

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

**MÚSICA DE CONCIERTO MEXICANA
PARA GUITARRA: YUCATÁN**

OPCIÓN DE TITULACIÓN
INTÉRPRETE EN LA GRABACIÓN DE MÚSICA MEXICANA
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN INSTRUMENTISTA-GUITARRA
PRESENTA
JOSÉ DAVID HUCHÍN CASTRO

ASESOR: Dr. JUAN CARLOS LAGUNA MILLÁN

CIUDAD DE MÉXICO 2022

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.

Índice

Agradecimientos.....	1
introducción.....	2
Programa	3
1. Experiencias I-IV	4
2. Evocación a Guty Cárdenas.....	5
3. El Címbalo de Oro.....	6
4. Flor de Mayo	7
5. ¿Lo recuerdas?	8
6. Xtabay	9
7. Concierto de Yucatán	10
Dinámica de Trabajo.....	12
Conclusiones.....	14
Bibliografía.....	15

Agradecimientos

Agradezco infinitamente a mis padres María Luisa Castro y Pedro Huchín por su apoyo incondicional en todos los aspectos de mi vida, gracias por su cariño y por regalarme el amor hacia la música, que aunque ellos no fueron músicos pudieron inculcar inconscientemente en mí este bello arte.

Agradezco enormemente a mis hermanos Antonio Huchín y Andres Huchín por tu su apoyo y por creer en mí, también porque fueron las primeras personas con las que pude hacer música y compartir este increíble sueño que estoy viviendo.

Agradezco a mi novia Frida López por su amor y apoyo incondicional en todos los sentidos y en mi proceso de formación en la facultad, gracias por hacerme este camino aún más bello.

Un agradecimiento especial a mi abuela materna Gladys González por comprarme mi primera guitarra, que sin ella no habría existido este sueño.

Gracias a mi maestro Juan Carlos Laguna por guiarme en mis últimos años en la facultad, por sus sabias enseñanzas y por todo su apoyo en mi carrera.

A mis maestros fundamentales en mi carrera Diego Tinajero, Rosino Serrano, José Luis Segura, Elizabeth Lascurain, Edmundo Camacho, Manuel López Medrano, Robbin Blanco, José Carlos Milán, Francisco Viesca, René Báez, Miguel Ordoñez, Carlos Martínez Larrauri y Pablo Garibay.

A mis amigos de la facultad y los que fueron parte de este proyecto, Isaac amador, Gibrán Guzmán, Santiago Echenique, Andrés Hidalgo, Leo Campos, Héctor Torres, Silvia Mendoza.

Finalmente quiero agradecer Jorge Sandoval por su ayuda y su apoyo para grabar en el LIMME de la Facultad de Música y también a toda mi familia paterna y materna que siempre me ha apoyado.

Introducción

La canción popular de Yucatán conocida también como la trova yucateca nació al combinar básicamente el bambuco de origen colombiano, el bolero de ascendencia cubana y la clave (ritmo) utilizando la guitarra acústica como instrumento de acompañamiento armónico por naturaleza.

La popularidad que ha alcanzado nos ayudó a difundir la música que se hace en Yucatán en todo el país, sin embargo ha rezagado a la guitarra a un lugar muy reducido en cuanto a libertad armónica, tímbrica y técnica. Muy poco apoyo se ha dado a los compositores académicos de la región y en mi proyecto estoy uniendo estos dos ejes, el de la canción popular yucateca y el de la música clásica. El repertorio grabado está compuesto para dotaciones como son guitarra eléctrica y piano, guitarra eléctrica y saxofón alto, dueto de guitarras, ensamble de jazz (batería, teclado, bajo y guitarra eléctrica), guitarra clásica solista y dueto de guitarras clásicas.

Decidí componer e incluir repertorio nuevo para guitarra eléctrica solista como se verá en *Xtabay* y “*la Jarana*” del Concierto de Yucatán de Carlos Milán. El motivo fue porque hay muy poca música escrita de esta manera para este instrumento y menos con la tendencia a ser música yucateca, algo que sin duda es una buena opción para explorar, ya que por las características del instrumento (como lo es la versatilidad, potencia, variedad tímbrica y opciones de modulaciones con efectos) esto puede ser de gran ayuda.

