

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

**Amanecer: nuevas obras para guitarra de jóvenes compositores
mexicanos.**

GRABACIÓN MUSICAL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN MÚSICA INSTRUMENTISTA - GUITARRA

PRESENTA:

LUIS HUGO REYNOSO ORTIZ

Asesor teórico:

Edmundo Ricardo Camacho Jurado

Asesor práctico:

Carlos Felipe Martínez Larrauri

Facultad de Música. CDMX, enero, 2025

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
SECRETARÍA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN ESTUDIANTIL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES**

**PROTESTA UNIVERSITARIA DE INTEGRIDAD,
HONESTIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL**

De conformidad con lo dispuesto en los **artículos 87 fracción V**, del **Estatuto General**, **68** primer párrafo del **Reglamento General de Estudios Universitarios** y **26** Fracción I y **35** del **Reglamento General de Exámenes**, los que suscriben alumno Luis Hugo Reynoso Ortiz y asesor Edmundo Ricardo Camacho Jurado declaramos que el trabajo escrito titulado *Amanecer: nuevas obras para guitarra de jóvenes compositores mexicanos* para la opción de titulación grabación musical es un trabajo original, en español, no publicado previamente.

Edmundo Ricardo Camacho Jurado en mi calidad de asesor, declaro que el trabajo escrito ha sido redactado de acuerdo con mis indicaciones, contiene citas de otras obras en el mismo idioma (u otro), respetando los derechos de autor y otorgando el crédito correspondiente a los autores citados. Esta declaración es exclusivamente para los fines académicos del proceso de titulación del alumno arriba mencionado.

Luis Hugo Reynoso Ortiz en mi calidad de alumno y autor del trabajo escrito, me comprometo en todo tiempo a honrar a la Institución y a cumplir con los principios establecidos en el **Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México**, especialmente con los de integridad y honestidad académica; de igual manera manifiesto que el trabajo escrito titulado *Amanecer: nuevas obras para guitarra de jóvenes compositores mexicanos*, es original, de mi autoría y lo realicé con el rigor metodológico exigido por mi Entidad Académica, citando las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos y otro tipo de obras empleadas para su desarrollo, en consecuencia, acepto que la falta de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas de la Universidad, en particular las ya referidas en el **Código de Ética**, llevará a la nulidad de los actos de carácter académico administrativo del proceso de titulación.

Con base en lo anterior, tanto asesor como alumno manifestamos nuestro consentimiento para que el trabajo escrito sea revisado mediante el software que considere pertinente el jurado o los funcionarios designados para este proceso de titulación.

Atentamente

Ciudad de México, 17 de enero de 2025.

Autor del trabajo escrito

Asesor

Nombre: Luis Hugo Reynoso Ortiz	Nombre: Edmundo Ricardo Camacho Jurado
Número de cuenta: 419053624	Firma:
Firma: 	

R

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, Hugo Reynoso y Mireya Ortiz, y a mi hermano, Eduardo Reynoso, por el amor y apoyo incondicional que me han brindado desde el principio. Su confianza en mí y mis capacidades ha sido mi motivación para alcanzar mis metas, desde que surgió mi interés en aprender a tocar la guitarra hasta mi decisión de estudiar de manera profesional.

También quiero expresar mi gratitud a todos los maestros que he tenido y que me han apoyado en cada etapa de mi formación. Sin su ayuda y guía, este momento no sería posible. A Carlos Rivero Campero, mi primer maestro, quien me hizo descubrir la pasión por la guitarra; a Martín Candelaria y Oscar Cárdenas, por darme la confianza necesaria para seguir mejorando; a Manuel López Medrano, por guiarme y orientarme en mis primeros años de carrera, cuyas enseñanzas fueron fundamentales para mi formación; y a Edmundo Camacho Jurado, por asesorarme en este trabajo de titulación.

Además, quiero agradecer a Carlos Larrauri por su apoyo en la grabación y edición del material discográfico y por la guía brindada en mis últimos años de estudios y posteriores a ellos. Cada consejo y ánimo que me dio fueron esenciales para lograr mis estudios y ser un mejor profesional.

Agradezco también a todos los amigos que me han acompañado en este camino, cada vivencia juntos ha aportado de manera significativa en mi vida. En particular, quiero mencionar a Julio Hernández, Natalia López, Daniel Corona, Norier Klinsmann, Sergio Alejos, Samuel Rivera, Joaquín Hernández, Juan José, Fernando Vilchis, Alejandro Nava, Germán López, Uriel Vázquez y a mi novia Edith Ponce, por escucharme y darme ánimos.

La culminación de esta etapa de mi vida es gracias a todas las personas aquí mencionadas, y a muchas más que no he podido mencionar en este documento. Aprecio cada momento, cada risa, consejo y apoyo. Las palabras no son capaces de expresar lo que siento por ustedes. Muchas gracias.

