UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNICA VOCAL INFANTIL Y MUSICA PARA NIÑOS DE COMPOSITORES MEXICANOS CONTEMPORANEOS

TESIS DONADA POR D.G.B. - UNAM

T E S I S

QUE PRESENTA

THUSNELDA SOFIA LUCINA NIETO JARA

PARA OBTENER EL TITULO DE

C A N T A N T E

MEXICO, D. F. 1980

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

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.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNICA VOCAL INFANTIL Y CANCIONES PARA NIÑOS DE COMPOSITORES MEXICANOS CONTEMPORANEOS.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNICA VOCAL INFANTIL.

I N D I C E

1.- INTRODUCCION

2.- ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNICA VOCAL INFANTIL 1

3.- RECOPILACION DE MUSICA PARA NIÑOS DE AUTORES MEXICANOS CONTEMPORANEOS 11

4.- DESCRIPCIONES DE LAS OBRAS DEDICADAS A LA AUTORES DE ESTA TESIS y 9 CANCIONES PARA NIÑOS DE MARTA GARCIA RENART 46

5.- CONCLUSIONES

I N T R O D U C C I O N

Diferencia entre canciones para niños
y canciones para ser cantadas por niños.

El canto desempeña un papel muy importante
en la educación musical de los niños,
bajo una guía adecuada, rondas infantiles,
canciones populares improvisaciones y el
tocar algunos instrumentos simples le
permitirán vivir y conocer la música
Por lo tanto, es muy fundamental que al
pedagogo seleccione cuidadosamente la música
que va a dar a conocer al niño, pues de
este primer encuentro con ella, depende
muchas veces su gusto por la música.

Existen muchos tipos de canciones para niños
Rondas infantiles, (cantos populares)
Cantos contrapuntísticos simples (cánones)
canciones especialmente escritas para ellos.
(metodos especiales) Orff, Kodaly, Francisco
NÚñez, Manuel de Elías, Cesar Tort.

Afortunadamente los compositores de todas
las épocas, con raras excepciones, han tenido
en cuenta dentro de su producción el tema
infantil; algunos han escrito obras para
ser cantadas por los niños, otros han

[illegible] métodos para una educación apropiada para ellos y otros más han compuesto obras sobre el tema, pero para ser interpretadas por adultos.

A éste último aspecto me voy a referir en éste trabajo, la canción (lied) cuyo tema es

A) lo que piensa el adulto del niño

B) cómo arrullarlo

C) cómo jugar con él

E) el recuerdo del adulto de su niñez.

Todos estos temas y otros más, y cómo se han expresado los compositores mexicanos de esta época serán tratados en la presente tesis.

TECNICA VOCAL

La Respiración.

La respiración es una de las funciones primordiales del cuerpo humano y para el ejercicio del canto es básico. Por -- eso es necesario establecer desde el principio, la disciplina de la correcta respiración. Generalmente practicamos una respiración deficiente que no llega a hacer trabajar nuestros -- pulmones debidamente.

La respiración tiene dos faces: inspiración y espiración. Al inspirar el niño debe tomar la mayor cantidad de aire po -- sible, sintiendo que su vientre se dilata y retenerlo unos -- instantes para preparar la espiración. De esta manera está haciendo trabajar el diafragma.

La inspiración se realiza por la nariz y la espiración -- por la boca.

Desde el inicio de este ejercicio hay que evitar que los- hombros se levanten manteniendo su posición natural, el vientre se contraiga y los músculos de la cara y el cuello se endurez - can. Todo el cuerpo debe estar relajado.

Cuando se empiece a realizar este ejercicio es conveniente hacerlo en forma individual, de manera que el niño ponga su ma - no sobre el vientre para que sienta el movimiento.

La rutina diaria se iniciará con ejercicios de respiración

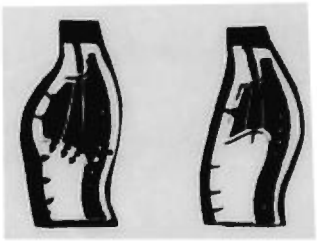
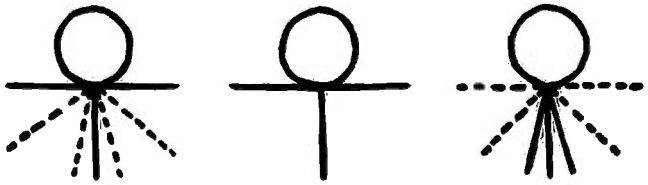


Fig. 1

Mediante la respiración se fortalece el diafragma, músculo que poco a poco adquiere dureza. El ritmo de los ejercicios respiratorios los fija el maestro que debe contar los tiempos en voz alta.

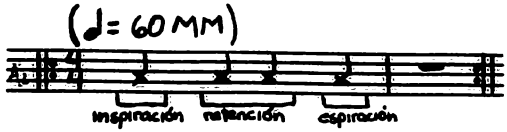
Uno de los ejercicios que haremos, se realizará en cuatro tiempos (-60 MM), Al inspirar en el primer tiempo, se tomará- suficiente aire levantando los brazos en forma lateral horizon -- tal, reteniendo el aire en el segundo y tercer tiempo. En el ---- cuarto tiempo se hará la espiración por la boca, bajando los brazos.

A1) Esquema de movimientos

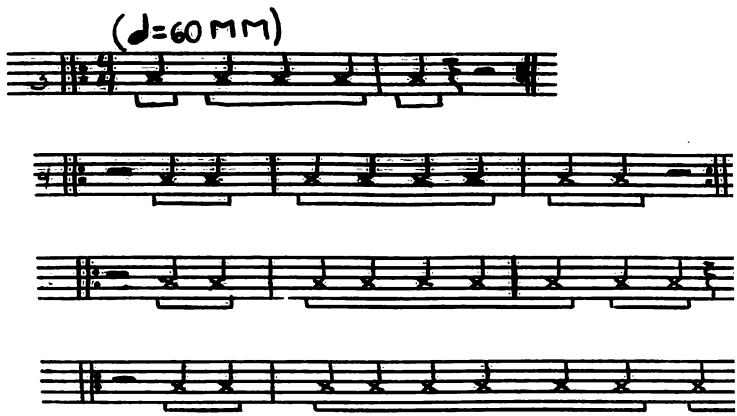


Inspiración Retención Espiración

A2) Procedimiento Rítmico.



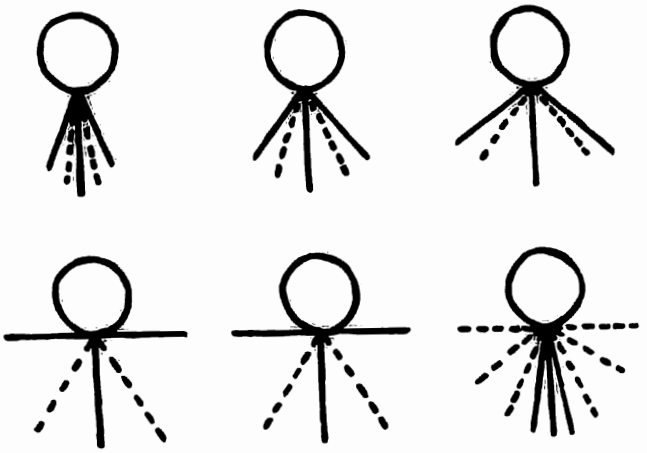
A las pocas semanas de realizar este ejercicio, la retención del aire debe extenderse poco a poco hasta llegar a contar - seis tiempos.



En el siguiente ejercicio al empezar a inspirar, el maestro contará cuatro tiempos (60). En cada tiempo los niños tomarán aire haciendo trabajar el diafragma e irán levantando los brazos hasta llegar a tenerlos en posición horizontal, reteniendo el -- aire en el quinto y sexto tiempos. En el séptimo tiempo soltarán el aire, bajando los brazos para quedar en posición firme.

La duración de retención del aire en este ejercicio irá aumentando paulativamente según el maestro lo juzgue necesa - rio.

B1) Esquema de movimientos.



B2) Procedimiento Rítmico

Con los ejercicios de respiración haremos que el niño haga buen uso de su voz.

Las cuerdas vocales se hallan en el centro de la laringe que es el órgano principal de la voz. El sonido que producen las cuerdas vocales ha de pasar por resonadores para ser audible.

Los resonadores son las cavidades de los huesos frontales, los senos nasales y la cavidad pectoral. El registro agudo resuena en la cavidad frontal y nasal. El registro medio en la cavidad nasal y el registro grave en la cavidad frontal y pectoral.

Podemos decir que la impostación es la correcta emisión de la voz en el registro adecuado para obtener el sonido con la máxima perfección.

Vocalización.

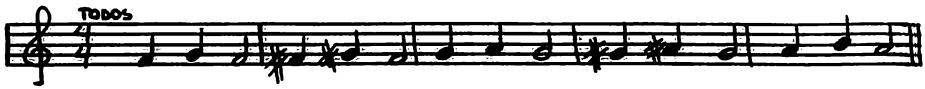
a) Posición de la boca

Para empezar los ejercicios de vocalización debemos enseñar al niño la posición correcta de la cabeza y la adecuada abertura de la boca. La cabeza debe ponerse en forma natural y la boca en posición de bostezo.

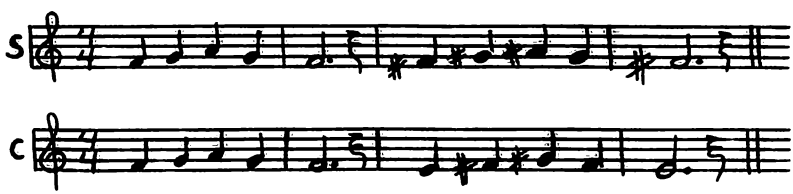
La primera vocal con la que conviene empezar es la (o) porque es la que permite hacer la posición correcta.

El primer ejercicio de vocalización debe hacerse sobre los sonidos Fa-Sol-Fa índice 5 ascendiendo cromáticamente hasta si♭ o si♮

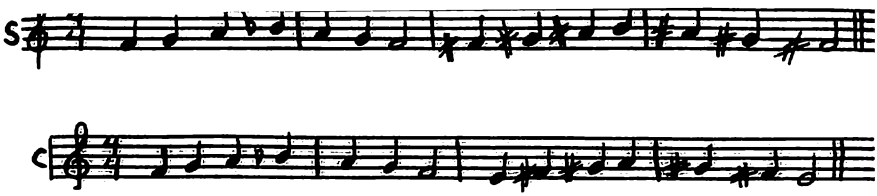
Proponemos estos sonidos por ser fáciles de entonar por todos los niños, cualquiera que sea su tesitura.



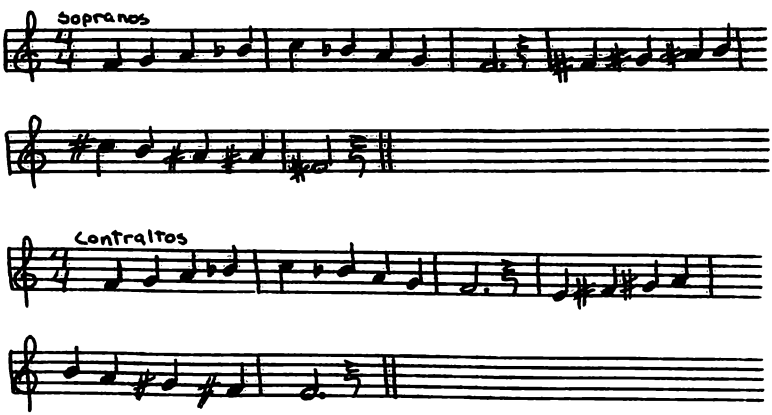
El segundo ejercicio lo haremos aumentando un sonido Fa-índice 5- Sol- La-Sol- Fa- ascendiendo siempre cromáticamente hasta el Do♯ índice 6 para los sopranos y descendiendo hasta Do índice 5 para los contraltos. Con éste ejercicio se tendrá ya la selección de sopranos y contraltos. Los niños mezzo-sopranos ó segunda voz, realizarán los ejercicios dentro del registro medio.



El tercer ejercicio será Fa-^{5}- Sol- La-Si♭ - La Sol- Fa hasta llegar al Mi♭ ó Mi♮ índice 6 para los sopranos y descendiendo hasta Si ♭ índice 4 para los contraltos.



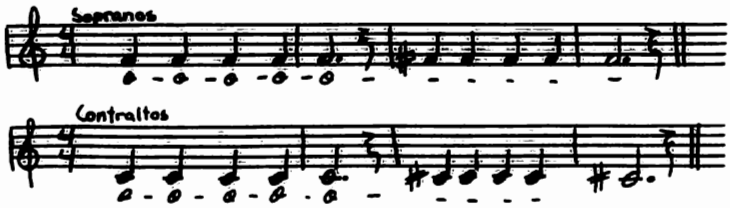
En el cuarto ejercicio aumentamos otro sonido- Fa índice 5 Sol- La- Si♭ - Do- Si♭ - La- Sol- Fa - hasta ascender al - Sol índice 6 para los sopranos y descendiendo hasta el Si♭ - índice 4 para los contraltos.



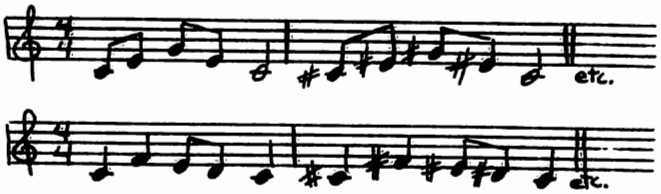
El quinto ejercicio se realizará sobre un sonido repetido ascendiendo en principio hasta Do♯ índice 6 para los sopranos -- y para los contraltos se comenzará en Do índice 5 y se ascenderá hasta el Fa♯ índice 5. En este ejercicio se usará el "piqueteo"- el cual se logra por medio de contracciones rápidas del abdomen

en casa sonido. Estas contracciones producen movimientos ascendientes y descendientes bruscos del diafragma.

Este ejercicio es preparatorio para notas tenidas.



Después de realizar estos ejercicios, se iniciarán ejercicios con saltos de terceras y cuartas, ascendiendo y descendiendo cromáticamente.