Actualmente se está renovando toda la música tradicional mexicana incorporando instrumentos innovadores pero conservando la esencia que la caracteriza. Siendo esto algo muy positivo, ya que toda música debe de tener un proceso de evolución a través del tiempo, incluso mezclándose con otros tipos de géneros o ayudándose de herramientas tecnológicas, que permite hacer una marcada diferencia para obtener música de la mejor calidad posible en muchos casos.

Programa

1. Experiencias (1981) 5'00'' – Juan Helguera (1932-2020)
Experiencia I
Experiencia II
Experiencia III
Experiencia IV
2. Evocación a Gutty Cárdenas (2019) 5'00'' -David Huchín (n. 1994)
3. El Címbalo de oro (2020) 5'00''- David Huchín (n. 1994)
4. Flor de Mayo (2016) 2'50''- David Huchín (n. 1994)
5. ¿Lo recuerdas? (2021) 2'10'' – David Huchín (n. 1994)
6. Xtabay (2017) 3'20''- David Huchín (n. 1994)
7. Concierto de Yucatán (2009) 8'00'' *para Guitarra eléctrica y reducción a piano* – Carlos Milán (n. 1984)
IV. Jarana

1. Experiencias

Compositor: Juan Helguera

Datos biográficos

Nació en Mérida de Yucatán en 1932. Llegó a la ciudad de México en 1953 donde estudió guitarra con José María Mendoza e ingresó a la Escuela Libre de Música para estudiar con el compositor y director José F. Vásquez. Hizo amistad con Jesús Silva y Guillermo Flores Méndez, guitarristas de la generación anterior a la suya, de quienes recibió lecciones y consejos.

Durante decenios fue un asiduo y prestigioso profesor de guitarra, aunque no desempeñó su magisterio en las escuelas profesionales de la especialidad. Músico de una curiosidad desusada, se acercó al jazz y a la música popular, repertorios que tendrán resonancia en su obra como compositor. Escribió exclusivamente para la guitarra obras de exquisita sensibilidad, concebidas dentro la estética de un impresionismo muy personal, no exento de toques latinoamericanos.

Con un espíritu de coleccionista incorregible, formó magnos acervos de partituras, libros, grabaciones y fotografías para documentar la historia universal de la guitarra. Estos acervos le sirvieron para alimentar su programa radial “La guitarra en el mundo”, transmitido por Radio UNAM desde 1971 --por lo que estaba por cumplir en 2021 medio siglo de transmisiones ininterrumpidas. Helguera tuvo también programas musicales en los canales 11 y 13 de televisión. Murió en la ciudad de México el 3 de mayo de 2020.

Datos de la obra

Las Experiencias es una obra con 4 movimientos, cada uno de ellos con diferente carácter. El primer movimiento es un Andante que está compuesto rítmicamente con puros arpeggios en tresillos y utiliza acordes disminuidos como acordes de paso entre cada armonía, a modo de un estudio sobre este recurso.

El segundo Movimiento tiene la indicación de tiempo “Muy Lento”, y el tercero “Lento”. Estos movimientos comparten una armonía casi similar, utilizando acordes muy comunes en el jazz, como son los dominantes con 9 novena menor y los acordes con 11na; estos acordes le dan un carácter más nostálgico, y le permiten explorar sonoridades más modernas. El cuarto y último movimiento lo indica “Adagio”; en él utiliza todos los recursos de los movimientos anteriores. Si lo vemos desde una perspectiva de estudio, es la conclusión de todos los recursos aplicados en esta obra, utilizando acordes de jazz con tensiones como 9nas, 11nas, y 13nas, conectadas a través de una melodía similar a un bordado.

2. Evocación a Gutty Cárdenas (pieza dedicada a mi padre Pedro Huchín)

Compositor: José David Huchín Castro

Datos biográficos

Nací en 1994 en la ciudad de Mérida Yucatán y estude la licenciatura en guitarra clásica en la Facultad de música de la UNAM, guitarra eléctrica y estudios de jazz con maestros de la escena musical en la ciudad de México.