INDICE

Introducción -----	1
El amanecer -----	2
Preludio IV -----	4
Preludio profético -----	6
Amanecer -----	8
Regazo -----	9
Suite del Laudero -----	10
Cuatro cantos para guitarra -----	13
Grabación -----	17
Conclusiones -----	19
Fuentes -----	20

Introducción

Este proyecto reúne siete obras que reflejan la diversidad estilística y creativa de la composición musical en el ámbito de la guitarra en México. El título del trabajo, *Amanecer*, hace alusión a la nueva generación de jóvenes músicos que están renovando el repertorio guitarrístico en el país. Todos los compositores cuyas obras se presentan en este proyecto nacieron entre 1985 y 1995, lo que los sitúa en la vanguardia de la música mexicana contemporánea. El trabajo está dividido en 2 secciones, la primera parte proporciona información biográfica de los compositores y un breve análisis de las obras interpretadas y la segunda parte es el reporte de grabación.

Uriel Callejas, Esthephanie Peña y Daniel González realizaron sus estudios profesionales en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo (EMEH), institución pionera en la formación de compositores en la región. Uriel Callejas, Shaí Vertty y yo somos originarios del estado de Hidalgo, lo que me llena de orgullo y me permite sentir una conexión especial con su música.

Una de las razones principales por las que decidí explorar este material fue por la oportunidad de trabajar directamente con los compositores. Todos ellos han sido muy generosos al compartir sus experiencias y perspectivas conmigo. La mayoría son amigos cercanos míos, lo cual me permitió tener una comunicación fluida y directa con ellos a través de llamadas telefónicas y diferentes redes sociales, por lo cual pude obtener información de primera mano, enriqueciendo significativamente mi proyecto.

De la mayoría de las obras yo he sido el primer y único intérprete de las cuales también este trabajo es la primera grabación formal que se tiene registro, con excepción de *El amanecer* de Antonio Laguna y *Cuatro cantos para guitarra* de Moisés Acosta. Tres de las obras incluidas en este proyecto tienen un significado especial para mí, ya que están dedicadas a mi persona, el *Preludio IV*, *Preludio profético* y *Suite del laudero*.

Ejemplo 2. Compás 43.

Después de esta sección, la obra retoma el tema del inicio, para terminar con una sección con acordes de *la menor* y ligados dobles (la cual presentó en la primera sección) y una escala descendente menor natural (*la menor*) y finalizar en un acorde de tónica.

Uno de los principales retos que afronté al abordar la pieza fue la sección climática, que requiere el uso del recurso técnico de ligados dobles en cuerdas separadas (primer y tercer cuerda), ya que es una parte muy ágil y demanda mucha coordinación para realizar el armónico con la mano derecha (sonido artificial de la guitarra) y balance de volumen de los dedos de la mano izquierda que realizan los ligados. Para solucionar este reto que presenta el compositor, sugiero realizar el estudio de esta sección tocando por separado los ligados y una vez que se iguala el volumen, juntarlos y realizar variaciones rítmicas, cuidando que la mano izquierda esté lo más relajada posible.

PRELUDIO IV (2021), Shaí Miguel Vertty Velasco (1996)

Originario de Tulancingo, Hidalgo, nació el 18 de diciembre de 1996. Se licenció en música en 2020 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde comenzó sus estudios en 2015. Concluyó su maestría en Artes en Música con especialización como instrumentista en el Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts, School of Arts del Conservatorio Real de Bruselas (2021-2023).⁵ Se ha presentado en encuentros como el Festival Internacional de Guitarra “Ramón Noble”, el 5to encuentro de música académica de la EMEH (Escuela de Música del Estado de Hidalgo) 2019, 1er Festival Vida Música y Movimiento del Instituto de Artes de la UAEH, entre otros. En 2015 ganó el 3er lugar en el 1er concurso de guitarra “Homenaje a Gerardo Tamez”, organizado por la EMEH. Ha asistido a clases magistrales con reconocidos maestros, entre los que destacan: Alejandro Córdova, Andrea de Vitis y Felipe Celis. También ha tomado clases de composición y creación musical con Ángel Juárez, Lupino Caballero y Arturo Martínez Zanabria y de dirección de ensambles y orquesta con Héctor Reyes Bonilla.⁶

Preludio IV está dedicado a quien escribe el presente trabajo (ejemplo 3) y está inspirado en el cuento *La larga lluvia* (The long rain), del libro *El hombre ilustrado* del escritor estadounidense del siglo XX, Ray Bradbury. Al leer el cuento encontré una cita que me ayudó a profundizar en la interpretación: “No se puede dormir, no se puede respirar, y uno se vuelve loco al sentirse empapado”,⁷. Esta cita me permitió sumergirme en la atmósfera del cuento al ejecutar cada nota, ya que, en la pieza, de acuerdo con Shaí: “la lluvia es representada por un arpegio de un patrón rítmico constante, evocando la sensación de estar bajo una lluvia infinita”⁸.

Ejemplo 3. Dedicatoria de la obra.

A Luis Hugo Reynoso

Preludio IV

"Quince billones de gotitas, quince billones de lágrimas..."

Shaí Vertty

Esta es una obra exigente con la técnica de los arpegios de la mano derecha, en la que se usa una sola figura rítmica con un patrón para esta mano (Ejemplo 4). Además, se debe de tener una buena sincronización con ambas manos para que no se detenga el ritmo de la obra en los cambios que son momentáneos y que no se pueden preparar técnicamente, para así sentir la constancia del arpegio que hace alusión a las gotas de lluvia.