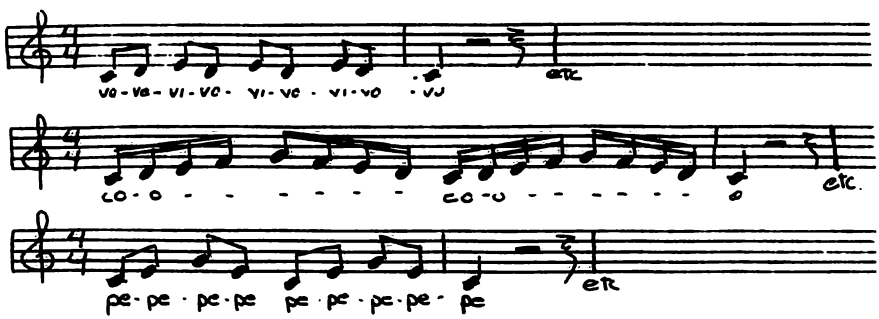


El orden de las vocales para trabajar la vocalización es el siguiente: O, E, I, A. La U se usará a partir del paso del registro medio hacia el agudo (en todos los casos).

de la boca, la E y la I nos ayudan a acercar el sonido al resona dor. Una vez que lo logremos, usaremos la A para completar las - vocales.

b) articulación.

Para la correcta articulación de las palabras, recomendamos hacer ejercicios de pronunciación en forma cromática ascendente con las cinco vocales anteponiendo cualquiera de las siguientes consonantes P- K-V- T-C-M-N.

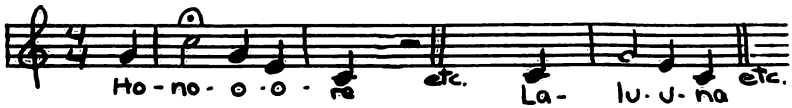


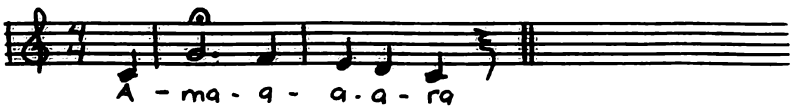
Ejercicios de técnica especial para las obras Corales.

Entre estos ejercicios, es conveniente destacar los de notas tenidas, notas staccato y para lograr ligereza, se recomienda realizarlos en forma ascente y descendente.

a) Ejercicios de notas tenidas.

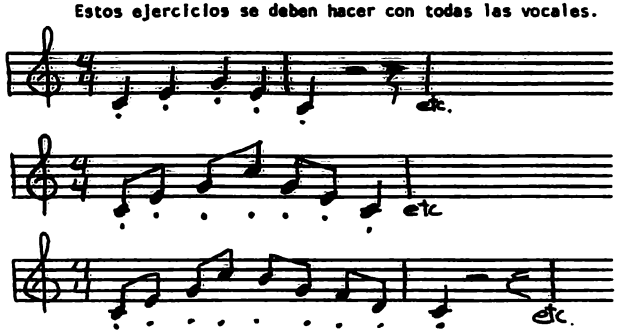
Aquí podemos usar las palabras Honore la Luna, Devieni, Amara, en las que usamos todas las vocales y consonantes como N, L, V, y M con las cuales logramos un sonido adecuado en el resona-



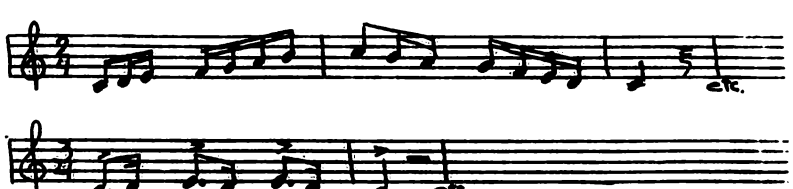


b) Ejercicios con notas Staccato.

Estos ejercicios se deben hacer con todas las vocales.



c) Ejercicios con dieciseisavos para lograr ligereza.



RECOPILACION DE MUSICA PARA NIÑOS DE AUTORES MEXICANOS CONTEMPORANEOS.

ESTRELLITA (Villancico)

Letra y Música
Miguel Bernal Jiménez
piano y voz
Sí está editada
Suplemento Musical de
Schola Cantorum
Diciembre de 1951

Letra

Estrellita ¿ qué pena tendrá mi niño que

llora en la azucena y en el armino?

no quiere nada, ni el oro ni la

mirra tan perfumada,

ni la flor ni el romero

ni el dulce canto.

¿ qué tendrá mi cordero que llora tanto?

COLIBRI
A Thusnelda Nieto

Letra y música
Manuel de Elías
piano y voz
no está editada
1979

Letra

Tengo un colibrí juguetón

vuela

flores para él con mucha miel,

me invita a volar

ARRULLO

Letra y Música
Manuel Enríquez
piano y voz
no está editada
1950

La niña dulce y grave

con largo cuello de ave

bello y sutil, ojos de luz

que dejan el alma inerte

La niña tierna y pura

que toda ella fulgura

sol de cristal luz matinal

sonriendo duerme ya.

CANCION DE ARRULLO
A Thusnelda Nieto

Julio Estrada
voz e instrumentos
ad libitum
no está editada
1979

Duerme
Nombre de la criatura

ARRULLO " A la niña del Retrato

Blas Galindo
Letras Alfonso del Río
piano y voz
si está editada
Ediciones Mexicanas
de Música A.C.
1947

Duérmete mi niña

que la luna ya no tarda,

y te va a traer

un lucero azul;

un cascabel

Un cascabel que en tus manos brille

y que música cintile,

y para tus sueños

todos los anhelos de ese mundo de quimeras

del que jamás queremos retornar.

Duérmete, mi niña

que la luna ya no tarda

y en su claridad te cobijará.

Duérmete ya,

lindo botón.

Duérmete, mi niña,

que velándote en tu cuna

quedará mi amor.

9 POEMAS DE NIÑOS
(A Salvador Allende niño)

Marta García Renart
Letras

10 años	I	Jennifer Hodgman
10 años	II	Paul Kuramato
11 años	III	Hannah Hodgins
4 años	IV	Adrian Kuth Sonith
12 años	V	Nelda Dishman
9 años	VI	Marcel García Renart
10 años	VII	Diane Cairns
8 años	VIII	Cindy Schonhaut
5 años	IX	Pauline Castello

Textos en inglés
Traducción libre
Marta García Renart

Original Trío de Cuerdas
No están editadas
octubre 1973

I A leaf crashes gently to the ground
A cricket lands lightly on it
And tunes itself for a song.
Gentil hoja cae sobre la tierra
un grillo se desliza en ella
se afina para su canto.

II Clouds are like waves
Rolling into the sky blue cave.
Olas de nubes
caen en la celeste gruta.

III The clouds are stuck (and scared to move)
for fear the trees might pinch them.
La nube inmóvil y miedosa
de que el pino la pellizque

IV The rain screws up its face
and falls to bits
then it makes itself again
only the rain can make itself again.

¡ Ah! luego se vuelve a hacer.

Sólo la lluvia se puede rehacer.

V The Trees share their shade

with all who pass by,

But their leaves whisper secrets

only to the wind.

El árbol comparte su sombra

con todo el que pasa,

pero sus hojas sólo al viento

sus secretos dan.

VI The little tree is as green

as grass will ever be.

I like the tree

In the fall the leaves are brown

as the dirt on the ground.

The birds like the tree just like me.

El arbolito tan verde

como la más verde hierba

Quiero el árbol.

En otoño las hojas son

color de tierra

Pajarito, lo quieres como yo

VII The wind is half the flower

Because it is in the flower

The white flower is in the clouds.

El viento es media flor

porque está en la flor

La flor blanca está en las nubes

VIII The drowsy wind whispers a sleepy tune

The whistl ing wind charms enchanted leaves.

The savage wind roars a violent storm

The weeping wind bleats lonel and forlorn.

El viento soñoliento canturrea.

Silbando viento encanta a las hojas

Violento viento ruge así.

Llora el viento solo y perdido.

IX When I was playing

I said to myself,

"I'am all alone

And no one comes"

So I go and see

what they are doing

Cuando jugaba

me dije yo así,

" estoy sola

y nadie viene"

Pues iré yo a ver

lo que ellos hacen.

CANCION ARCAICA PARA NIÑOS
A Thusnelda Nieto

Federico Ibarra
Texto Federico García Lorca
para soprano, oboe
violín viola
violoncello y piano
o para piano y voz
no está editada
(febrero de 1979)

Letra

Al estanque se le ha muerto
hay una niña de agua.
Está fuera del estanque,
sobre el suelo amortajada.

De la cabeza a sus muslos
un pez la cruza llamándola.
El viento le dice "niña"
más no pueden despertarla.
El estanque tiene suelta
su cabellera de algas
y al aire sus grises tetas
estremecidas de ranas.
Dios te salve. Rezaremos
a nuestra Señora de Agua
por la niña del estanque
muerta bajo las manzanas.

SEIS CANCIONES PARA CANTOS
A LOS NIÑOS

Carlos Jiménez Mabarak
Textos: Carlos Luis Saenz E.
Canto y piano
Si está editada
Ricordi
1962.

Letras.

Din Don

A la media noche, din don,
va el duende en un coche, din don
va el duende en un coche tira un ratón.

Din don, din, don

Es el duende negro, negro de carbón
din don din don, que a veces nos muerde en el corazón.
din don, din don.

La Casa

Clara es mi casita con sus seis ventanas
donde el sol despierta mañana a mañana.
¡ Qué alegría su techo cuando el sol le da
y entre los naranjos alumbra su paz!
Las paredes nuevas de madera son,
huelen todavía con honrado olor.
Mi padre y mi madre hicieron mi hogar
mi casita linda linda de verdad.

La Vieja Ines:

Ton, ton, ¿ Quien es?
La vieja Ines con las patas al revés...
que trae canasto de gatos
y que los da muy baratos;
que le merquen unos tres
y que los da a tres por seis;
que son gaticos moriscos
todos con los ojos bizcos;
que le hagan la caridad
si se la quieren hacer,
que en su casuca no hay dulce
y no ha tomado café
y ha andado toda la villa
con sus patas al revés.
¡Ay que le compren los gatos
a la pobre Vieja Ines!

Ron Ron

Cuando bebe leche,
rabito parado;
si le sobo el lomo
ron ron ronroneando;
y el muy don bigotes
duerme en los tejados.

El niño azul

Cayó una estrella, madre mía,
todos la fuimos a buscar.
Del prado azul, donde corría, yo
niño azul, llegue a este umbral.
Entré callado; tú dormías
y aguardé tu despertar;
por que la estrella madre mía,
es la que brilla en tu mirar.

El Alacrán.

¡ Por allí va el alacrán!
¡ Por allí va! ¡ Por allí va!
¡ Cuidado que su ponzoña
puede tu lengua anudar!
Por allí va ¡ Por allí va!
Mira bien bajo la teja,
no lo dejes escapar.
¡ Por allí va! Aquí está
como cuerda de reloj
que se acaba de enrollar
Aquí está.

a este señor alacrán!

CANTARES A UNA NIÑA MUERTA

Mario Kuri Aldana
Texto: Armando Kuri Aldana
No están editadas
para soprano y piano
Existe una edición
de Ricordi.
Para coro mixto
1965'

TLALPUJAHUA

Que bonitas las mañanas
del pueblito en que ha nacido
Tlalpujahua
pueblo viejo
de cantera y azulejo.
La niña color de ola
La niña color de ola
como una ola
se me perdió...
Por siempre sola;
sola, muy sola,
mi alma quedó.

CLARA

Clara fué su nombre
Clara fue su entrega;
Claro el fruto mío
que rasgó su vientre
Clara la implacable
claridad tardía
en que claramente
la dejé morir.

Jesús,
¿ en donde estás?
negaron la tu luz;
te asesinaron en la cruz
Jesús,
pasaste y nada más.
La niña, niña,
Llevaron la niña, niña,
llevándola hacia el mar...
Trajéronla niña, niña,
trajéronla a enterrar.
Ya mi niña reposa en sagrado
ya mi niña reposa en sagrado:
naiden le ha rezado
ni naiden lo hará...
contimás que me juzguen porfiado
yo no l' he olvidado
ni l' he de olvidar.
¿ Y que más da?
¡ Ya mi que me importa:
¡ De que sirvió!
tantísimo amor!
Ya pa' que
Ya mi niña se fué con otro;
ya mi milpa se me secó...
La vaquilla se me ha perdido
y el coraje se me murió.

La vaquilla ni l' he buscado;

a mi niña pos pa' que.

Pa' mi milpa volver a ararla

ya es muy tarde, ai será otra vez.

TECONA

La cajita blanca

en que te enterre

y la cancioncita

que no te cante

sentiras la lluvia

cayendo en tu cara,

y la fiel caricia

de la madrugada...

Crecerán las flores

sobre de tu cuerpo

y no habrá más penas

ni dolores ya

Teconá.. ¡ Teconá!

CANCIONES ESPAÑOLAS

NANA

Duérmete niña

duérmete ya.

No corrais,

vientecillos,

con tanta prisa

porque al son de las aguas

duerme la niña.

Mario Kuri Aldana
Textos Armando Kuri Aldana
Si están editadas
Ediciones Agora
1977

Niña limón limonero

La niña come limón

y con su aliento perfuma

el perfume del limón

Limón, limón limonero,

fruta al aire y niña al pié.

DOS CANCIONES PARA NIÑOS

Armando Lavalle
Textos: Gabriela Mistral
No están editadas
4 de Agosto 1976.

CORDERITO

Corderito mío suavidad callada

mi pecho es tu gruta

de musgo afelpada.

Carnecita blanca

tajada: de luna

lo he olvidado todo

por hacerme cuna.

Me olvidé del mundo

y de mí no siento

más que el pecho vivo

con que te sustento

Yo se de mí solo

que en mí te recuestas.

Tu fiesta hijo mío

apagó las fiestas.

BOTONCITO

Yo tenía un botoncito

aquí junto al corazón

era blanco y pequeñito

De la luz lo defendía

en la hora del calor

Yo tenía un botoncito

apegado al corazón.

Fué creciendo fue creciendo

y mi sombra la pasó

fué tan alto como un árbol

y su frente como el sol.

Fué creciendo fué creciendo

y el regazo me llenó

y se fué por los caminos

como arroyo cantador.

Lo he perdido y así canto

por mecerme en mi dolor

yo tenía un botoncito

apegado al corazón.

CANCION DE CUNA
Para mi querida
hijita Cecilia.