Durante mi trayectoria he sido acreedor de 7 premios nacionales e internacionales de guitarra clásica, guitarra eléctrica y composición popular. He ganado becas como el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2018, y el Programa para Actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PAECI) UNAM en 2021 para hacer conciertos en Alemania y también para asistir a el curso “Berklee Latino 2015” de Berklee College of Music.

Considero que mi música es de un carácter improvisatorio, sin embargo tiene una forma y estructura definidas que buscan nuevas sonoridades, con acordes modernos, un ritmo siempre dinámico, y con tendencia al jazz y a mis raíces mayas, donde se pueden encontrar elementos de la música tradicional yucateca.

Mi catálogo de música está conformado por obras para guitarra clásica y eléctrica solista, música de cámara, ensamble de jazz, vibráfono, guitarra y voz.

Datos de la obra

Como Homenaje a uno de los más grandes compositores que ha dado Yucatán a lo largo de su historia ; Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo (1905-1932) fue autor de muchos temas que han pasado a ser considerados himnos de la península de Yucatán, como es el caso de “rayito de sol” y “caminante del mayab”. También es considerado el creador del género bambuco yucateco junto Ricardo Palmerín. Su sorpresiva y temprana muerte, aunado a su carrera prolífica, el profundo cariño que sentía por Yucatán, y su marcado y original estilo de sus creaciones, fueron los factores que me inspiraron a componer esta pieza.

Este tema está elaborado en un compás de 6/8 y contiene 3 secciones melódicas estructuradas ABAC, incluyendo una sección para improvisar y una introducción libre, pero utilizando ciertos recursos de la sección A para desarrollar ideas armónicas, y con ello, tratando de evocar la música yucateca y la jarana, combinándola con jazz, haciendo uso del recurso de la improvisación. Esta pieza fue pensada para un ensamble de jazz con batería, bajo y guitarra eléctrica.

3. El Címbalo de oro (pieza dedicada a mi madre María Luisa Castro)

Compositor: David Huchín

Datos de la obra

La cosmovisión maya es sumamente atrapante. Es un legado cultural que se ha tratado de preservar a través de un sinfín de acciones. Es de llamar la atención el hecho de que leyendas como “El rey enano de Uxmal”, (también conocida como el címbalo de oro), lleguen hasta nuestros días e inspiren crear una obra a través de este cuento, como es mi caso, hablan de su fuerza y vigencia.

Dicha leyenda relata la historia del hijo de una bruja nacido de un huevo quien descubre un címbalo que, al ser tocado, anunciaría la llegada de un nuevo rey en la ciudad de Uxmal. Tras este hecho el rey “saliente” se involucra en una prueba para ver si continuaba reinando o pasaba la estafeta y, tras morir en ella, el enano quedaría como el nuevo rey.

Antonio Medíz Bolio quien fue un destacado poeta, periodista y mayista; busco hacer una publicación en prosa que estilizara múltiples leyendas mayas, entre las cuales se encuentra la que da origen a la pieza y que la plasma en este trabajo, el cual se compone de siete libros. Este trabajo literario llamado “La tierra del faisán y el venado” es en el que me inspiré, por una cuestión de nostalgia a mi tierra natal.

La pieza está escrita para guitarra clásica solista. Consta de 3 secciones y una coda cuya estructura quedaría de la siguiente forma: ABCAB Y CODA. La letra C tiene la característica de ser percutida y es improvisatoria, hace uso de técnicas extendidas como la tambora que básicamente es golpear las cuerdas de la guitarra con la palma de mano en el puente de la misma, todo esto simulando un ritmo que podría hacer un címbalo, y en este caso el que me imaginé proveniente de la leyenda en cuestión. La pieza está plagada de acordes suspendidos y sonoridades abiertas que hacen remarcar, a mi parecer, un sentimiento de incertidumbre positiva, haciendo también reminiscencias a cierres de frase usados en los bailes típicos en las vaquerías o fiestas del pueblo tradicionales en Yucatán.