⁵ Conservatorio Real de Bruselas de la Escuela de Artes de la Universidad Erasmus de Ciencias Aplicadas y Artes.

⁶ Conny Ocadiz, “Shaí Miguel Vertty Velasco, músico originario de Tulancingo que merece ser apoyado, viajará a Bruselas”, *Ecos Hidalgo* [En línea].

⁷ Ray Bradbury (1955), *El Hombre ilustrado*, Buenos Aires: Ediciones Minotauro, p. 44 [En línea].

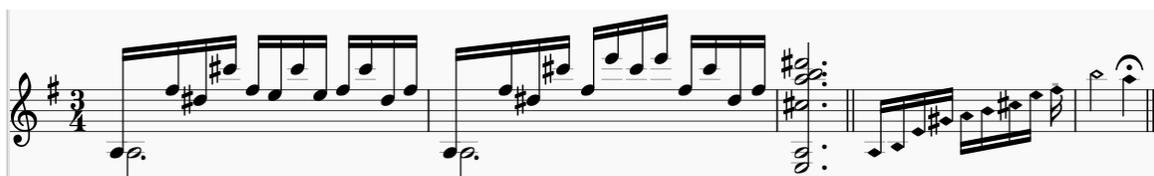
⁸ Comunicación personal con Shaí Vertty

Ejemplo 4. Compás 1. Patrón rítmico.

Es una obra modal, donde el uso de acordes con cuarta suspendida, acordes con sexta, séptima y novena son recurrentes. Finaliza con una indicación de *ritardando* seguido de un acorde de *la mayor* con cuarta aumentada de dos tiempos que da una pausa a la obra para culminar con una sección de armónicos que hace referencia al cuento de Bradbury, donde los exploradores encuentran un refugio de la lluvia (Ejemplo 5).

Ejemplo 5. Compases 56-60.

Para esta pieza sugiero estudiar en bloques de acordes realizando el ataque (forma de tocar de la mano derecha) de manera plaqué (todas las notas al mismo tiempo), ya que ayuda a tener más sincronización en ambas manos. Es fundamental estudiarla con un enfoque en la velocidad y la dinámica. La capacidad de acelerar y desacelerar a conciencia permite simular la impredecibilidad de la lluvia y así lograr una interpretación que refleje la intensidad y belleza de la misma.

PRELUDIO PROFÉTICO (2021) – Moisés Alfonso Acosta Gonzales (1990)

Guitarrista y compositor originario de Aguascalientes, nació el 15 de julio de 1990. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con especialidad en guitarra clásica (2013 a 2017).

En sus composiciones ha incursionado en diversas formas musicales, desde la miniatura hasta obras más extensas como variaciones, sonatas y suites. Ha escrito obras para distintas formaciones instrumentales, como obras para guitarra sola hasta piezas de música de cámara para cuarteto de cuerdas, saxofón, voz, piano, coro, entre otros. La guitarra sola o en ensamble es un instrumento que destaca en su catálogo de obras. Entre algunas de las obras que ha escrito para esta están *Cuatro cantos para guitarra* (2019), *La Coatlicue* (2019), *Viejo en el muladar* (2020) y *Diferencias abstractas en fa menor* (2020).⁹

Conocí a Moisés en el 2016 en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en una clase magistral que me impartió dentro de las actividades del Festival de guitarra “Ramón Noble” que organiza el maestro hidalguense Leonardo Martín Candelaria. Mantuvimos contacto por medio de redes sociales y en noviembre del 2020 me envió algunas de sus obras para que interpretara alguna y yo elegí los *Cuatro cantos para guitarra* que también se incluyen en este proyecto. Después de enviarle los videos de mis interpretaciones, Moisés me expresó su gratitud y, en 2021, me dedicó el *Preludio profético* (Ejemplo 6). Posteriormente, en 2022, Moisés me llamó para explicarme el significado del título de la obra, que se refiere a: “Una carrera profesional llena de logros y fructífera”¹⁰

Ejemplo 6. Dedicatoria de la obra.

Preludio profético

Al guitarrista Luis Hugo Reynoso

Moisés Acosta

La obra está escrita en *mi bemol* menor y en ésta el uso del contrapunto es la base que inicia con una línea melódica (Ejemplo 7) para después ser imitada una 5ª justa ascendente (Ejemplo 8), a manera de fuga, acompañada de otra voz en los bajos que se mueve por grados conjuntos principalmente

Ejemplo 7. Compases 1-3.

⁹ SMA galería [En línea].

¹⁰ Comunicación personal con Moisés Acosta.

Ejemplo 8. Compases 9-11.

Después de esta sección, la melodía se desarrolla en las notas agudas y los bajos dan soporte armónico a la obra. Termina la pieza con un pedal en las notas de *mi bemol* y *sol bemol*, moviendo la melodía entre las notas de *si bemol* y *do bemol* que llevan a un acorde de *mi bemol*, omitiendo la tercera del acorde. (Ejemplo 9). Para el estudio de esta obra, recomiendo tocar de forma separada las líneas melódicas que se van presentando, para tener más clara la conducción melódica.

Ejemplo 9. Compases 49-53.