Felipe Ledezma
Música y texto
No está editada
1957.

A la rru rru rru

esta niña se quiere dormir

Cecilita se quiere dormir

A la rru rru rru.

duerme, duermete ya.

LAS CANCIONES DE NATACHA

Francisco Martínez Gálnares
Textos Juana de Ibarbourou
No están editadas
alrededor de 1960 a 1961

Pajarito chino de color de añil,
Canta que mi niño se quiere dormir.
Pajarito chino de color punzó
calla que mi niño ya se durmió.

II

La señora luna le pidió al naranjo
un vestido verde y un velillo blanco,
La señora luna se quiere casar
con un pajarito de plata y coral,

III

Por lo caminitos de Jerusalén
va un niñito rubio camino a Belén
le dan los pastores tortas de maíz
leche de sus cabras y pan con anís,
El niñito tiene dos rizos de luz,
Duérmete ni niña sueña con Jesús,

IV

La loba, la loba
le compro al lóbito
un calzón de seda
y un gorro bonito,
La loba, la loba,
salío de paseo
con su traje rico
y su hijito feo,
La loba, la loba,
vendrá por aquí
si este niño mío

no se va dormir,

si este niño mío no quiere dormir.

Las canciones para niños de Ramón Noble
no las pude obtener.

CANCIONES MEXICANAS PARA NIÑOS

Manuel M. Ponce
Textos: José D. Frías

I LA PRIMAVERA

La primavera derramó sus flores
en verdes campos bajo el cielo azul
y alabaron los pájaros cantores
el campo: el arbol, la flor y la luz
Olvidó el mundo sus dolores
y en las almas murió toda inquietud
La primavera derramó sus flores
en verdes campos bajo el cielo azul.

II LA LUNA

La luna que ilumina
los negros horizontes
subiendo tras los montes
hacía el Zenit camina.
La noche es un remanso,
es como blanda cuna
para el mejor descanso
a la luz de la luna
nos da una paz divina
subiendo tras los montes

la luna que ilumina
los negros horizontes.

III LA AURORA

Las gotas de rocío
diamantes de la aurora
dan a nuestro albedrío
de trabajar la hora
cuando el sol ha salido
su resplandor fecundo
por la noche dormido,
derrama sobre el mundo,
Y de la vida el río
dan agua bienhechora
las gotas de rocío
diamantes de la aurora

IV LA LLUVIA

La lluvia sobre la tierra
vuelca su fresco tesoro
las gotas cantan en coro
que una gran virtud encierra
la lluvia da a los sembrados
un beso que los fecunda,
de felicidad inunda
los valles montes y prados
y cual don mejor que el oro
porque nunca mueve a guerra
la lluvia sobre la tierra
vuelca su fresco tesoro.

Manuel Reyes Meave
Intlamicoyan con texto en Nahuatl
no pude conseguir la música

CINCO CANCIONES DE NIÑOS

Silvestre Revueltas
Textos Federico García Lorca
Editada por
Schirmer Inc
1945

EL CABALLITO

Caballito que uncido al carro corres,

dime tú para que brille, tu pelo tanto,

cómo te las compones

¿ como? sudando, sudando.

LAS CINCO HORAS

A la una sale la luna

A las dos sale el sol.

A las tres sale el buey

A las cuatro sale el gato

A la cinco pego un brinco.

CANCION TONTA

Mamá yo quiero ser de plata

Hijo tendras mucho frío.

Mamá yo quiero ser de agua

Hijo tendrás mucho frío.

Mamá bordame en tu almohada

¡ Eso sí! ¡ Ahora mismo !

CANCION DE CUNA

Duérmete Clavel,

qué el caballo no quiere beber

Duérmete rosal,

qué el caballo se pone a llorar.

EL LAGARTO

El lagarto está llorando

La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta

con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer

su anillo de desposados

¡Ay su anillito de plomo!

¡Ay su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente

monta en su globo los pájaros.

El sol, capitán redondo

lleva un chaleco de raso.

¡ Miradlos qué viejos son!

¡ Que viejos son los lagartos!

¡Ay cómo, lloran y lloran,'

¡ Ay! ¡Ay como están llorando!

RANAS

Ranas

islas verdes de los charcos,

ocarinos de las tardes,

carillatos de sirenas

que hacen circo en el trapecio

del espacio:

Entre el silvo del carrizo

de las flautas y el fagot

Silvestre Revueltas
Texto:Daniel Castañeda
Editada por
Southern· Music
en 1950.

cuantas quintas paraleias

van a dar a las estrellas.

Y que dulce disonancia

En vigencia desde tiempos primitivos

nos anuncia el amor entre las ranas.

Ranas ocarinas,

y sirenas de los charcos.

DUO PARA PATO Y CANARIO

Silvestre Revueltas
Texto Carlos Barrera
Editada por
Southern Music
en 1982.

Cuanto toca para que baile la foca,

se distoca con la boca en la oca,

oca, oca en la oca,

oca, oca ocarina,

gato re mi en tres movidas

salvavidas

con borrasca sibilina.

Y una cuatro con un salto

de caballo de ajedrez,

para empezar otra vez.

gato, rato, reto, reno,

re mi do re mi fa

sol la si si bemol.

Do mi sol, tornasol

bajo la chispa del sol.

Cuando danza la esperanza

con el fiel de la balanza,

traspasando los tejidos de la panza

en la lonta, lonta, lonta,

en la lonta lontananza

va cubriendose el paisaje de tisú,

klo, kla, klu, balcabú,

a- e - i- o - u,

Porque el burro sabe más,

mucho más, además,

porque sabe mucho más que tú.

Para la doncella flaca, phytolaca

receta de homeopatía.

para el violinista obeso

miel y queso.

Sobre el pan de la alegría

y el espasmo rubicundo del segundo

desdoblado en carcajada

sobre el mundo en desbandada,

que se aleja, mal jinete,

sobre el rocín matasiete

que surgió de los abismos de la nada.

"EL TECOLOTE

Y estaba late que late

como quien rasca en un

güiro .

Un corazón de ranchero.

Porque de amores discute

su criolla con un jinete.

Vuelta y vuelta la pulsera

de corules y chaquira.

Silvestre Revueltas
Texto Daniel Castañeda
Editada por
Southern Music
en 1956.

estaba jura que jura
su criolla con un jinete
y mientras late que late,
el corazón del ranchero
recuerda que es indio puro
y solo espera, en desquite
que le cante el tecolote.

TRES CANCIONES

Enrique Santos
Música y textos
no están editadas
escritas especialmente
para el disco de
Voz Viva de México
canciones para niños
febrero 1979

1.- DOS

Dos y dos son dos más dos
dos más dos son dos por dos
dos entre dos es uno.
TÚ y yo ya somos dos,
tú y ella otros dos
dos y dos somos tres.

2.- CANTO DESDE LA CUNA

No me cantes cantos de cuna
bordando con hilos de ternura
un manto que cubra mis ojos
para poderme abandonar.
No me lleves con tu canto
a las puertas del sueño
soltando mi mano
para dejarme en la soledad.

3.- CUANDO SEA GRANDE

Cuando sea grande tendré barba y bigotes,
Cuando sea más grande tendré arrugas en la cara

pero cuando de veras sea viejo tendré pelos en la oreja

La cana engaña, la arruga se disimula

pero pelos en la oreja ni duda deja.

CINCO CANCIONES PARA NIÑOS

Rocío Sanz
Textos Carlos Luis Saenz
no están editadas
1962.

1.- **CAMPANITA**

Una campanita, mano de monjita,
hora de oración,
Una campanita cuello de ovejita,
mirar de pastor.
Campanita, estrellita, ovejita y canción
Una campanita, muchacha bonita
de la linda voz.
Una campanita, tintín se acabó.

II.- **CUNERA.**

Orilla de fuente clara estaba una niña en flor,
la mecía como te mezo, vientecillo juguetón:
hacia el cielo, cielo con su lucero tembión,
y hacia el agua el agua deshilvanada en canción.
Orilla de fuente clara, cerquita a mi corazón
duérmase, duérmase mi niña flor;
hacia el sueño, sueño, se la lleva la canción.

III.- **LAS CAMPANAS DE SAN JUAN.**

Glin, glan, glin, glan,
las campanas de San Juan
piden pan y no les dan,

Panadero, panadero, abre el horno, saca el pan,
llena el cesto, corre presto, que las doce ya las dan.
glin, glan, glin, glan,
las campanas de San Juan.

IV.- SOLO POR CANTAR

Cro, cro, cro, croar,
cantan los sapitos sólo por cantar,
en la charca verde, bajo el saucedal.
Pasan las estrellas, camino del mar.

Ya de madrugada poniéndose están
y toda la noche bajo el saucedal,
los sapitos cantan sólo por cantar,
Cro, cro, cro, croar.

V.- CABANAVENU

Cabanavenú, cabanavenú
verde es la tierrar y el mar es azul
Hay oro del cielo detrás del bambú.
Tres goletas rojas vienen del Perú
Yo tengo siete años ¿ cuántos tienes tú?
Yó te querré siempre si me quieres tu
Cabanavenú, cabanavenú.

CICLO PARA NIÑOS

Rocío Sanz
Texto y música
no están editadas

I.- EL SUEÑO DE LOS JUGUETES.

Ya se durmió la muñeca,
el oso ya se durmió,
los libros ya se cerraron

porque la noche llegó,
Los juegos se terminaron,
los que jugamos ayer:
los trompos y las pelotas,
los cochecitos y el trén,
Los niños están dormidos
y los juguetes también.

II.- LAS GOTITAS CANTARINAS

Cuando llueve las gotitas
cantan do, re, mi, fa, sol.
son pequeñas, son bonitas
y aprendieron la lección
Cuando llueve, las gotitas,
van cantando esta canción,
las gotitas, estudiando,
cantan sol, fa, mi, re, do.
Cuando llueve, las gotitas
cantan do, re, mi, fa, sol.
las gotitas cantarinas
ya se van diciendo adiós.

III.- EL RELOJITO

Relojito de mi casa
si te doy, tú ¿ que me das?
Dame cuerda y te doy horas
yo te doy si tú me das.
Te doy horas de dormir
y horas para despertar,
te doy horas de trabajo
y te doy horas de jugar.

Relojito de mi casa
si te doy, tú ¿ que me das?
Dame cuerda y te doy horas
yo te doy si tú me das.

IV.- CANCION DE LOS NUMEROS

Uno, dos y tres,
cuatro, cinco y seis,
siete, ocho,
nueve y diez.
El uno es un palito,
el dos es un patito,
el tres un gusanito,
el cuatro un garabato,
el cinco pega un brinco,
el seis es un ganchito
el siete es un piquete,
el ocho es un bizcocho,
el nueve, una culebra
para espantar al diez.

V.- VALS DEL NUMERO TRES

El uno y el dos se quieren casar
llamaron al tres a que venga a tocar,
El uno y el dos se quieren casar
y el tres, muy alegre, les toca este vals.
un, dos, tres, un dos tres, voy a tocar
Estribillo un, dos, tres, un dos tres este compás
El uno y el dos se quieren casar

el cuatro y el cinco les van a ayudar,

el seis con el siete, padrino será

y el ocho y el nueve la fiesta darán.

Estribillo

El uno y el dos se quieren casar

llamaron al tres a que venga a tocar

El uno y el dos casados están

y todos alegres, tocaron el vals

Estribillo

Que sean muy felices el uno y el dos

y vamonos todos, que ya se acabó.

VI.- CANCION DEL NUMERO DIÉZ

El uno es alto y delgado, parece un soldado en pie

el cero es redondo y gordo, parece un señor marqués.

si los pongo lado a lado, escribo el número diez.

El uno es muy estirado, parece que trae corsé

el cero es muy regordete parece que come bien

si los pongo lado a lado, escribo el número diez.

VII.- CANCION PARA ESCRIBIR CARTAS.

Vámos a escribirnos cartas con la A, la E, y la I,

Estribillo I con la "u" que es como un puente para que pases tú !

vámos a escribirnos cartas con la O que es para tí,

I con la "u" que es como un puente para que pases tú !

Primero la letra A corre y corre para acá

derechita va la E para escribirle, yo a usté

I y para que escribas tú aquí está la letra "u"

Estribillo

Aquí está la letra"I"para escribirnos que sí

para escribirnos que no aquí está letra "o"

¡ Y para que escribas tu aquí está la letra "U"
vamos a escribirnos cartas pones A., E, I, O, U.
vamos a escribirnos cartas tú y yo y yo y tú.

VIII.- LAS VIBORAS Y LOS ALACRANES.

Las víboras y los alacranes, las arañas y el ciempiés
van y vienen, dando vueltas, en el baile del revés
Las víboras y los alacranes, las arañas y el ciempiés,
animales peligrosos, no te acerques, nada más
míralos bien,
Ellos no tienen la culpa
pero peligrosos son,
por eso es que nadie, nunca,
les ha hecho una canción.
Pero ahora les cantamos este baile del revés
¡ a las víboras y a los alacranes, las arañas
y el ciempiés!
Las arañas estrenaron
muchos guantes de organdí
El ciempiés se puso botas
para verse más gentil.

Las víboras no tienen ni patas
el ciempiés se las prestó
y ahora bailan todos juntos al compás de esta canción
celebraron, todos juntos, este baile, peligroso del revés.

IX.- CONTEMOS CUENTOS FELICES

Estribillo

Contemos cuentos felices, cuentos de nunca acabar,
cuentos a la hora del sueño, cuéntame un cuento, mamá;

cuéntame historias, abuelo, cuéntame historias, papá

Contemos cuentos felices, cuentos de nunca acabar,

Este es el cuento que cuenta el abuelo: trata de 3 princesitas

Una era blanca, otra era negra y otra era la más chiquita

Una pri cesa se fué con un rey, otra se fué con un conde

y otra princesa, la más chiquita, en esta casa se esconde.

Estribillo

Este es el cuento que cuenta el abuelo: trata de 3 gallinitas

Una era blanca, otra era negra y otra acabó en la

cocina,

y otra gallina, guisa que guisa, ¡ cocinera en la cocina!

estribillo.

Este es el cuento que cuentan los padres: trata de todos

los hijos

Es una historia maravillosa, es una historia sin fin...

Estribillo.

y al final se dice ¡ Se acabó !