4. Flor de Mayo (*Pieza dedicada a mi bisabuela Amada Interian*)

Compositor: David Huchín

Datos de la obra

La flor de mayo es una leyenda maya al igual que la mayoría de las obras de mi proyecto. Esta leyenda trata de una pareja que no puede tener hijos. El padre, muy angustiado, mientras miraba la constelación de la cruz del sur, pide a los dioses que le diera una hija. Los dioses hicieron caso a su petición y le dieron una hija, blanca como las estrellas, algo inusual en este caso porque normalmente la piel de los mayas era morena. La hija a la que nombraron Sac- Nicté (que en maya significa flor blanca) nació en mayo, y murió también en el mismo mes. La hija nació con una extraña enfermedad que la debilitaba día con día, y no duro mucho tiempo con vida, aunque la familia hizo todo lo posible por curarla recurriendo a curanderos y doctores de la región. Sus padres estaban sumamente desconsolados, pero el hombre soñó que una voz misteriosa le decía que dejara de llorar, porque su hija ya no sufrirá más; que había sido voluntad de los dioses que regresara al cielo, a donde pertenecía, ya que ella era una estrella de la Cruz del Sur que tomó forma humana para cumplir el ferviente deseo del padre. Y ahora ella refulgía de nuevo en el firmamento, al lado de sus hermanas estrellas.

Todo el pueblo y sus padres lamentaron la muerte de la niña, y le hicieron un pomposo entierro en el humilde cementerio del lugar. Y se sabe que en el mes de mayo del año siguiente, sobre la tumba de la niña nació un árbol que dio bellas flores luminosas como las estrellas de la Cruz del Sur.

De esta manera se conoció por primera vez el aroma dulce y misterioso de una flor que en mayo nació en el Mayab (Así se le conocía a la región donde actualmente se encuentra Yucatán y en Maya significa “Pocos, no muchos”, en términos toponímicos sería el lugar donde hay poca gente o de gente escogida). Y desde entonces, todos los años florece en el mes de mayo, cuando resplandece en el cielo la Cruz del Sur. Por eso se llama Flor de Mayo el árbol y su flor.

La obra está dedicada a mi bisabuela que se llamaba Amada Interian, que falleció en 2017. Ella era de origen maya y siempre fue muy orgullosa de sus raíces. La leyenda de la flor de mayo me la recuerda mucho, y a cómo vinculé su muerte con el hecho de que la llamaron las estrellas.

La obra la escribí para saxofón y guitarra. Su forma es (ABA), y tiene un carácter nostálgico en las dos secciones en las que está estructurada. En la primera sección A está compuesta al inicio por un “Slash Chord”, que básicamente son acordes que tienen un bajo diferente a la nota fundamental del mismo; en este caso, el bajo de los acordes que utilicé es la 9na (o 2da) de ese acorde. Esto, a mi parecer, da una sonoridad que para mí es de una

“sensación del infinito”: algo que no resuelve pero que tampoco incita a una resolución, y lo asemeje al espacio o a una constelación proveniente de la leyenda.

La segunda sección tiene un carácter de aceptación del suceso ocurrido, que es el de la muerte, y simboliza la resignación que uno siente al perder a alguien y el sentimiento de impotencia al no poder hacer nada al respecto. Al finalizar esta sección, concluye con unos acordes menores que simulan la esperanza, dotándola con sabor un poco amargo, pero con el consuelo de que cada año se recordará y nos visitará en forma de flor los meses de mayo.

5. ¿Lo recuerdas? (*Pieza dedicada a mi novia Frida López*)

Compositor: David Huchín

Datos de la obra

Según explica el profesor Shahram Heshmat en un reciente artículo publicado en 'Psychology Today', nuestra memoria a largo plazo se divide en dos tipos distintos: la memoria implícita y la memoria explícita. La segunda es un recuerdo deliberado y consciente del pasado que implica cosas como el aprendizaje en los libros de texto o los recuerdos de la experiencia, cosas que deben tenerse en cuenta de forma consciente.