AMANE CER (2016), Estephanie Gizel Peña Cárdenas (1993)

Nació el 30 de octubre de 1993 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y realizó sus estudios de licenciatura en la EMEH (2014-2019), recibiendo la mención honorífica en la especialidad de composición. Como solista y como integrante de ensambles de música académica y tradicional mexicana, se ha presentado en foros de Hidalgo, Puebla y de la Ciudad de México. Su música ha sido tocada en recintos como la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el Teatro Bartolomé de Medina de la Ciudad de Pachuca de Soto.

Amanecer hace referencia al inicio de una nueva etapa como compositora, ya que fue la primera pieza que escribió y que surgió de manera espontánea y especial, por lo que le tiene mucho aprecio a esta obra y dice que: “Es de alguna manera una fotografía de un punto de partida de componer, sin miedo y con la única certeza de querer hacer música”.¹¹

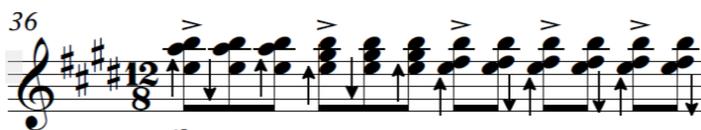
Obra escrita en *mi mayor*, inicia con una melodía sobre el acorde de tónica, lo cual crea una atmósfera de misterio para pasar a una sección con un bajo pedal de *mi* en la sexta cuerda (Ejemplo 10), donde el ritmo se torna a manera de síncopa. Esta sección culmina con una progresión de acordes en 12/8 con un rasgueo establecido y dando la opción al intérprete de agregar la cuarta cuerda al aire y una percusión en el rasgueo ascendente, percutiendo el pulgar con el brazo de la guitarra, por encima del traste 11. Si el instrumento tiene el diapasón elevado, se puede hacer sobre los últimos trastes de la guitarra (Ejemplo 11). Continúa con una sección melódica desarrollada en *do mayor* a un tempo más lento (Ejemplo 12).

Ejemplo 10. Compases 20 y 21

Ejemplo 11. Compás 36.

(Golpe y cuerda de re a elección)

Ejemplo 12. Compases 45 y 46.

La obra termina con una sección de acordes con un ritmo similar presentado anteriormente, solo que en esta sección es un compás de 10/8 y una coda de 4 que finaliza en un *mi mayor*. *Amanecer* es una pieza orgánica para la guitarra que permite explorar las posibilidades tímbricas y expresivas del instrumento.

¹¹ Comunicación personal con Estephanie Peña.

REGAZO (2015) – Daniel González Hernández (1986)

Originario del Estado de México, donde nació el 30 de agosto de 1986. Se licenció en música en el área de composición por la EMEH (2012-2017). Realizo estudios de guitarra clásica en el Centro de las Artes de Hidalgo (2010-2012). Su labor también abarca la docencia en materias teóricas musicales y en la enseñanza de la guitarra. Actualmente dirige la Orquesta de Guitarras Comunitaria del Estado de Hidalgo.

Regazo está dedicado a sus padres (Ejemplo 13) y refleja la sensación de seguridad del compositor cuando éste estaba protegido en el regazo de sus progenitores: un espacio y momento íntimo en el que nada puede alterar negativamente a un individuo, ya que la calidez y el amor de su madre y padre son capaces de ofrecer este espacio tan inverosímil.¹²

Ejemplo 13. Dedicatoria de la obra.

Regazo *A mi padre-madre*

Daniel González Hernández

Obra tripartita, escrita en *mi mayor*, la primera es una sección melódica, donde el uso de acordes le da soporte armónico al momento más álgido de ésta (Ejemplo 14). La segunda sección es lenta, la melodía es acompañada de acordes, generalmente en el segundo tiempo del compás. Esta sección termina con una textura acordal con una duración completa del compás, el compositor indica un *accelerando* para retomar el tema de la primera parte, pero ahora en la tonalidad de *mi menor* solo por un breve momento. Regresa al tema en la tonalidad original, repitiendo la primera sección, agregando dos compases sobre el acorde de *mi mayor* para dar fin a la obra. Mi interpretación busca jugar con la elasticidad del tiempo, ya que es una obra de carácter íntimo y emotivo, por lo que sugiero ser flexible con la agógica para poder transmitir la sensación de calidez y amor que el compositor quiere expresar.

Ejemplo 14. Compases 7-9.