X.- LA RONDA DEL TIEMPO

¿ Adónde se van los días? A meterse entre las noches

¿ Adónde se van las noches? Se van hacia las mañanas

para formar las semanas, los meses, las estaciones.

¿ Adónde se van los meses? A cambiarse de vestido

por volver el año entrante, otro tiempo los mismos nombres

así los días y las noches, los meses, las estaciones,

forman la ronda del tiempo para que vivan los hombres.

XI.- CANCION DE LA LETRA U.

La U es el aullido de un lobo (A.U.)

La U es el sonido del trén (U.U.)

La U es como el viento que silba

en las ramas del verde ciprés

La U es un puente colgante,
un puente que cuelga al través,
La U es la curva de un arco,
un arco iris que pinto al revés
La U es un arco plateado,
de noche lo puedes ver.
La U es la luna en el cielo
cuando apenas empieza a crecer.

PLEGARIA DEL NIÑO A MARIA

J.D. Tercero
Texto Vicente Rivapalacio
no está editada
1933

¡ Oh Virgen María botón de clavel !
botón de clavel
mi madre me dice que te ame con fé
pues cuenta que eres mi madre también
Que el rezo del niño te causa placer
que cuando en las noches dormidito esté
si soy un buen hijo me vendrás a ver
mi madre no engaña lo sabe muy bien
por eso te espero y al fin te veré.
¡ Oh Virgen María botón de clavel.

DUERMETE APEGADO A MI

J.D.Tercero
Texto Gabriel Mistral
no está editada
1933

Velloncito de mi carne
que en mi entraña yo tejí
velloncito tembloroso
duérmete apegado a mí
La perdiz duerme en el trigo
escuchándole latir
no te turban mis alientos
duérmete apegado a mí.

asombrada de vivir
no resbales de mis brazos
duérmete apegado a mí.

Yo que todo lo he perdido
ahora tiemblo hasta el dormir
no resbales de mi pecho,
duérmete apegado a mí .

TRES CANCIONES

Leonardo Velázquez
Texto Blanca de Flores
no están editadas

1.- MIRA QUE LLEGA LA NOCHE

Mira que viene la noche
y el lucero se desvela
si las nubes agudizan
su enmarañada tristeza.

Tu no te quieres dormir
yo mezo tu voz que llega
con memorias y dibujos
de la flor recién abierta.
Mira que los abedules
se ponen máscaras negras;
porque el viento ronda el bosque
en carro de siete yeguas.
Mira tu camita blanca
donde el abate aconseja
cuando abrazas los ensueños
del ángel de la inocencia.

Ebrio el sol de colores
en regia arcada
no mira de la luna
su foro nacar...
Tierra de graderías
césped y acacias
préstales a los niños
mullida planta.

III.- ESE DILUVIO DE ACENTOS.

El canto vino del aire
te lo prestó un pájarito
y tú le has dado las notas
y ese fiero duendecillo.

Do, re, mi fa ¡ Desafinas!
El canto éste es un tormento
¡ No hay tímpanos que resista
ese diluvio de acentos!
Tu voz infantil que viene
de la entraña del camino
va enlazando melodías
de algún viento transmarino.

Si tejieras el sonido
como lo tejen las aves
que vibración los agudos
que intensidad en los graves.

Leonardo Velázquez
Texto Juana de Ibarbourou
no están editadas
1952

I.- Pajarito chino de color de añil
canta que mi niño se quiere dormir
pajarito chino de color punzó
calla que mi niño ya se durmió.

II.-La señora luna le pidió al naranjo
un vestido verde y un velillo blanco
la señora luna se quiere casar
con un pajarito de plata y coral

III.-Por los caminitos de Jerusalén
va un niñito camino a Belén
le dán los pastores tortas de maíz
leche de sus cabras y pan con anís
el niñito tiene dos rizos de luz
duérmete mi niña sueña con Jesús.

IV.-La loba, la loba
le compró al lobito
un calzón de seda
y un gorro bonito
La loba, la loba
salió de paseo
con su traje rico
y su hijito feo.
La loba, la loba
vendrá por aquí.

si éste niño mío

no se va a dormir,

si éste niño no quiere dormir.

Lista de compositores mexicanos contemporáneos investigados que no han escrito canciones para niños.

José Antonio Alcaráz

Roberto Bañuelas

Carlos Chavéz

Alfonso de Elías

Francisco González

Joaquín Gutiérrez Heras

Rodolfo Halffter

Luis Herrera de la Fuente

Daniel Catan

Raul Ladrón de Guevara

Mario Lavista

Eduardo Mata

Victor Medeles

Francisco Núñez

Oscar Olea

Héctor Quintanar

Filiberto Ramírez

Juan Antonio Rosado

Mario Stern

Simón Tapia Colman

Guillermo Villegas

Lista de compositores mexicanos contemporáneos investigados qúe si han escrito canciones para niños.

Miguel Bernal Jiménez

Manuel de Elías

Manuel Enríquez

Julio Estrada

Blás Galindo

Marta García Renart

Federico Ibarra Groth

Carlos Jiménez

Mario Kuri Aldana

Raul Lavista

Armando Lavalle

Francisco Martínez Galnares

Ramón Noble

Manuel M. Ponce

Manuel Reyes Meave

Silvestre Revueltas

Enrique Santos

Rocio Sanz

Juan D. Tercero

Leonardo Velázquez.

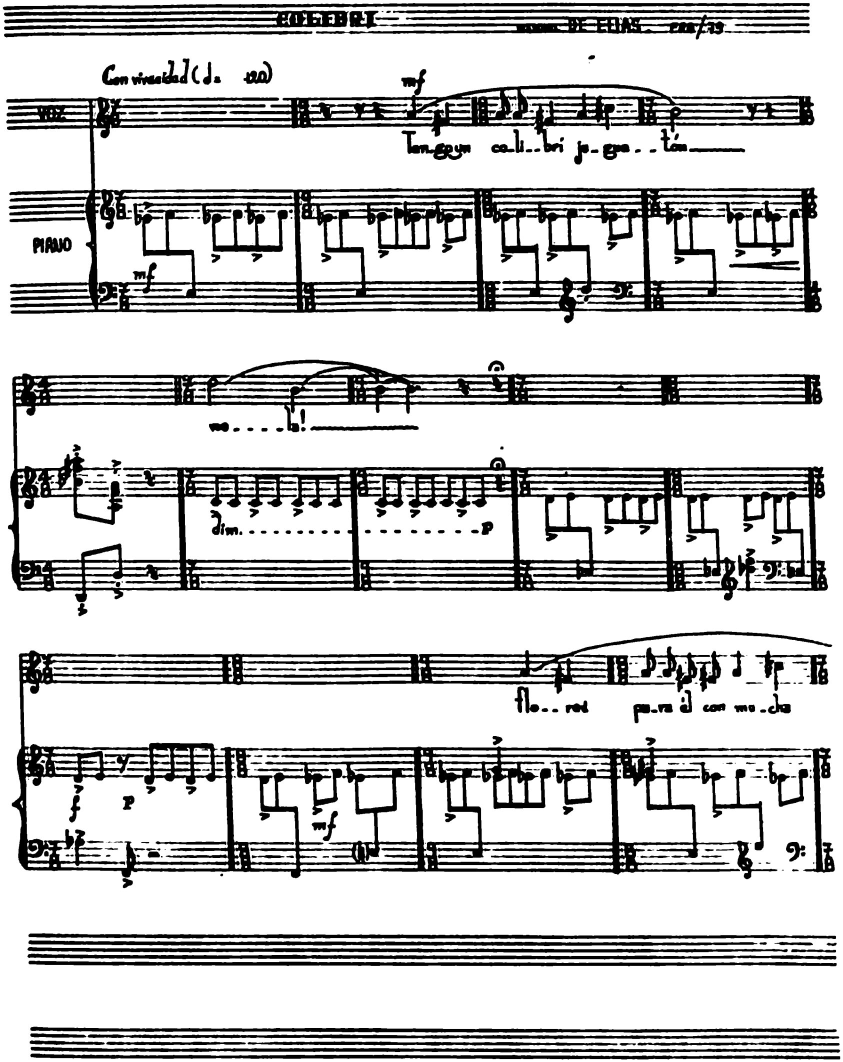
DESCRIPCIONES DE LAS OBRAS

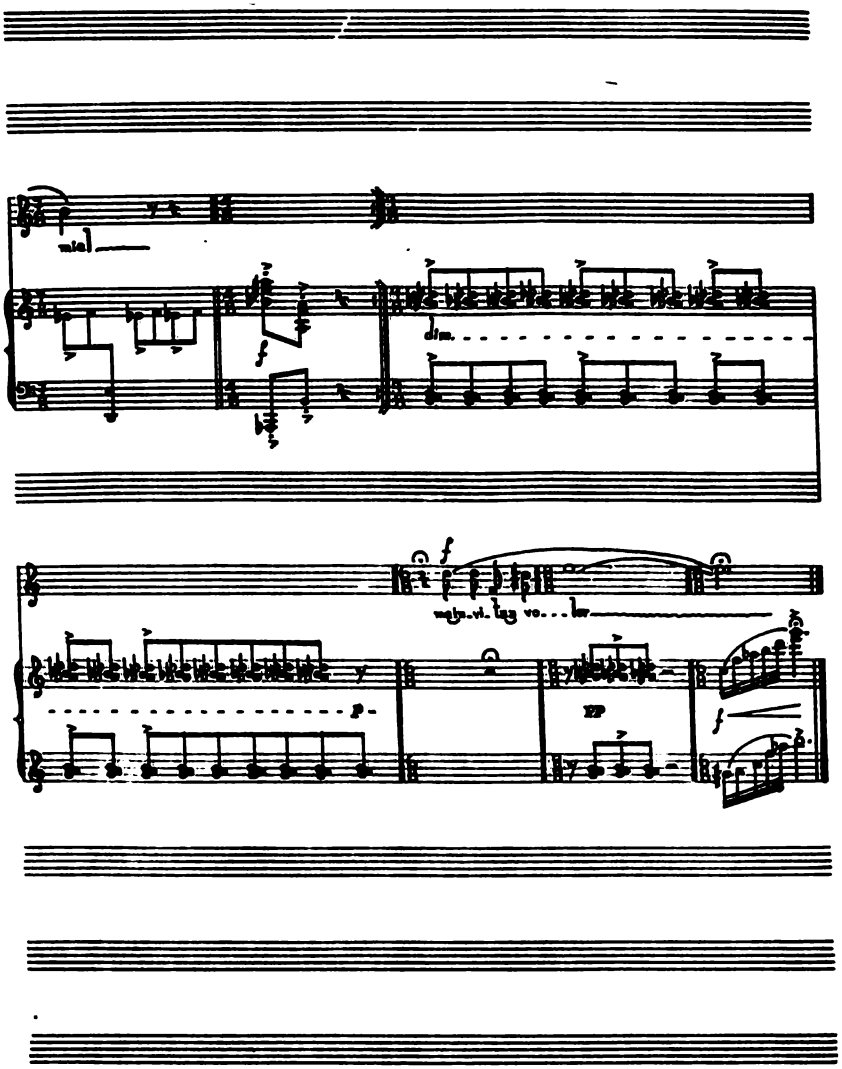
DEDICADAS A LA AUTORA DE

ESTA TESIS y 9 CANCIONES

PARA NIÑOS DE MARTA GARCIA

RENART.


COLIBRI
DE ELIAS
Con vivacidad (♩. = 120)
VOZ
PIANO
mf
Ten-go un co-li-bri ju-gue-tón
mo-----la!
dim.
p
f
flo-res pa-ra él con mu-cha


miel
dim.
f
p
pp

COLIBRI

Manuel de Elías
Música y texto.

DESCRIPCION-

Forma: A.B.

Melodía:- Tonal- Fa sostenido menor,
es una melodía sencilla pensada para que
cualquier niño la pueda cantar.

Acompañamiento:- Atonal, pancromático y recurrente.

Ritmo: Empleo de métrica variable

$\frac{7}{8}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{8}{8}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{4}{8}$

El acento está constantemente desplazado.
El tipo de acompañamiento es sencillo para
resaltar la melodía y sobre todo el texto.
Coda: Utiliza el recurso armónico de los closters.

Considerada para ser cantada por un adulto
por la dificultad rítmica y el acompañamiento
atonal.

CANCION ARCAICA PARA NIÑOS

Federico Ibarra
Texto Federico García Lorca.

Forma A.B.

Introducción: Anuncia el modo Eólico que va a utilizar en la obra.

La parte A consta de dos frases, la primera en lento y la segunda Piú Mosso.

Es un ritmo libre como el empleado en el canto gregoriano y el fraseo está marcado por el texto muy característico de la Melopea gregoriana (*)

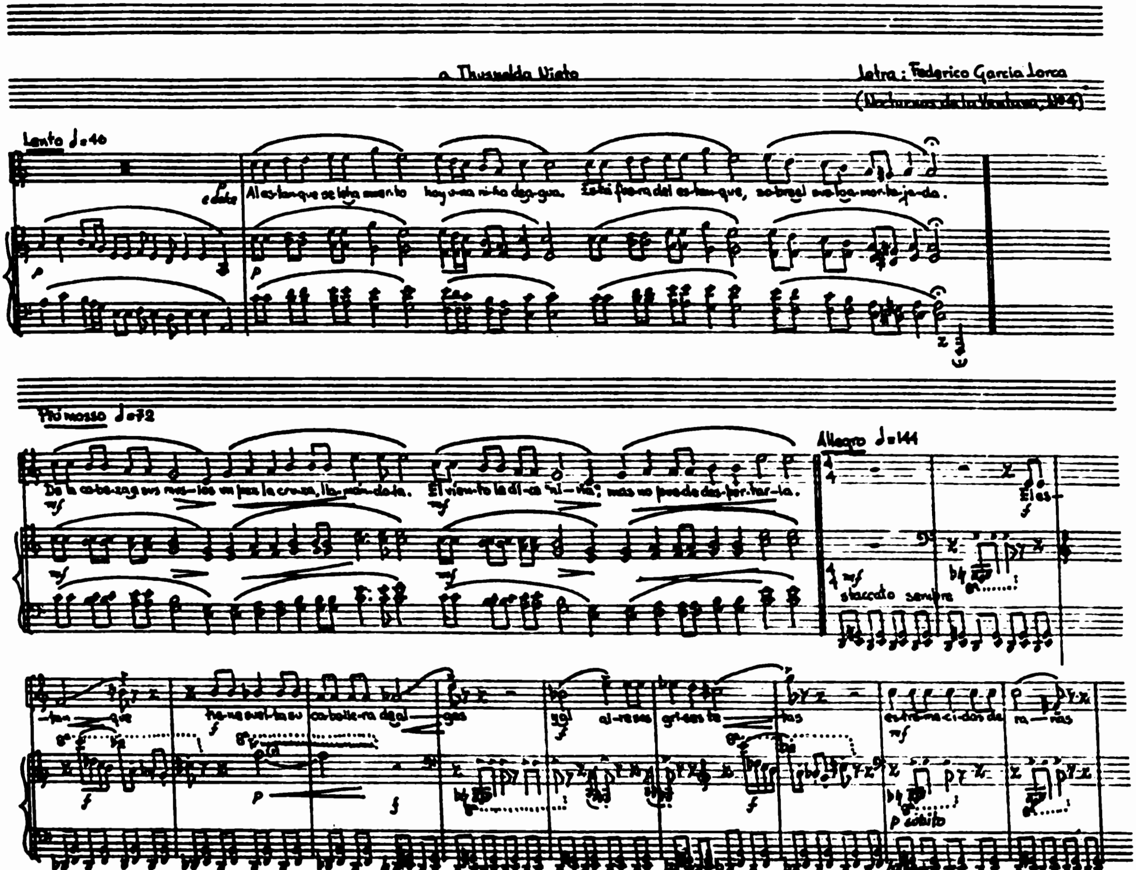
La melodía es cómo un canto llano siguiendo el ritmo - propio del poema de Lorca.