Por otro lado, los recuerdos implícitos son nuestros recuerdos inconscientes y automáticos (tocar un instrumento o recordar la letra de una canción cuando alguien canta las primeras palabras). Una gran parte de la memoria tiene lugar en la mente inconsciente. La explícita se desvanece en ausencia de recuerdo, mientras que la implícita es más duradera y puede mantenerse toda la vida, incluso aunque no se practique. Los sistemas de memoria explícita resultan dañados por condiciones como el Alzheimer.

Un evento, una emoción y una canción se conectan a través de la memoria implícita. Cuando una pieza musical se combina con un evento muy emocional, puede ser una señal eficaz para recuperar la fuerte emoción que se sintió en ese momento.

Haciendo énfasis en esta breve introducción, lo que quise lograr en esta pieza era vincular un sentimiento con música, esto debido una serie de sucesos que formaron parte de mi crecimiento musical, profesional y personal.

Esta pieza fue compuesta en 2018, en una etapa crítica de mi vida, donde los factores que intervinieron fueron rupturas amorosas y la búsqueda constante de una dirección de mi vida. Dicho escenario propició a que quisiera plasmar mi entorno en algo que pudiera escuchar y me transportara nuevamente a ese sentimiento, algo que ya luego de 4 años después, me sigue trasladando a ese mismo escenario, por lo cual siento que cumplió su objetivo.

“¿Lo recuerdas?” es una pieza que está compuesta por una introducción, dos secciones y un puente modulante (Introducción, AA, puente, B y CODA). El estilo de esta pieza tiene un carácter de balada de jazz propio de los años 50's; es un tanto dramática, al estar la melodía en constante movimiento con la ayuda de los acordes, que de cierta forma la van guiando hacia alguna salida de toda esa serie de armonías o a modo de un escape de todas las tensiones. Al final termina con un acorde mayor con 6ta, dando a entender que los problemas y tensiones de alguna forma se resolvieron y haciéndome recordar que al final nosotros mismos podemos buscar una solución si estamos dispuestos y hacernos esa pregunta que después de todo genera cierta satisfacción, ¿Lo recuerdas?

6. Xtabay (pieza dedicada a mi abuela Gladys González)

Compositor: David Huchín

Datos de la obra

Decía Antonio Medíz Bolio en su libro la tierra del faisán y del venado sobre la Xtabay:

¡Pobre mancebo, pobre de ti, cuando la Xtabay; conozca el camino que recorres cuando vuelves de la fiesta o cuando vas a buscar a la que está en lo más adentro de tu alma!

¡Pobre de ti! La Xtabay es la mujer que deseas en todas las mujeres y la que no has encontrado en ninguna todavía. ¡Ay de ti, si la ves aparecer una noche delante de tus pasos!

Verás, si la ves, que es bella como tú no has podido imaginar que una mujer sea bella. Porque tú has podido imaginar que es como un rayo de la luna que pasa por entre las hojas.

Pero ella es más que eso...

La Xtabay es un personaje femenino de la mitología maya. Está presente en las leyendas de las que se cuentan en el mayab: una mujer bella que seducía con sus encantos a los hombres. Muchos la vinculan con la ceiba: el árbol sagrado de los mayas, y a su vez éste está conectado con el inframundo. La verdad es que la Ixtabay es la mujer buena que se transforma en flor de xtabentún, una flor dulce, olorosa y sencilla con un jugo que embriaga dulcemente.

Esta pieza es de carácter improvisatorio y está constituida de por una introducción, un tema y un tema secundario con una forma libre. Haciendo énfasis en el tema principal, mi idea es recrear un contrapunto de carácter lúdico que incite a la sencillez y a lo simple, combinándolo con cortes de tipo popular, que como aparecen en la segunda sección, imitando al sonido de la guitarra acústica en la balada de rock, todo esto sin dejar atrás la esencia de la trova yucateca, de donde obtuve la idea de hacer esta obra inspirándome en la música de los tríos yucatecos.