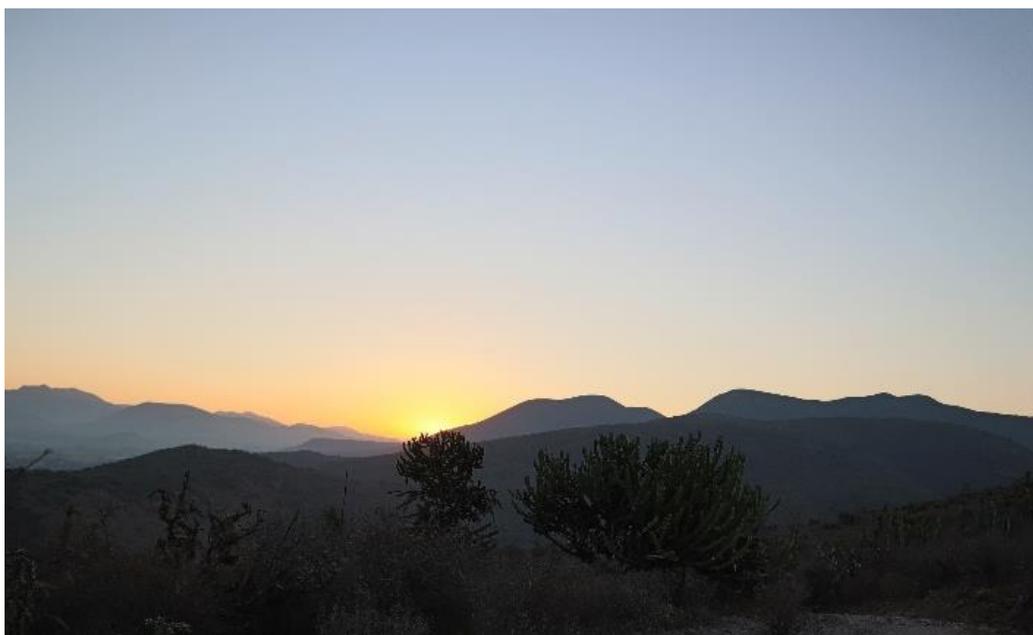
¹² Comunicación personal con Daniel Hernández.

SUITE DEL LAUDERO (2021) – Uriel Hernández Callejas (1995)

Guitarrista originario del estado de Hidalgo, nació el 27 de enero de 1995. Realizó su licenciatura en composición en la EMEH (2012-2017) y cursó una maestría en docencia en educación por la Universidad Interglobal (UIG) (2018-2020). Su música ha sido interpretada en festivales como el Festival Aires Nacionales 2020 y en el marco del 9º Festival de Compositores a la Guitarra, “Pa’lo Escrito”.

En 2020 ganó el Concurso de Composición Arturo Márquez para orquesta de cámara 2020. En la EMEH ha obtenido las siguientes distinciones: preseña Gerardo Tamez, otorgada a la excelencia académica (2019); primer lugar en la categoría de música de cámara dentro del 1er festival de música (2014); y el premio al mejor ensamble en los “Premios EMEH 2014”.

La *Suite del laudero* se basa en la idea de la elaboración de una guitarra, desde el proceso de selección y cortado de las maderas, su construcción y las pruebas sonoras del instrumento. El primer movimiento: *Preludio boscoso*, es la primera parte de la construcción, escoger la madera con la cual se va a construir el instrumento. El segundo movimiento: *Sueño en Paracho*, es una canción, inspirada en la música mexicana, por ello el uso armónico de intervalos de terceras y sextas. Este movimiento es un reconocimiento a la importancia de esta población michoacana en la construcción de la guitarra, así como los saberes, oficio y la tradición de los constructores de esta región. El tercer movimiento: *Son del valle y los mezquites*, es un huapango, género muy difundido en diferentes regiones de Hidalgo, que tiene su origen en la región Huasteca, pero que también se ha difundido entre los otomí de Ixmiquilpan, municipio al cual hace referencia el título, ya que es considerado el corazón del Valle del Mezquital, región cultural indígena situada en el estado de Hidalgo. En este movimiento, la construcción de la guitarra está finalizada y es el momento en que los intérpretes hacen sonar el instrumento.¹³

Fotografía de Luis Hugo Reynoso tomada en la comunidad del Maye, Ixmiquilpan, Hidalgo.

¹³ Comunicación personal con Uriel Callejas.

La obra está dedicada a Julio Hernández, laudero del estado de Hidalgo, y a quien esto escribe. Antes de dedicarse a la laudería, Julio estudiaba guitarra clásica en el Instituto de Artes de la UAEH y juntos realizamos varios conciertos como dúo en el estado de Hidalgo entre 2016 y 2017. Esto explica por qué la dedicatoria conjunta (Ejemplo 15) y el nombre de los títulos puestos a cada movimiento, haciendo referencia en parte a nosotros, por la vocación de Julio respecto a las maderas y la construcción de una guitarra y a mí, que soy originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, corazón del Valle del Mezquital, lugar donde el huapango suele acompañar las festividades tradicionales.

Ejemplo 15. Dedicatoria de la obra.

a Julio Hernández y Luis Hugo Reynoso
Suite del Laudero

I. Preludio boscoso

Uriel Callejas

El primer movimiento tiene 3 secciones, la primera se realiza sobre el registro medio-agudo de la guitarra, usando recurrentemente ligados dobles (Ejemplo 16). En la siguiente parte, el bajo lleva la melodía acompañada de arpeggios (Ejemplo 17) para terminar en una recapitulación del primer tema. En la siguiente sección, al igual que en la anterior, la melodía está acompañada por arpeggios, pero esta vez la melodía está en el registro agudo. Finaliza el movimiento con una coda de 5 compases donde usa elementos de la primera sección y una escala descendente de *re mayor*.

Ejemplo 16. Compases 21-23.