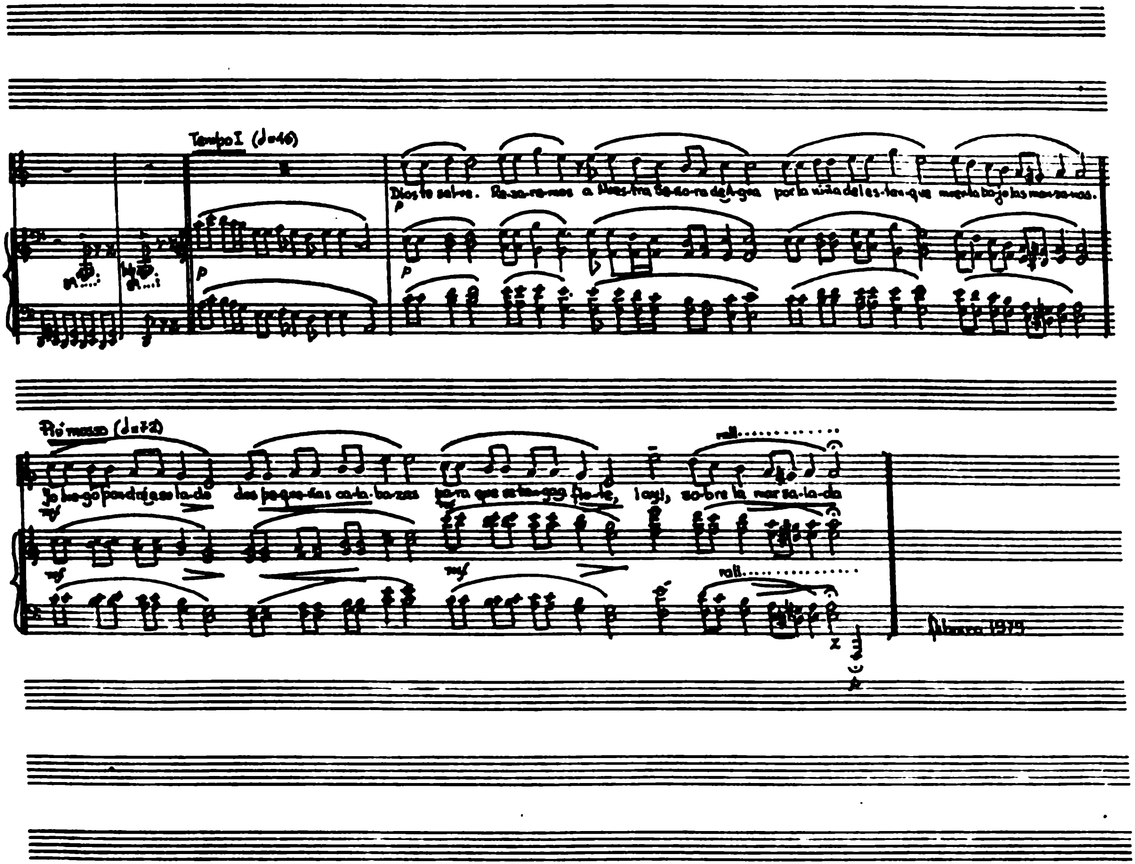
En la primera frase el modo empleado es el Eólico terminando con una cadencia con doble sensible.

Es la siguiente frase Piu Mosso continua utilizando el - mismo modo. Los puntos de reposo en ambas frases están localizadas en el I, III, V. Grados.

El III grado utilizado en casi todos los puntos de reposo es el grado que genera un acorde mayor del modo Eólico.

* Melopea o Melopeya. Es el arte de componer melodías, también entonación rítmada con que puede recitarse un texto.


a Thusnelda Nieto
Letra: Federico García Lorca
(Nocturnos de la Ventana, Nº4)
Lento ♩=40
dolce
Al estanque se le ha muerto hoy una niña de agua. Está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada.
Più mosso ♩=72
De la cabeza a sus muslos un pez la cruza, llamándola. El viento le dice "niña", mas no puede despertarla.
Allegro ♩=144
El estanque tiene suelta su cabellera de algas al aire sus grises tetas estremecidas de ranas
staccato sempre
p subito


Tempo I (♩=46)
Dios te salve. Re-za-re-mos a Nues-tra Se-ño-ra del A-gua
p
Più mosso (♩=72)
Lue-go pondrás a su la-do dos pe-que-ñas ca-la-ba-zas pa-ra que se ten-ga fir-me, ¡así!, so-bre la mar sa-la-da
mf
rall.

Eólico a tonalidad mayor, la cual se pierde al volver a retornar el modo al siguiente acorde.

El acompañamiento nos hacer recordar el Fauxbourdon (*) empleando intervalos de terceras, cuartas quintas sextas séptimas y octavas.

La melodía duplica la parte superior del acompañamiento.

En el Piu Mosso invierte el orden de la melodía cuando en el lento asciende en el Piu Mosso desciende y viceversa.

El acompañamiento parte del unísono y va aumentando hasta llegar a la octava y el punto de reposo; después emplea el intervalo de séptima para romper ésta cadencia descendiendo hasta el siguiente punto de reposo; todo esto se logra sin destruir el aura modal.

(*) Fauxbourdon- falso bordón es una armonización coral fácil de una melodía de canto llano, que la acompaña en dos partes paralelas agregadas en series de terceros y sextos juntos o sea una sesecíba de acordes todos en su primera inversión.

La parte B.

cambia completamente el estilo de composición deja lo modal y se convierte en atonal.

El tiempo es Allegro.

La melodía es un casi recitativo con tres elementos de contraste.

Primero es el portamento para marcar un acento que está siempre al final de cada pequeña frase o motivo musical.

El segundo es el empleo del movimiento cromático.

El tercero es el uso reiterado de los intervalos de cuarta aumentada y quinta disminuida.

El Acompañamiento.

La voz grave es un juego a manera de Ostinado (*) en corcheas utilizando el re natural y el re bemol de manera cromática en staccato siempre.

La voz superior del acompañamiento son pequeñas intervenciones unas en la parte grave del teclado y otras en la parte aguda del mismo creando un contracanto rítmico y melódico, con la melodía, las intervenciones graves son rítmicos y las agudas son melódicas.

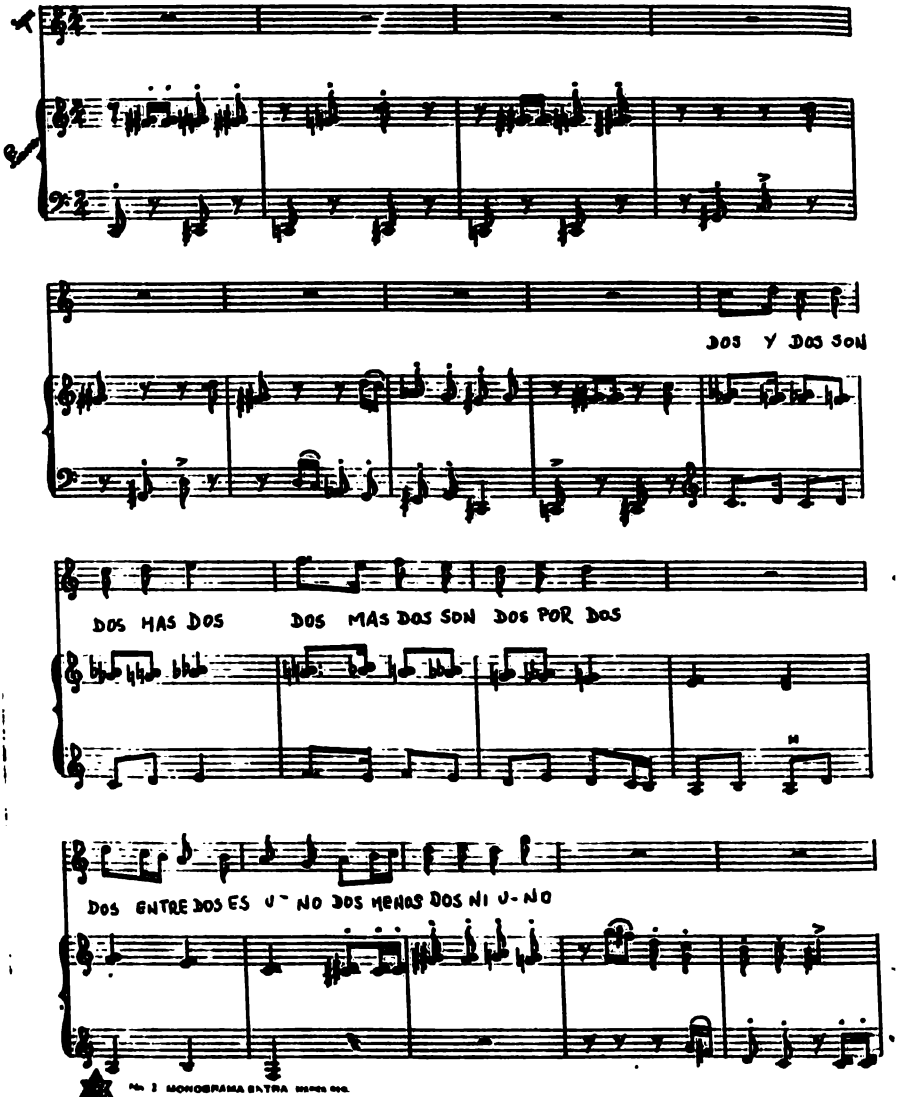
(*) Basso ostinato persistente.

A Prima.

Tempo I: La pequeña introducción de un compás varía de la anterior en que la voz superior la cambia una octava más aguda.

Cuando aparecer la melodía es igual a la anterior - excepto por el texto que altera el ritmo en una ocasión.

El Piu Mosso es igual hasta el penúltimo reposo o - cadencia para descender hasta el I grado utilizando otra vez la doble sensible.


DOS Y DOS SON
DOS MAS DOS
DOS MAS DOS SON DOS POR DOS
DOS ENTRE DOS ES U - NO DOS MENOS DOS NI U - NO

3 CANCIONES

Enrique Santos

Letra y música

Primera. Canción. Dos.

Forma A.B.

Consta de un solo tema dividido en dos frases.

Melodía en do mayor

Simple e infantil nos recuerda un canto escolar.

Acompañamiento- atonal.

Introducción: Es un juego de segundos mayores simultáneos utilizadas cromáticamente como una disonancia, cuando entra la melodía la voz grave del acompañamiento dobla a la misma.

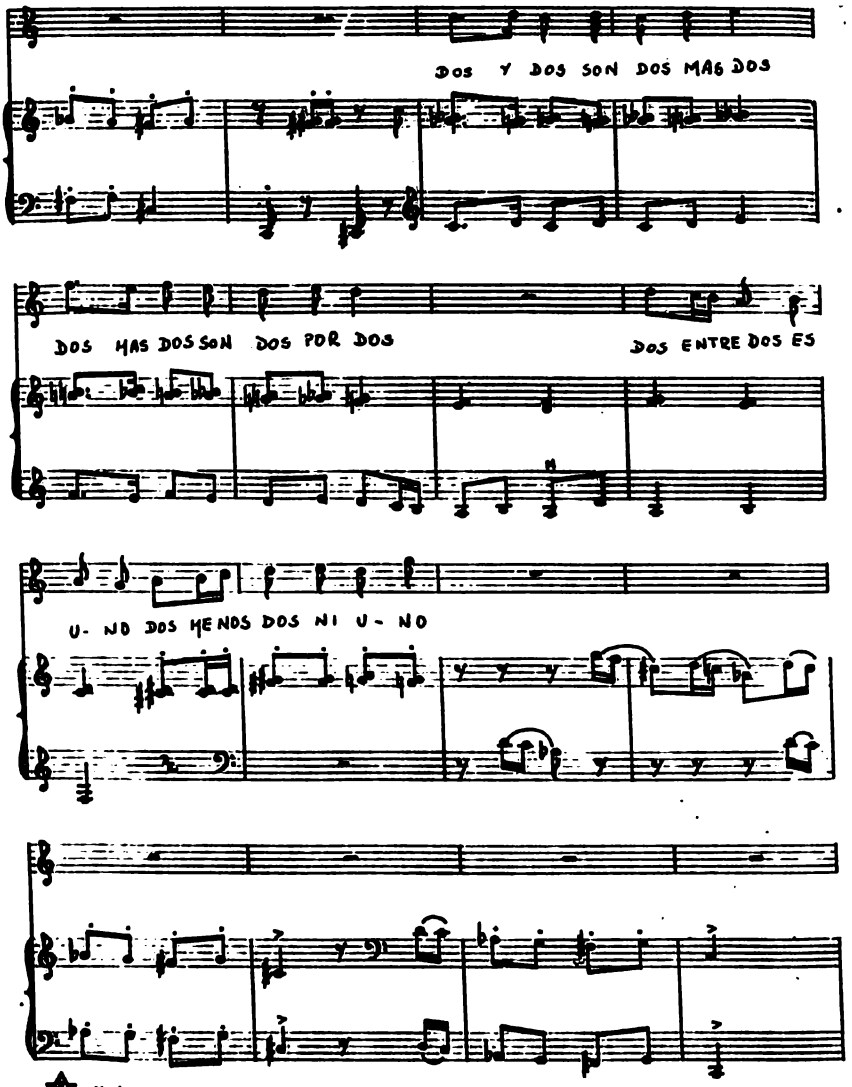
Parte B.