Xtabay está escrita para guitarra eléctrica y fue la primera pieza que hice para guitarra sola, partiendo de la idea de hacer repertorio para tocar con guitarra eléctrica solista y en la búsqueda de la espacialidad y con diferentes tipos de sonoridades de acordes, combinados con efectos de guitarra como “chorus y reverb”; ésto me amplió diversas posibilidades que me permitieron componer libremente, ya que a través de estas herramientas tecnológicas se puede aprovechar al máximo la ejecución de esta pieza.

7. Concierto de Yucatán: IV Jarana (para Guitarra eléctrica y reducción a piano)

Compositor: José Carlos Milán Magaña

Datos Biográficos

José Carlos Milán Magaña es un compositor y arreglista originario de Mérida, Yucatán. Ha trabajado en varios proyectos de música popular como arreglista y director musical de artistas como José José, Lila Downs, Eugenia León, Amanda Miguel y Diego Verdaguer.

El concierto de Yucatán lo compuso en su etapa de formación en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM (ENM). El concierto fue dedicado al guitarrista yucateco Robbin Blanco quien lo estrenó en la sala Xochipilli de la ahora Facultad de Música de la UNAM en 2011 con la Orquesta de Saxofones de la misma ENM bajo la dirección de Samuel García. Este concierto tiene un estilo sinfónico fusionado con elementos tradicionales de la música tradicional yucateca, conservando su esencia de música de concierto. Carlos Milán refleja un estilo totalmente innovador fusionando estos dos elementos musicales.

Datos de la obra

Consta de 4 movimientos

1-Bambuco

2-Danza

3-Clave

4-Jarana

Año de composición 2008-2009

Año de estreno 2009, En la Ciudad de México en la sala Xochipilli de la actual Facultad de Música.

El concierto fue escrito originalmente para orquesta sinfónica, pero su estreno fue con la Orquesta de Saxofones de la ENM, bajo la dirección del maestro Samuel García.

La Jarana está basada en la estructura y forma de una jarana tradicional yucateca forma (ABACADA), rompiendo la rigidez de la escritura explícita, ya que en la penúltima sección abre un espacio que debe ser improvisado, y la melodía de la jarana es acompañada por la orquesta, en un compás irregular (11/8), donde ésta se empalma en un gran “soli” de la orquesta y la guitarra. Durante el movimiento hay dos fragmentos citados del compositor yucateco Rubén Darío Herrera, digno representante de la jarana yucateca.

Dinámica de trabajo

La producción de este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica (LIMME) que pertenece a la facultad de música de la UNAM. Todas las grabaciones fueron realizadas en el estudio de grabación que se encuentra allí mismo. Decidí elegir el LIMME porque cuando era alumno, durante 3 semestres tomé clases de producción musical con el maestro Diego Tinajero. En las clases aprendí todo lo necesario para poder llevar a cabo la captura de audio y a usar los dispositivos, como son micrófonos, amplificadores, interfaces y programas de audio. En mi caso, todo ello lo realicé en el software de audio “REAPER”, que es un programa gratuito.

Tuve la fortuna de que justo cuando se estaban retomando las actividades presenciales en la escuela, suspendidas por causa de la pandemia del COVID, cuando me decidí a grabar mi proyecto, así que envíe un oficio dirigido a Luis Pastor, Secretario Técnico de la FaM, para que me pudieran brindar espacio para realizar la grabación en el LIMME.

El repertorio a grabar lo decidí desde agosto de 2021, pero a causa de ciertas dificultades relacionadas con la pandemia tuve que modificarlo y agregar más obras mías. También decidí llevar por mi cuenta la producción, haciendo los arreglos y también las ideas de grabación y microfónica con la ayuda y la asesoría a distancia de mi hermano Antonio Huchín, que actualmente vive en Mérida y es licenciado en audio y multimedia por la universidad “Tecnología Turística Total” por lo que recurrí a él.

El periodo de grabación duró un mes y medio, dando un total de 11 sesiones de grabación de 5 horas cada una, con aproximadamente de 2 a 3 sesiones por semana.