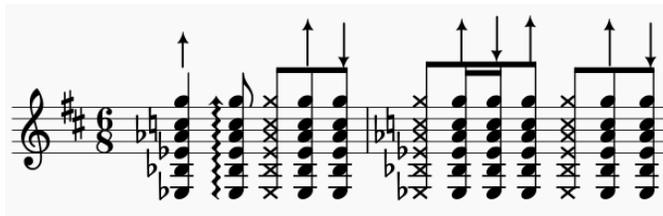
Ejemplo 17. Compases 25-29.

Sueño en Paracho es de carácter lento, donde el uso de las terceras y sextas es predominante en toda la obra. Ejemplo 18. Compases 1-9.

En la mayor parte del último movimiento se emplean rasgueos con ritmo de huapango.
Ejemplo 19. Compases 37 y 38.

La siguiente sección de la obra tiene dos partes, la primera es de carácter lento, donde hay un motivo rítmico de 3 octavos en el acompañamiento que lleva el bajo y en la voz de la melodía un octavo y dos dieciseisavos, la cual va cambiando de registro (Ejemplo 20). Esto conduce al tema principal del primer movimiento (segunda sección) con un *accelerando* que lleva a la reexposición del tema principal del movimiento.

Ejemplo 20. Compás 61.

La obra culmina con una serie de rasgueos, con un ritmo similar presentado desde el inicio de la obra. En esta sección es el lugar donde se llega a las notas más agudas de la obra, las cuales van haciendo la melodía; el rasgueo se va haciendo con las cuerdas al aire y cierra con los armónicos naturales de las 3 últimas cuerdas en el traste 12.

La Suite presenta un lenguaje idiomático propio de la guitarra, con pasajes que, aunque técnicamente accesibles, requieren una ejecución precisa y fluida. En particular, el tercer movimiento presenta cambios de acorde rápidos que demandan una gran agilidad y coordinación en la ejecución. Aunque las posiciones de los acordes son relativamente fáciles de alcanzar, la velocidad y los saltos requeridos pueden resultar incómodos para el intérprete. En este sentido, el desplazamiento y la reorganización de los dedos son los aspectos más desafiantes. Para superar estos pasajes, sugiero abordar el estudio de esta obra de manera gradual, comenzando con un tiempo lento y por bloques de acordes. De esta manera, la memoria muscular de los dedos puede asimilar los cambios de posición y facilitar la ejecución a la velocidad requerida por el compositor.

OP. 2 CUATRO CANTOS PARA GUITARRA (2019) Moisés Acosta

La obra se basa en la forma de la sonata barroca o sonata de iglesia, que es una composición instrumental que data del periodo barroco, Canto I *sin respiro* (preludio), Canto II *si la belleza supiera* (fuga), Canto III *cae sin miedo* (andante), Canto IV *ansia festiva* (allegro), la cual fue inspirada en los siete cantos del poeta chileno Vicente Huidobro, obra poética de la cual surgió el nombre de la obra.¹⁴

Algunos títulos hacen referencia a cuestiones emocionales y afectivas. *Sin respiro* inició como un estudio de trémolo para la materia de armonía cursada en su universidad; posteriormente lo retoma, cambiando algunas partes para incluirlo dentro de estos cantos.¹⁵ El título del tercer movimiento, *Cae sin miedo*, fue inspirado en *Altaçor*, obra de Huidobro.¹⁶ El cuarto movimiento evoca el folclor español y mexicano. De acuerdo con Moisés, él afirma que: “Estas armonías sonoras significan, al menos para mí, la cohesión de dos razas ricas en su cultura”.¹⁷

El primer movimiento es un prelude estructurado en 3 secciones, las cuales están conformadas en su mayoría por arpeggios, a excepción del inicio donde, por 8 compases, el compositor utiliza un motivo rítmico de octavo con dos dieciseisavos (Ejemplo 21) y viceversa, donde se mueve por grados conjuntos alternados con arpeggios. La primera parte está en *la menor*.

Ejemplo 21. Compás 1.

La segunda parte se va al homónimo mayor (*la mayor*) y regresa a la tonalidad original. Estas dos secciones se desarrollan con arpeggios (Ejemplo 22); finaliza con arpeggios de *la menor* de manera ascendente en diferentes posiciones.

Ejemplo 22. Compases 13-15.

El segundo movimiento es una fuga, en *la menor*; el sujeto abarca dos compases con un ritmo sincopado en los primeros tiempos (Ejemplo 23). Sobre este ritmo se desarrolla gran parte de la obra, con algunas variaciones de figuras de 4 octavos en la segunda mitad del compás (Ejemplo 24).

¹⁴ Página de Facebook de Moisés Acosta [En línea].

¹⁵ Comunicación personal con Moisés Acosta.

¹⁶ Página de Facebook de Moisés Acosta [En línea].

¹⁷ Página de Facebook de Moisés Acosta [En línea].

Ejemplo 23. Compases 1 y 2

Ejemplo 24. Compás 16.

En la parte central de la pieza, rompe la polifonía con una sección melódica, primero haciendo escalas con ritmo de tresillos y después 16vos, haciendo una progresión en cada cambio de ritmo de 4tas justas ascendentes, empezando en la y terminando en la (Ejemplo 25)

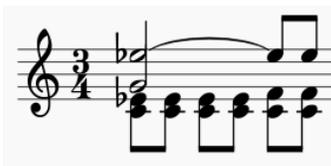
Ejemplo 25. Compases 41-48.