El ritmo utilizado en la introducción a base de segundas la cambia a melódico.

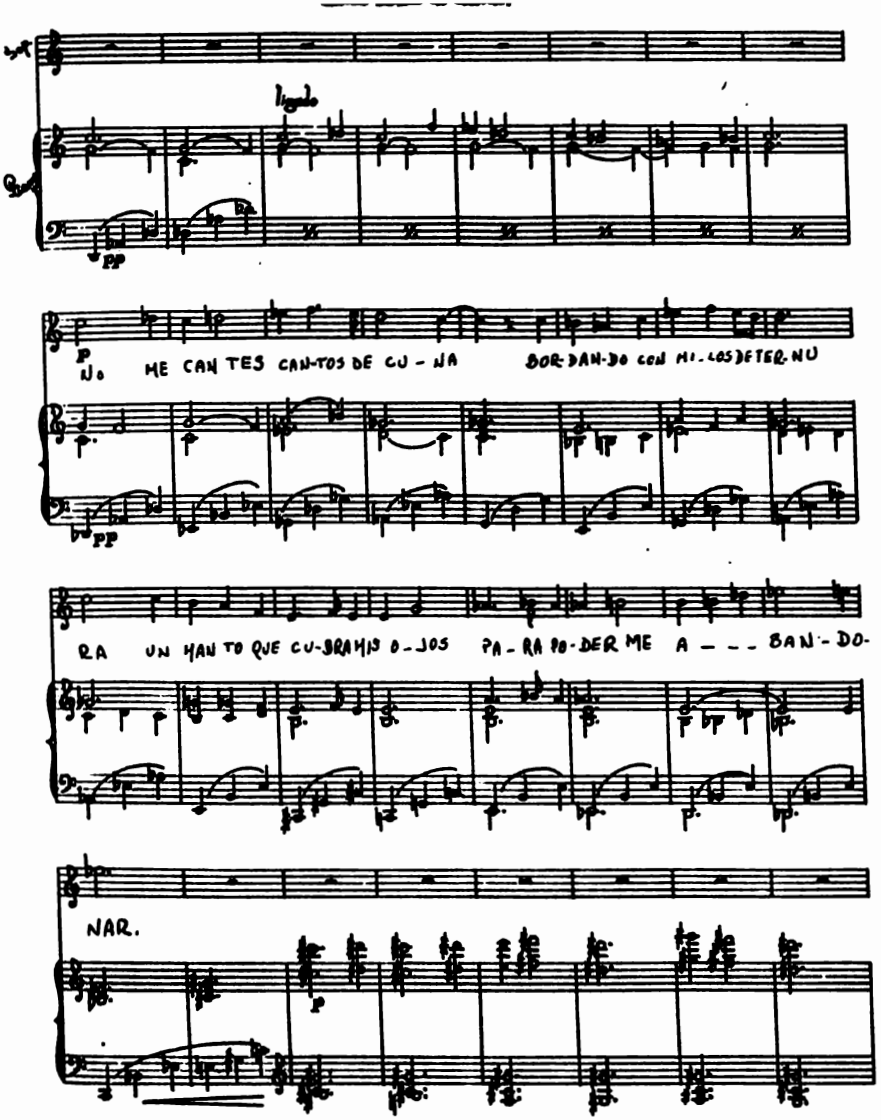
El mismo motivo, rítmico es la base de toda la canción.

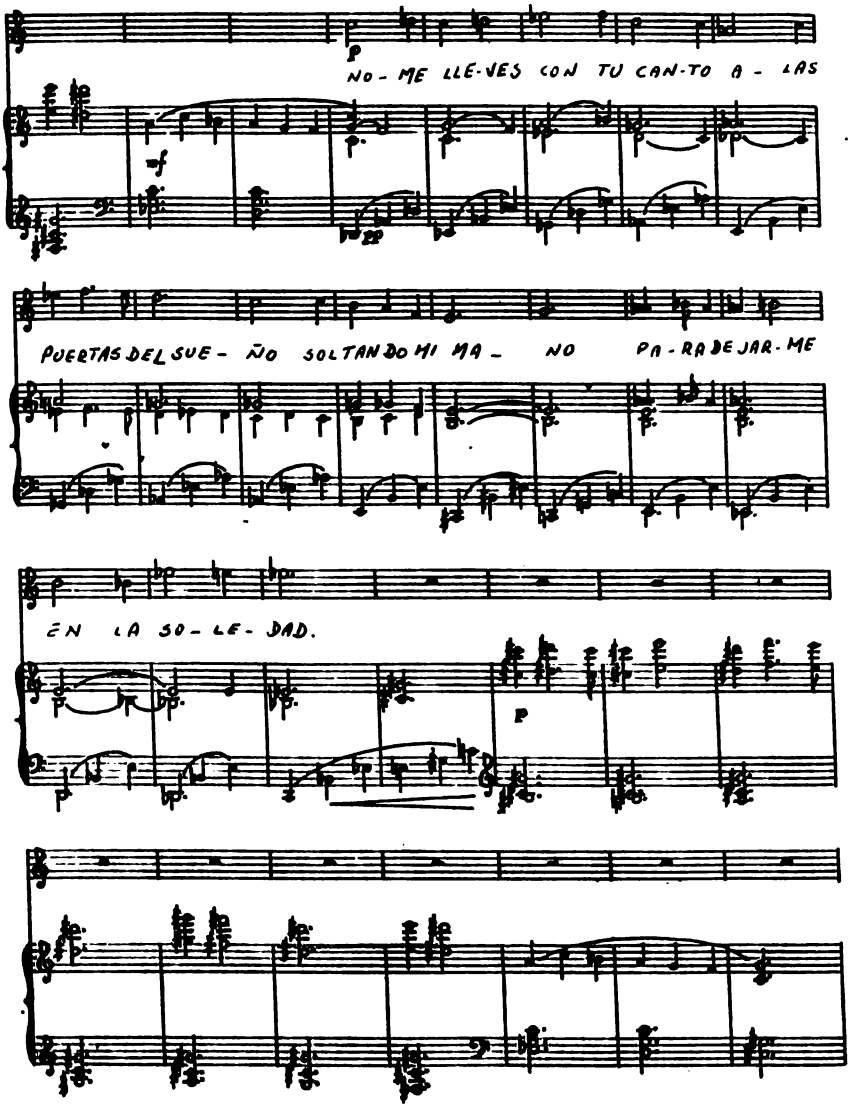
Puente para volver a A. es igual a la introducción.

La coda es libre con los mismos motivos melódicos y rítmicos utilizados antes.



No. 1 MONOGRAMA EXTRA MARCA REG.
10 PAUTAS


ligado
pp
p
NO ME CAN TES CAN-TOS DE CU - NA BOR-DAN-DO CON HI-LOS DE TER-NU
pp
RA UN HAN TO QUE CU-BRAN LO-JOS PA-RA PO-DER ME A - - - BAN-DO-
NAR.
p


p
NO - ME LLE-VES CON TU CAN-TO A - LAS
mf
PUERTAS DEL SUE - ÑO SOLTANDO MI MA - NO PA - RA DEJAR - ME
EN LA SO - LE - DAD.
p
p

Segunda canción

Canto desde la cuna

Monotemática- atonal

Introducción: Menciona el motivo rítmico melódico que va a utilizar en la melodía.

Tema. Puente, Tema y Coda igual al puente.

Melodía: Tema largo, cantabile en el cual no se distingue una celula o motivo rítmico determinado o principal.

Acompañamiento: Obstinado y rítmico, utiliza un arpegio que consta de quintos y cuartos a manera de octava desplazada.

La voz grave y la voz aguda, forman un contrapunto con la melodía.

Puente: Están los mismos elementos melódicos que en toda la canción, pero el acompañamiento varía a acordes de 3 voces conservando dos notas comúnes que forman una quinta justa y variando la voz grave de manera cromática, ascendente y descendentemente.

Ped. lib. a tempo.

PE-RO CUANDO DE VERASSE A VIEJO TENDRE

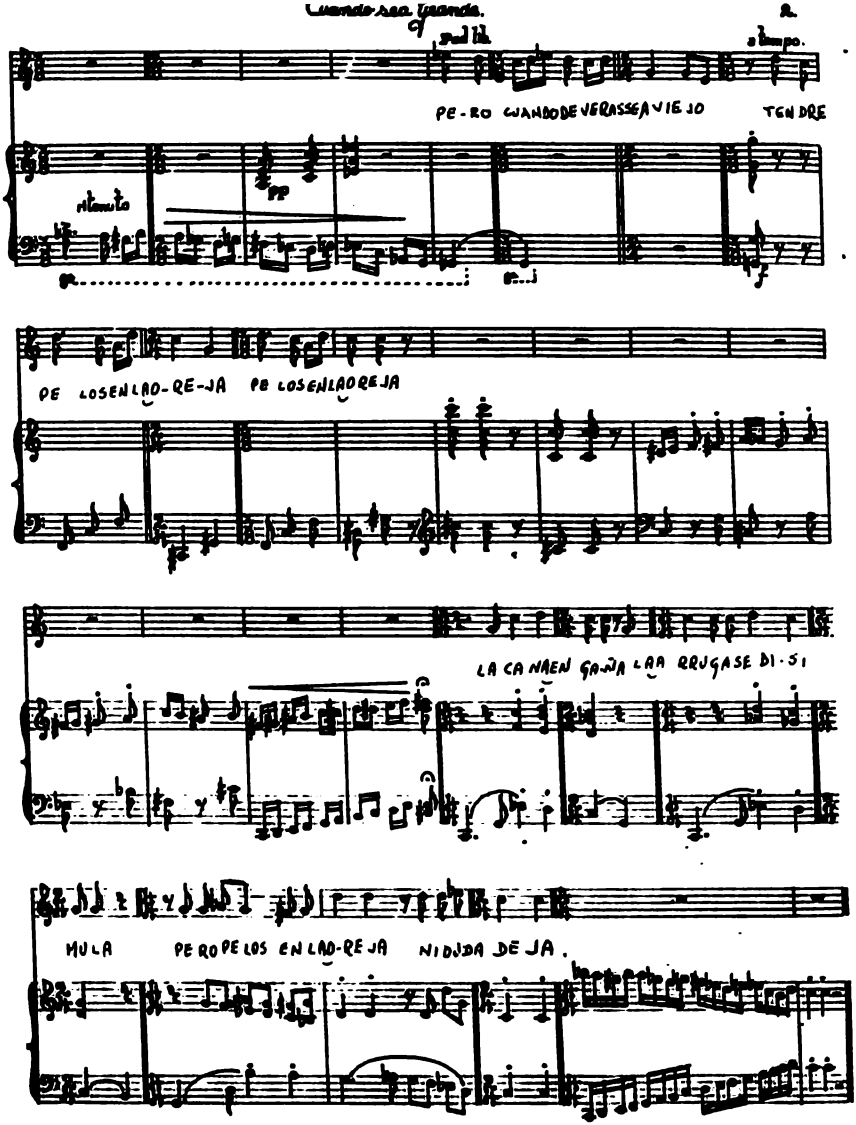
ritenuto

pp

PE LOS EN LAO-RE-JA PE LOS EN LAO RE JA

LA CANA EN GA-ÑA LAA RRUGA SE DI-SI

MULA PERO PE LOS EN LAO-RE JA NI DUDA DE JA.



Tercera Canción: Cuando sea grande.

Monotemática - atonal

Introducción: El tema expuesto es siempre el mismo y desarrolla un motivo rítmico que va a permanecer durante toda la canción.

Melodía: La desarrolla sobre el mismo motivo rítmico del acompañamiento, pero adaptada a las inflecciones del texto.

Acompañamiento: Consta de seis pequeñas frases con la melodía y seis intervenciones de piano solo.

Empleo de métrica variable.

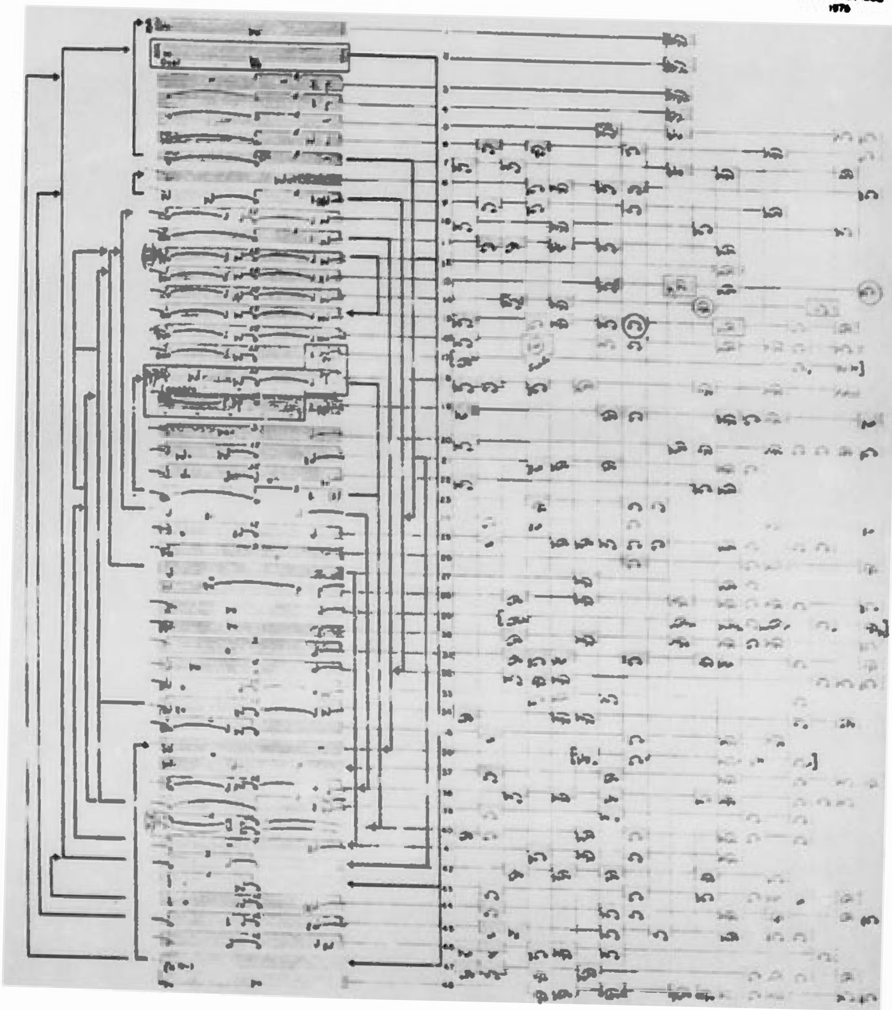
$\frac{3}{8}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Coda Libre

ARRULLO

para voz e instrumentos ad libitum

Julio Estrada
1979



A R R U L L O

La descripción de ésta obra está realizada por el propio compositor en la misma partitura a manera de guía para el ínterprete o los ínterpretes.

