyecto se llevó a cabo bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, por consecuencia se hicieron las adecuaciones necesarias para que fuera posible su ejecución, mismas que describiré a continuación.

Comencé con la elección y montaje del repertorio, proceso que duró aproximadamente 7 meses. La obra *Remembranzas* de Guadalupe Perales, fue la obra que tuvo más modificaciones durante el montaje de la misma; hubo una retroalimentación constante con la compositora, mandándonos sugerencias y comentarios alrededor de la pieza a través de una red social. Por otro lado, envié a Leonardo Coral una grabación casera de su *Suite* para guitarra, misma que pudo escuchar, y con base en la misma me hizo llegar algunos comentarios y sugerencias de interpretación. El resto de las obras no tuvieron retroalimentación de los compositores.

Cuando llegó el momento de elegir una locación para la grabación se presentaron muchas dificultades a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19. Muchos estudios de grabación cerraron sus puertas al igual que las salas de concierto. Mi locación idónea por sus cualidades acústicas era la sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, no obstante, también cerró sus puertas.

Por otro lado, quien fungiría como productor para este proyecto ya estaba listo para iniciar las sesiones de grabación. Cabe señalar que para esta labor contacté desde el inicio del proyecto a mi amigo Carlos Chimal, guitarrista egresado de la facultad de música de la UNAM. Carlos me había hablado de su fuerte interés y motivación para emprender su trayectoria en la producción musical, razón por la cual pedí de su apoyo para que él fungiera como productor de este disco.

A causa de las complicaciones que tuvimos por encontrar una locación, le propuse al productor hacer todas las adecuaciones necesarias para poder grabar en mi casa. Fue así como encontramos un espacio adecuado para la grabación. Así mismo, decidimos que la madrugada sería el momento idóneo para llevar a cabo las sesiones en estas condiciones.

Finalmente tuvimos tres sesiones de grabación en el espacio que adaptamos. Fueron tres madrugadas completas, ocho horas de trabajo por sesión con sus respectivos descansos. Siempre representó un reto llevar todo el equipo de Carlos Chimal de su casa a la mía, pues la zona en la que vivo es de difícil acceso. No obstante, esta desventaja geográfica tenía una cualidad importante: las madrugadas fueron silenciosas (con excepción de algunos ruidos externos que se presentaban esporádicamente en los momentos donde la música era muy sutil), lo cual fue propicio para grabar.

En conclusión, la captura de audio fue muy buena, el equipo sumamente adecuado para esta producción, y a pesar de tener una locación completamente inesperada a causa de la contingencia sanitaria, Carlos fue un excelente productor, paciente y propositivo. El producto final nos convenció ampliamente. Creo que las condiciones actuales de la tecnología nos permiten acceder a ella de forma más directa a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas. Este factor nos dio la apertura para hacer una producción discográfica

desde casa, y las circunstancias de la pandemia nos obligaron a buscar esta solución inusitada. Indudablemente estamos contentos por haberlo logrado.

Conclusiones

La posibilidad de concluir con mis estudios de interpretación en la Facultad de Música de la UNAM a través de una grabación fue indudablemente una experiencia que enriqueció mi quehacer como intérprete y compositor, pues después de todos mis años de formación pude percatarme de mi capacidad para sobrellevar las dificultades y exigencias que conlleva hacer una producción discográfica, desde la curaduría y montaje del repertorio, hasta la captura del audio y la masterización del mismo.

Pude corroborar otros aspectos más elementales como la importancia de tener buenos hábitos de estudio, pues estos hábitos también se escuchan en una grabación. Así mismo, ser consciente de la importancia de mantenerse en buena forma física y mental para llevar a cabo de la manera más óptima posible el ejercicio de interpretar, pues mantener la concentración y la resistencia al grabar es vital.

Finalmente, considero que el ejercicio de grabar música de concierto es una labor que pone a prueba muchos de los recursos obtenidos durante los estudios profesionales de música, y que, por ende, nos da la apertura de vivir una experiencia que va más allá del ámbito escolar, más allá también del ámbito profesional, puede ser incluso, una experiencia sumamente profunda de íntima conexión con el repertorio, la captura de un instante que refleja elementos de la psicología de un intérprete en un determinado momento de su existencia, su visión de la vida a través de la música.

Fuentes consultadas

Bibliografía

- Perales, Guadalupe. *Semblanza artística*. Documento de texto provisto por la compositora. 2021. 1p.
- Coral, Leonardo. *Semblanza artística*. Documento de texto provisto por el compositor. 2021. 1p.
- Soto Millán, Eduardo. *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto, Tomo II*. Fondo de cultura económica. Sociedad de autores y compositores de música, primera edición 1998.

Partituras

- Oliva, Julio César. *Vengo a decirte que te quiero*. Ediciones Yólotl. Ciudad de México, México.
- Merlín, Jose Luis. *Suite del recuerdo*. Tuscany Publications. Tampa, Florida
- Perales, Guadalupe. *Remembranzas*. Partitura provista por la compositora. 2020.
- Solís, Edín. *Paisaje abierto*. Partitura provista por el compositor. 2020.
- Coral, Leonardo. *Suite para guitarra*. Partitura provista por el compositor. 2020
- Tamez, Gerardo. *Aires de son*. Salabert. París, Francia.
- Sánchez, Juan Antonio. *Tonada por despedida*.

Sitios web

- Oliva, Julio César. *Semblanza artística*:
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100051582948715>
(14-diciembre-2021) El compositor sugirió consultar su semblanza en este sitio.
- Solís, Edín. *Biografía* en:
<http://edinsolis.com/> (13-diciembre-2021)
- Solís, Edín. *Nota sobre danza*:
<http://edinsolis.com/shop/pasaje-abierto-danza/> (13-diciembre-2021)
- Tamez, Gerardo. *Biografía*:
<http://gerardotamez.com/biografia-resumen.html> (15-enero-2022)

-Sánchez, Juan Antonio. *Semblanza*:

<https://diario.uach.cl/destacado-guitarrista-y-compositor-juan-antonio-chicoria-sanchez-realizo-un-taller-en-la-uach/> (14-diciembre-2021)

-Sánchez, Juan Antonio. “Entrevista sobre Tonada por despedida” en:

<https://guitarrachilena.cl/?p=141> (14-diciembre-2021)