El movimiento finaliza con la recapitulación del sujeto, esta vez acompañado por acordes que terminan en la tónica.

El tercer movimiento es de carácter melódico con forma binaria (A B, A'B'). La parte A empieza en *do mayor*; los primeros 5 compases y, con un puente modulante de 3 compases, pasa al homónimo menor (*do menor*). En ambas tonalidades se emplea el mismo motivo rítmico (Ejemplo 26). La sección B se sigue desarrollando en mi menor, pero cambia la textura del movimiento, sobre el bajo se va desarrollando un obstinado toda la sección (Ejemplo 27).

Ejemplo 26. Compás 1 y motivo rítmico.

Ejemplo 27. Compás 15.

Repite estas dos secciones para hacer A' y B', en donde cambia el orden de aparición de las tonalidades, inicia en *do menor* y finaliza en *do mayor*. Las texturas y acompañamientos son iguales que en la A y B.

El último movimiento es el más rítmico y virtuoso de la obra. Es de forma libre, en *la menor*, teniendo 4 secciones. En la primera sección el ritmo es constante, usando figuras de octavos en *la mayor* parte de ella alternando con figuras de cuarto con octavo (Ejemplo 28).

Ejemplo 28. Compases 1-2

La segunda sección es a 3 voces, un bajo de cuarto con puntillo, un obstinado en la voz de medio que da soporte armónico a la sección con ritmo de un octavo, dos dieciseisavos y un octavo y una memoria en las notas agudas (Ejemplo 29).

Ejemplo 29. Compás 25-27.

El compositor emplea elementos rítmicos y técnicos antes usados para desarrollarlos en esta parte. En la primera sección es una melodía que va ascendiendo solo por un compás, pero antes de hacerlo va alternando con un ligado técnico a la cuerda al aire para culminar con una escala que lleva al acorde de *la menor* (Ejemplo 30). En la segunda sección desarrolla más el motivo que va alternando con el ligado técnico. (Ejemplo 31).

Ejemplo 30. Compás 15-17

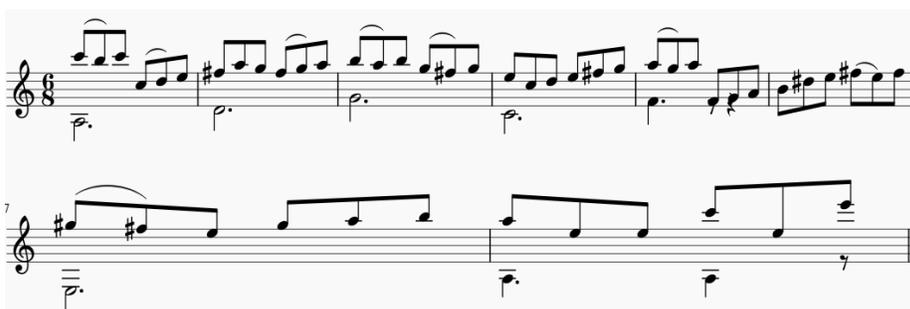

Ejemplo 31. Compás 37-39

La tercera sección es similar a la segunda, el patrón rítmico es constante, solo que ya no se emplea el recurso rítmico/técnico de la primera. Culmina con un puente de 8 compases, empleando una frase del segundo movimiento (Ejemplo 32) para recapitular la primera sección y así finalizar la obra con un acorde de *la menor*.

Ejemplo 32. Compás 72-79.

Los *Cuatro Cantos para guitarra* es una obra virtuosa que presenta un reto técnico y expresivo en cada uno de sus cuatro movimientos, en particular, el cuarto movimiento es el más desafiante debido a su velocidad y complejidad. Para su estudio, sugiero realizar variaciones rítmicas que ayuden a la memoria muscular de los dedos a comprender mejor los movimientos de la pieza. Debido a que Moisés Acosta compone en un estilo barroco, es fácil perderse entre las secciones de cada movimiento. Sin embargo, al realizar el análisis de la obra y comprender la estructura armónica y las relaciones entre las diferentes secciones, pude obtener una visión más clara de la obra y evitar errores de confusión.

Grabación

La realización de este material discográfico se realizó con supervisión y apoyo técnico del profesor Carlos Martínez Larrauri. Se usaron dos micrófonos de condensador AKG P420 para la grabación de todas las piezas, utilizando la técnica de microfoneo estéreo AB, en la que los micrófonos se acomodan de forma separada; en este caso se pusieron a una distancia de 1 metro entre ellos (Imagen 1) y 1.20 metros del suelo (Imagen 2).

Imagen 1. Distancia entre los micrófonos de condensador AKG P420.

Imagen 2. Altura en la que se ubicaron los micrófonos de condensador AKG P420.

Se usó como interfaz de audio una grabadora Zoom H6 (imagen 3), conectando los micrófonos a ella y posicionándolos enfrente de la fuente sonora (yo, imagen 4).

Imagen 3. Interfaz Zoom H6.

Imagen 4. Fuente sonora.