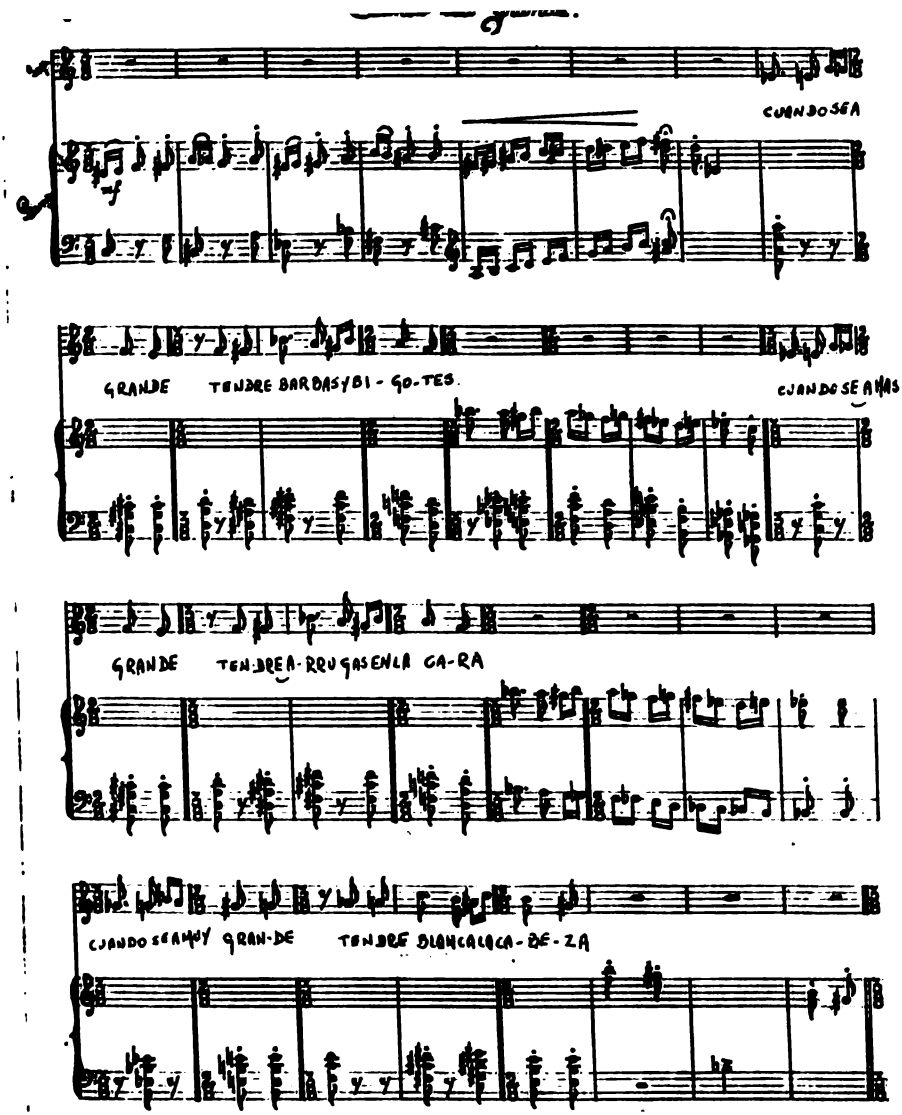
El compositor dice el principio de la guia.

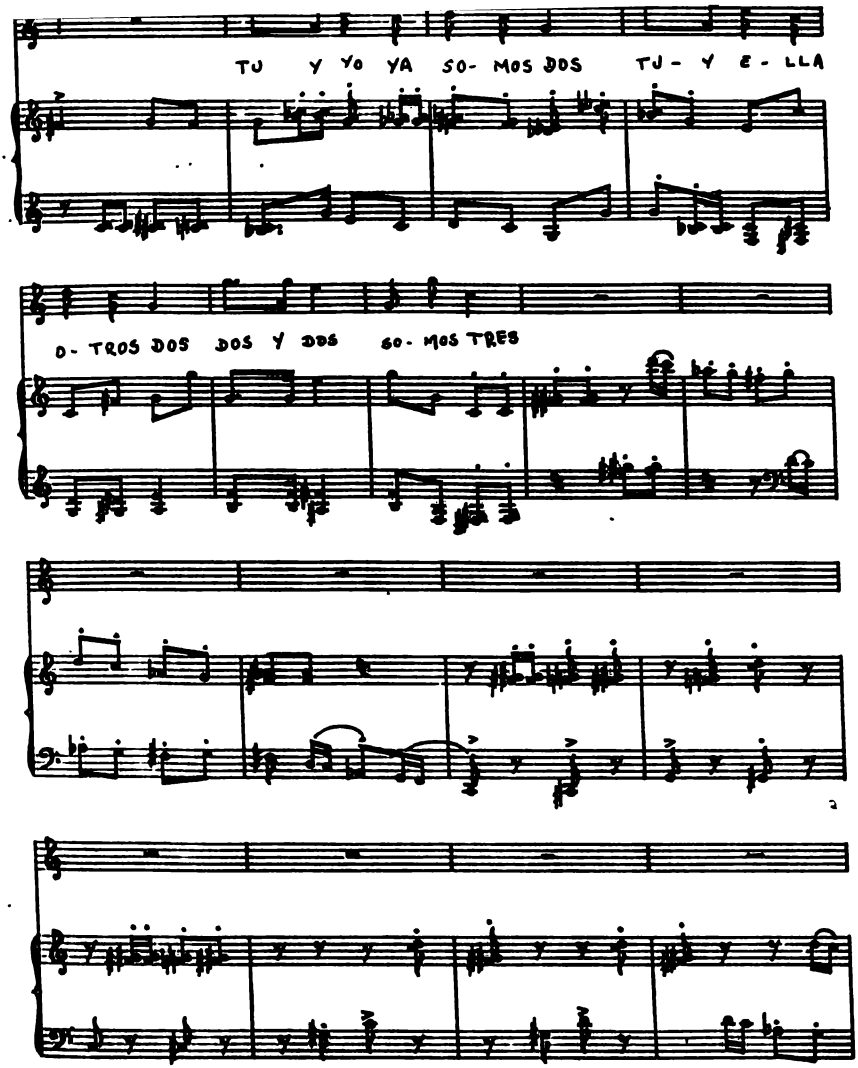
" Esta canción debe poder ser utilizada de modo semejante al que nos servimos de las tradiciones ésta en particular vieja y sabia donde el oyente es la escencia del interes musical"

Es sin duda alguna el arrullo el canto más antiguo de la humanidad y en éste en particular yo encuentro que-puede ser tan viejo como el mundo y tan nuevo en el sentido más contemporáneo.

Para mi éste es el verdadero canto de una madre a su hijo. Es una melodía que surge de las entrañas a manera de susurro para no despertar al niño o para que el duerma realmente.

Es un juego de mátices y de intenciones cuidando simplemente el sueño del bebé.


CUANDO SEA
GRANDE TENDRE BARBAS Y BI-GO-TES.
CUANDO SEA MAS
GRANDE TENDRE A-RRUGAS EN LA CA-RA
CUANDO SEA MUY GRAN-DE TENDRE BLANCA LOCA-DE-ZA


TU Y YO YA SO- MOS DOS TU - Y E - LLA
O- TROS DOS DOS Y DOS SO- MOS TRES

Esta canción debe poder ser utilizada de modo semejante al que nos servimos de las tradiciones; ésta en particular, vieja y sabia, donde el oyente es la esencia del interés musical. Melodía, acompañamiento, texto y voz se adaptan aquí a la sencilla intención original.

- La melodía está hecha de pequeños fragmentos, algunos de los cuales pueden tener varias posibilidades de asociación, lo que permite cambiar el orden inicial de la cancion, cuya lectura se realiza del renglón 1 al 48. Las flèchas ascendentes dan la posibilidad de volver atrás para repetir uno o varios de los fragmentos anteriores. Las flechas descendentes permiten adelantar, ya sea para reducir la canción a un menor número de fragmentos, dar un giro distinto a una secuencia dada, o para retornar al lugar o a la zona de donde se hubiera salido con anterioridad. En general, antes de llevar a cabo cualquier transformación de la melodía original, es necesario conocerla suficientemente. Los caminos propuestos por las flechas deben entenderse como enlaces estrechos entre regiones de la canción, sin plantear pasar de forma constante de una a otra como mecanismo de desarrollo de una versión. Todas las versiones deben iniciarse con los 2 primeros renglones y concluirse con los 2 últimos. Simbólicamente, los fragmentos del inicio y del final son uno la inversión del otro- paso de la vigilia al sueño-, como el transitar desde el centro visible de una red al mismo centro oculto, por debajo. La duración total de la canción, ya sea en concierto como en casa, deberá decidirse en función de la experiencia imaginaria o real de intentar procurar el sueño de una criatura; de ahí que la secuencia

que siga la melodía le insista en el arrullo o le permita dormir en silencio.

- El acompañamiento, varios pares de sonidos a escoger para cada fragmento, puede ser o no- ejecutado, según sean las condiciones, siendo posible que sea la propia cantante quien lo realice en algún instrumento o con la ayuda de otra voz (o varias) o de uno o varios músicos más. De llevarse a cabo, la ejecución del acompanamiento creará un rumor muy delicado, lejano físicamente de la voz si ello es posible, integrado al silencio del ambiente. Los instrumentos o voces intentarán sonar dentro de su timbre conocido, buscando siempre una sonoridad llena de ruido armónico.

A la derecha de cada fragmento melódico se encuentran los intervalos armónicos opcionales para acompañarlo. Los intervalos están escritos bajo tres formas: ascendente, descente y mixto . los dos primeros deben ser escuchados en el orden de aparición de cada sonido; el mixto puede iniciarse por cualquiera de ambos. La secuencia del acompanamiento depende íntegramente de la melodía. A cada renglón hay que decidir el intervalo de acompanamiento, seleccionando entre los intervalos propuestos de acuerdo a una sencilla regla de ensamble: para pasar de un intervalo a otro cualquiera se requiere que una de las notas sea común a ambos- a menos que se repita el mismo intervalo.de aparecer en el próximo renglón-. En general, se evitará permanecer en un mismo intervalo durante más de 3 ó 4 fragmentos sucesivos. Por lo que respecta a las notas comunes entre intervalos, se evitará que ambas están ubicadas en los extremos inicial y terminal del primero y segundo intervalos, respectivamente. Los enlaces óptimos serán aquellos en los quela nota común esté enseguida- al final del primero y principio del segundo-, o a distancia de una nota intermedia; es decir, ambas al principio

o ambas al final de cada intervalo, como se muestra en el ejemplo:

(a evitar) (óptimo... ...)

Aquellos intervalos encerrados en un círculo o en un cuadrado deben seguir el camino de círculos o cuadrados preferentemente, para crear la octava. En los casos en que se pide repetir un renglón (: : / una vez más) (⁞ ⁞ / varias veces más), el acompanamiento puede repetir el mismo intervalo o variar entre aquellos de la misma línea, a menos que sólo haya un intervalo, como en las líneas 1, 2, y 12. En el últimorenglón, la voz repite varias veces el fragmento para hacer pausa ad libitum,mientras que el acompanamiento debe pasar por varios de los intervalos del renglón antes de llegar al del calderón. Al inicio y al final de la canción deben repetirse varias veces los intervalos respectivos, surgiendo inmaterialmente del silencio, para volver a él de la misma forma.

El acompañamiento debe de haber probado ampliamente las posibilidades de combinación armónica, incluso, como forma de apoyo, si se requiere, para dar tonos de referencia a la cantante. Por ejemplo, el segundo tono de un intervalo, puede servir para dar el tono inicial en el siguiente renglón.

A lo largo de toda la canción el acompañamiento se lleva a cabo de forma ininterrumpida. En el desarrollo, sin embargo, se añaden 3 largas resonancias - prolongadas durante varios renglones, semejantes en intención al tono de la campana-, que deben producirse durante la ejecución de los renglones 17, 29 y 36.- Los sonidos para realizarlas están indicados en notas negras, escritas enseguida de cada uno de los intervalos, pudiendo tocarse - siempre en la región más grave- como un

bajo aislado, o formando un acorde con los tres sonidos de la casilla. Puede también optarse por ejecutar dichas resonancias en alguna percusión grave (un gong, por ejemplo, tocado por la propia cantante). Aun cuando los renglones 17, 29 y 36 sean repetidos en una versión dada, sólo se tocará una vez cada una de las resonancias correspondientes.

Existen varias modalidades para ejecutar los intervalos armónicos, siendo esencial que los realizadores prueben entre las propuestas a continuación:

A. Con un instrumento solo que pueda tocar un sonido y permitir que siga escuchándose la resonancia del anterior, apareciendo cada sonido a distancia de redonda (**)

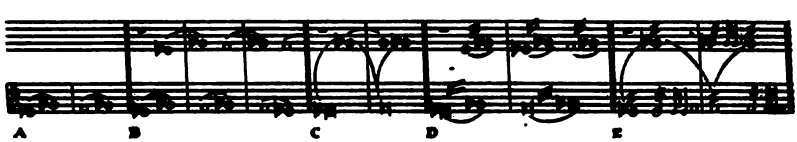
B. Con dos instrumentos muy parecidos, ejecutando en canon, a distancia de medio compas entre sí.