Primero grabé con Frida López mi composición “¿lo recuerdas?”, para dueto de guitarras. Posteriormente, en las siguientes sesiones, grabé de solista mi música para guitarra, “El címbalo de oro”, que es para guitarra clásica en donde utilicé un par de micrófonos AKG 414 en estéreo para la captura. Después grabé las experiencias I, II, III y IV donde utilicé esa misma técnica en estéreo.

En sesiones posteriores grabé “Flor de Mayo”, que es para guitarra eléctrica y saxofón, utilizando un micrófono 414 en mono para la captura del saxofón, y para la guitarra utilicé un amplificador Fender, el cual capturé en un micrófono dinámico colocado en el exterior del cono. Utilicé la misma técnica para grabar “Xtabay”, compuesta para guitarra eléctrica sola, capturando de la misma manera el amplificador de guitarra.

Después tuve la sesión de grabación con el trío de jazz donde grabamos full track en vivo, microfoneando la batería con un kit de micrófonos sennheiser para batería; capturamos el bajo con un micrófono dinámico en el exterior del cono del amplificador y la guitarra de misma forma, capturando el amplificador con un micrófono dinámico.

Finalmente grabé la Jarana del concierto de Yucatán para guitarra eléctrica y orquesta, que en esta versión fue en reducción a piano realizada por el mismo compositor José Carlos Milán. Para ello se utilizó la salida estéreo del teclado a la interfaz y para la guitarra utilicé mi procesador de efectos NUX MG-30, esto para conseguir un sonido en específico del overdrive para la guitarra del tal forma que pudiera obtener un sonido más digital y más limpio.

El trabajo de postproducción fue realizado por Antonio Huchín, quien se encargó de la mezcla y la masterización de los audios grabados.

Conclusiones

Considero que el grabar música significa una enorme responsabilidad y exigencia para todos los músicos, porque conlleva un fuerte desgaste de múltiples maneras. Esta actividad pone al descubierto detalles en cuanto a la interpretación musical y a nuestra ejecución. Esto me deja una gran experiencia para futuros proyectos, sobre qué hacer y qué no hacer, y también una forma diferente de preparación, ya que al ser un producto de alta calidad que se verá materializado y también escuchado por mucha gente, por lo tanto el nivel de exigencia debe ser muy alto. En mi caso puedo decir que fue algo gratificante y algo complicado, ya que al ser uno mismo el productor, compositor y ejecutante, es inevitable la autocrítica, que a veces puede ser un poco frustrante.

Me parece importante esta actividad en nuestros días, ya que la labor del músico actual es el autoproducción y la gestión, ya que no todos podemos solventar los gastos que conlleva una producción profesional en un estudio especializado.

Bibliografía

Antonio Medíz Bolio. (1922). La Tierra del Faisán y del Venado. México: CONACULTA.

López Trujillo, Clemente. (1945). Leyendas mayas. México: Editorial Delfín.

Nervo, Amado. (1905). Los jardines interiores. México: Imprenta de Francisco Díaz de León.

Partituras:

Milán, Carlos. Concierto de Yucatán: IV Jarana. (Arreglo con reducción a piano) Partitura provista por el compositor. 2022

Helguera, Juan. Experiencias I-V. Año de publicación desconocido

Sitios web:

Lydiette Carrión. (2019). Xtabay: amor, locura, suicidio y ceiba. 15 de mayo, de pie de página Sitio web: <https://piedepagina.mx/xtabay-amor-locura-suicidio-y-ceiba/>

Eduardo Zamorano. (2021). La Nostalgia de tiempos Pasados. 15 de Mayo de 2022, de Alma, corazón, vida Sitio web: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-09-27/musica-recuerdos-evocar-razones-imagenes_3290537/

TRACKS DE AUDIO

1. Experiencia I
2. Experiencia II
3. Experiencia III
4. Experiencia IV
5. Evocación a Guty Cárdenas
6. El Címbalo de oro
7. Flor de Mayo
8. ¿Lo recuerdas?
9. Xtabay
10. Concierto de Yucatán

ENLACE DE DESCARGA:

<https://we.tl/t-JADEn7X9lx>