Para la edición y mezcla del registro sonoro, se usó el programa QBASE, en el cual se realizó la ecualización y masterización.

Se utilizó una guitarra del constructor Agustín Lucas Hernández con cuerdas Savarez Corum.

Enlace de YouTube de la grabación:

<https://www.youtube.com/watch?v=y7Ag2YEMcmk>

Conclusiones

Este proyecto de grabación ha sido una experiencia enriquecedora y única, en la que la investigación y colaboración directa con los compositores me permitió profundizar en sus visiones artísticas y en la intencionalidad de sus obras, así como comprender mejor su proceso creativo. La retroalimentación realizada por los compositores enriqueció significativamente mi interpretación y permitió que las versiones registradas estén apegadas a lo que los creadores querían transmitir. Asimismo, el proyecto enriqueció mi experiencia en la grabación discográfica y en escenarios, ya que, al seleccionar la mayoría de obras de este material, junto a otras obras de compositores mexicanos, realicé una serie de 8 conciertos en el estado de Hidalgo con apoyo del estímulo PECDA. Esto reforzó uno de los objetivos del proyecto: dar difusión a las obras de nuevos compositores mexicanos.

El proyecto muestra la diversidad estilística y temática de las obras, reflejando la riqueza y vitalidad de la música contemporánea mexicana. Contribuye a la promoción de la música de compositores jóvenes mexicanos, ofreciendo una herramienta de consulta a futuras generaciones que deseen explorar nuevas obras.

Trabajar de manera directa con los compositores es una oportunidad valiosa y considero que es algo que deberíamos de hacer con más frecuencia los guitarristas, ya que interactuar con ellos mientras aún están vivos permite comprender su visión e intención original al componer una pieza, lo que puede diferir significativamente de nuestra propia interpretación. Además, esta colaboración puede incentivar a los compositores a escribir más obras para la guitarra, instrumento que a menudo se considera desafiante debido a sus características técnicas. Al compartir nuestros conocimientos y experiencias como intérpretes, podemos facilitar la creación de nuevas obras y enriquecer el repertorio guitarrístico.

Este trabajo me ha inspirado a establecer nuevas colaboraciones con artistas del país, continuar explorando y promoviendo la música contemporánea, y buscar más oportunidades para presentar los materiales en conciertos y festivales.

Fuentes

Comunicaciones personales:

2. Carlos Rivero Campero (26/10/2023), WhatsApp.
4. Antonio Laguna (11/02/2022), Messenger.
8. Shaí Vertty (13/05/2021), WhatsApp.
10. Moisés Acosta (26/03/2022), llamada telefónica.
11. Estephanie Peña (09/02/2022), WhatsApp.
12. Daniel Hernández (20/02/2022), WhatsApp
13. Uriel Callejas (04/01/2022), WhatsApp
15. Moisés Acosta (19/08/2023) WhatsApp.

Discografía

3. Carlos Rivero Campero (2011), “Notas” para el disco *Los reflejos perdidos*, 1 cd, [Ciudad de México], Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, IFPI LP74, p. [6].

Sitios electrónicos

1. CMA Morelos, recuperado el 12/04/2022 de http://www.cmamorelos.edu.mx/directorio/semblanzas/Antonio_Laguna_Barrientos.pdf
6. Conny Ocadiz “Shaí Miguel Vertty Velasco, músico originario de Tulancingo que merece ser apoyado, viajará a Bruselas”, Ecos Hidalgo. Recuperado el 12/04/2022 de <https://ecoshidalgo.com/2021/06/16/shai-miguel-vertty-velasco-musico-originario-de-tulancingo-que-merece-ser-apoyado-viajara-a-bruselas/>.
- 7.- Ray Bradbury (1955), *El Hombre ilustrado*, Buenos Aires: Ediciones Minotauro, p. 44. Recuperado el 22/10/2022 de <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Bradbury,%20Ray%20-%20El%20Hombre%20Ilustrado.pdf>
- 9.- SMA galería, recuperado el 25/04/2022 de <https://www.smagaleria.com/moises-acosta/?fbclid=IwAR1AAYuAwU2NPoELWaKYkg-m2p7hA2iSD5GRhEl51fub9tfWmDxnRD0FzLs>
14. Página de Facebook de Moisés Acosta, recuperado el 20/08/2023 de <https://www.facebook.com/guitarramoisesacosta/posts/pfbid0m4PtkgiykwCuW6kvx2m4ijQE4ztnQRy4EMAgvMeKDjP1cPAB8s4ydW5Gvjt3bmRl>

16. Página de Facebook de Moisés Acosta, recuperado el 20/08/2023 de <https://www.facebook.com/guitarramoisesacosta/posts/pfbid02Vu4QBYf8BCfPWp4C3dqUEDg4jFvAzXnzYxu5Y9ZotwJscSLhcQUBadazjGU4SMiHI>

17. Página de Facebook de Moisés Acosta, recuperado el 20/08/2023 de <https://www.facebook.com/guitarramoisesacosta/posts/pfbid023JgiGWBAeqALVPr2YLUwd1sd2C7oSPg8riNfBmAcsn4kHG8NnbMT4ufppJ7AEqSpl>