C. Con dos o más instrumentos, divididos en dos grupos colocados a ambos lados de la cantante, asignando a cada uno un sonido del intervalo, como si se meciera en el espacio (***) y prolongando la duración de cada sonido durante dos redondas.

D. Con dos o más instrumentos, igual que en B, en canon, ejecutanto el intervalo en trémolo y a medio compás de distancia entre sí.

E. Con dos o más instrumentos, igual que en C, ejecutando cada grupo un tremolando de su sonido respectivo, para quedar suspendido en una duración equivalente a una cuarta parte del compás.

F.- Con más de siete u ocho instrumentistas acompañantes, combinando el canon, trêmolos, tremolandos...



Los ejecutantes pueden tocar todos un mismo acompañamiento, para lo que se habrán puesto previamente de acuerdo. En algunos casos, dependiendo del tipo y número de instrumentos utilizados, es posible llevar a cabo varias versiones simultáneas, lo que exigirá probar cuidadosamente la combinación. En esta opción,

pueden también dividirse a ambos lados de la cantante, para crear la sensación de que el intervalo se mece de un lado al otro.

- El texto, casi inexistente, consiste de la palabra duerme y del nombre de la criatura a quien se dedica la canción, debiendo ajustar la acentuación a la melodía. Las demás partes deben entonarse alternando, libremente vocales y boca cerrada. Aquí, el tono de la voz debe dirigirse hacia el paladar, como cuando se está pensando en algo o cuando se intenta recordar.

- La voz debe sonar suave, conductora del calor físico, como el vaho que rodea a la criatura. La calidad de la voz puede variar entre el tono de la profesional o el que no ha sido impostado, siendo lo más importante que ambas entonen guiándose por su instinto materno.

Una versión en coro con voz solista puede hacer que las voces imiten las vocales de la cantante, ya sea en las del texto o en las de la vocalización, pero se evitará que el coro diga el texto.

(*) Todos los sonidos enarmónicos se entienden también como notas comunes.

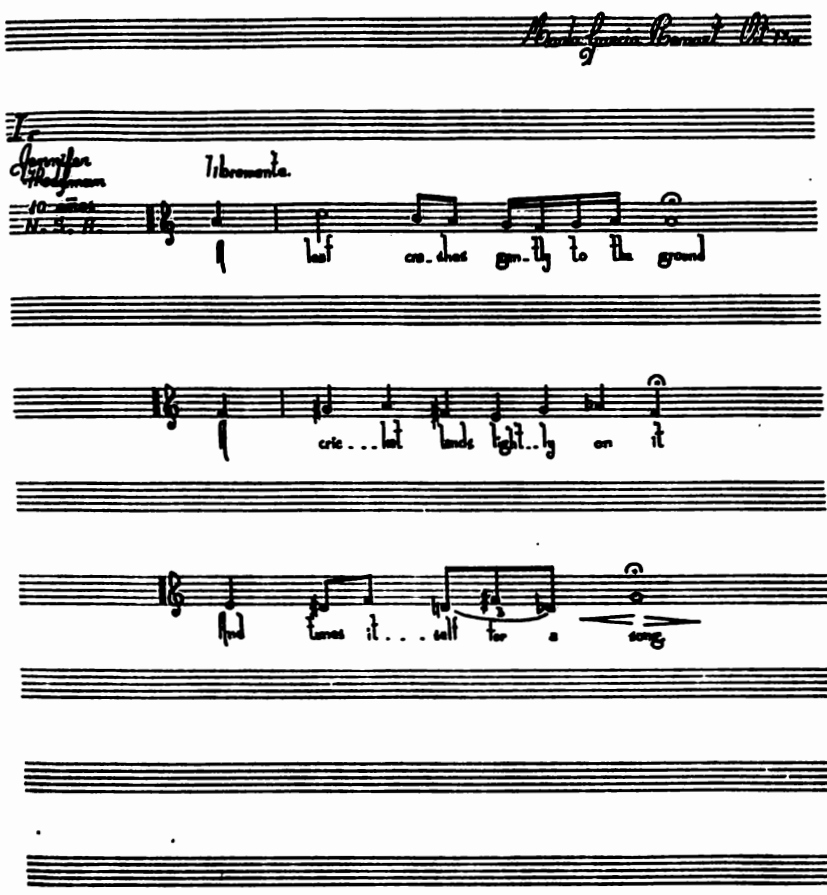
(**) Tanto en este caso como en los demás, el ritmo del acompañamiento nunca deberá ser preciso en el tempo, semejante al de una cuna o una mecedora cuya oscilación crea un ritmo ligeramente irregular. Sin embargo, tratará de estar siempre en relación con el fragmento

respectivo de la voz.

(***) La misma cantante puede dirigir a los instrumentistas para crear ese ritmo oscilante a sus lados.

(NOTA) En varios renglones de la melodía (8,9,18,24,26,36, 38 y 47) se encuentran notas al inicio o al final con ligadura entrecortada, para ser entendidas como ligaduras cuando se llega o se va a un fragmento que carecía de ligadura en el orden inicial de la canción. Otros renglones (12, 17, 18, 39 y 40) van precedidos de anacrusa o tienen dos notas al principio o al final. En estos, la razón es semejante: pueden provenir por medio de las flechas, de algún fragmento sin la anacrusa para el siguiente o con una anacrusa variable en función de la conexión que vaya a efectuarse.

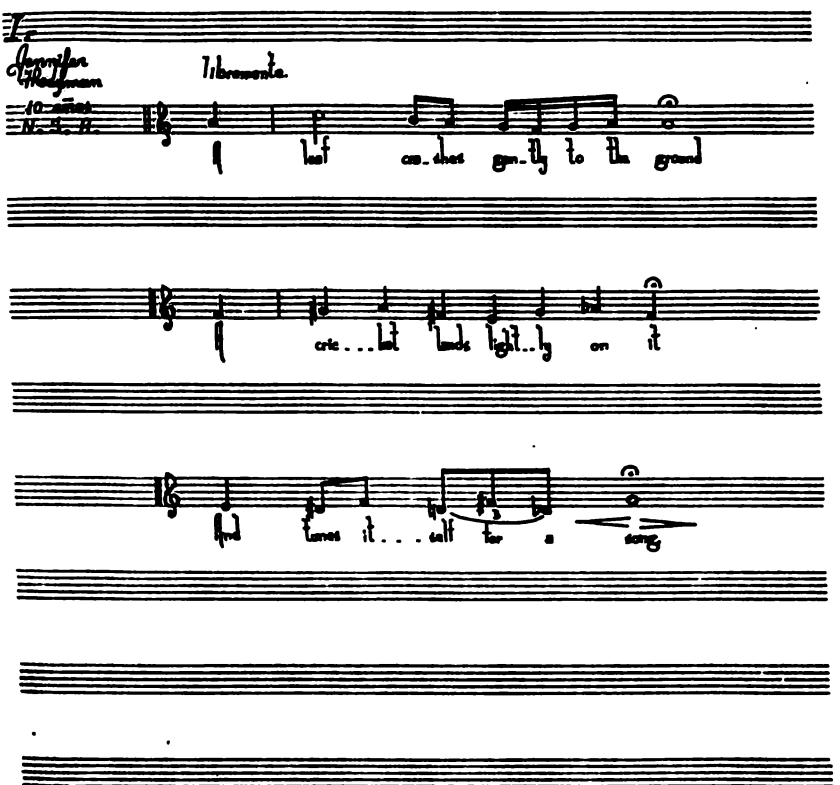
Para Soprano y Trio de Cuerdas.



Poemas de Nimes.

Para Soprano y Trio de Cuerdas.

Manuel García Bernal Ulloa



9 POEMAS DE NIÑOS
para soprano y trio de cuerdas.

Marta García Renart

Primera canción

Texto Jennifer Hodgman

sin acompañamiento

10 años

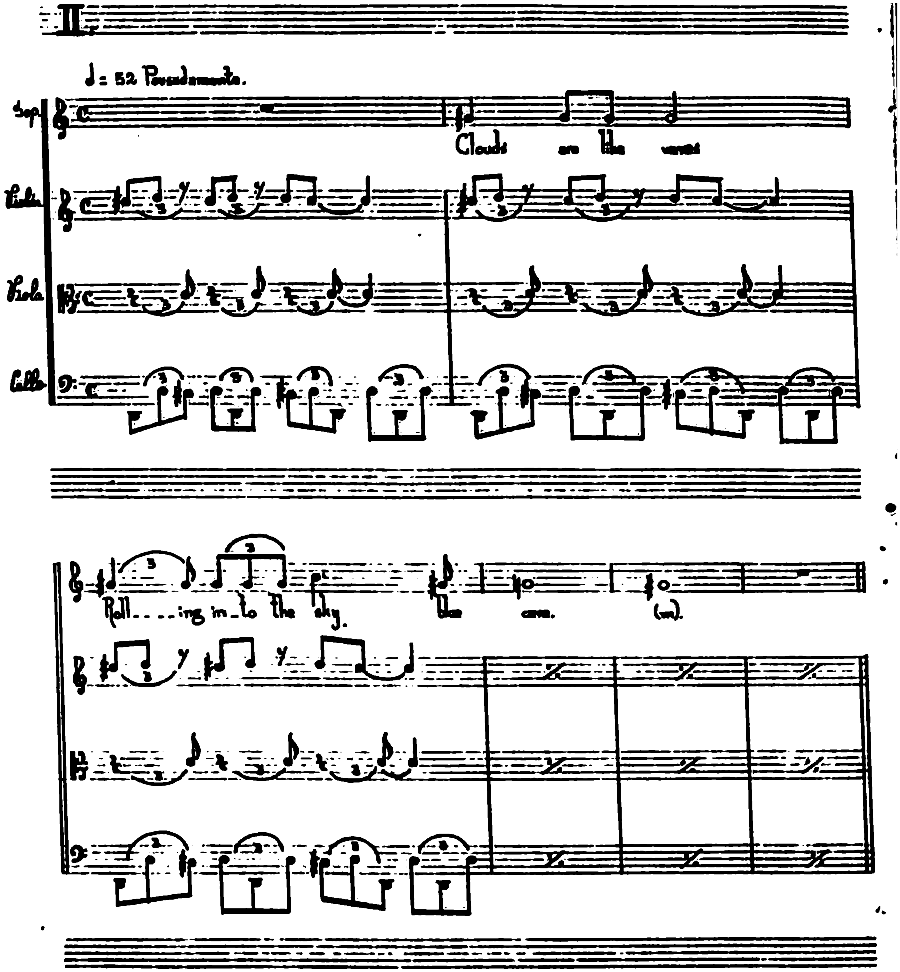
Monódica, está construida en 3 frases ársicas.

Primera frase- modal - Dórico

Segunda frase. atonal pero recuerda el juego modal.

Tercera frase - atonal en la cual alterna el re y el fa con alteraciones.

El tiempo es libremente pausado.



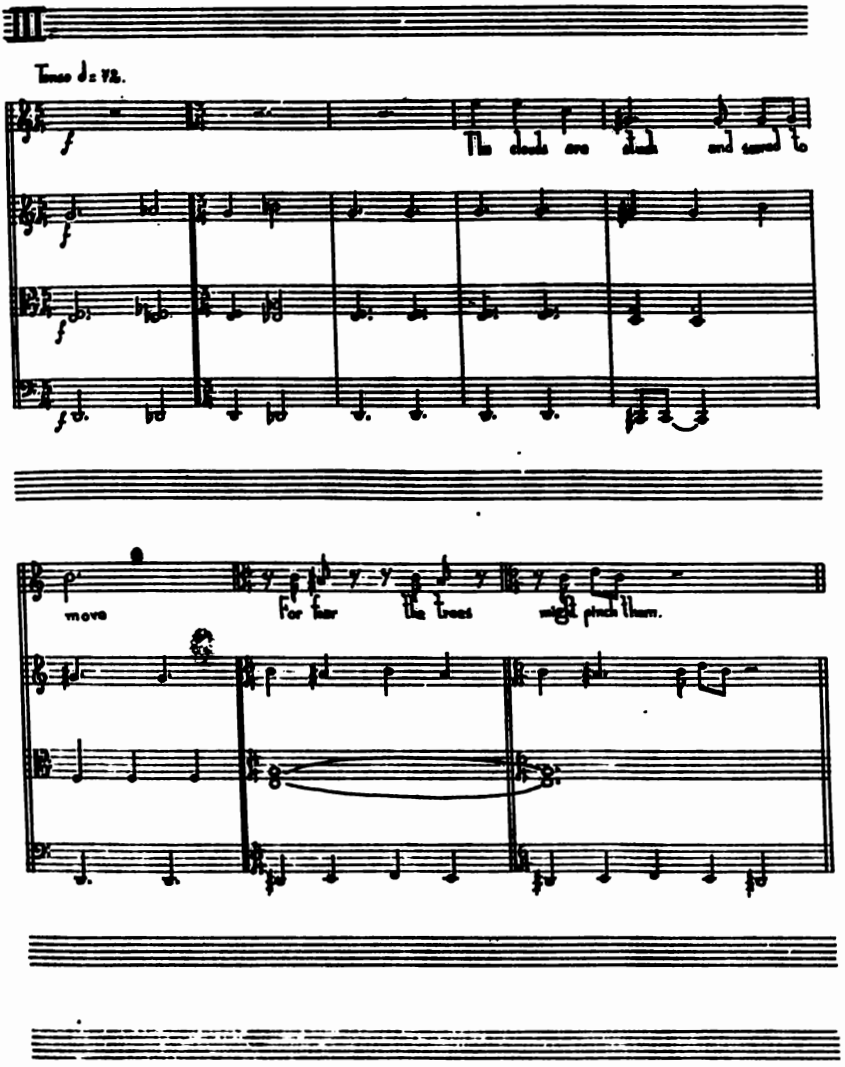
No 3 MONOGRAMA EXTRA

Segunde Canción

Texto Paul Kuramato
10 años

Melodía: Sobre una misma nota, resalta el texto de manera rítmica, utiliza tresillos.

Acompañamiento: Sobre las notas re y do sostenido alternando en octavos.


III
Tempo ♩= 72.
The clouds are dark and cannot be
move
For fear the trees might pinch them.

Tercera canción

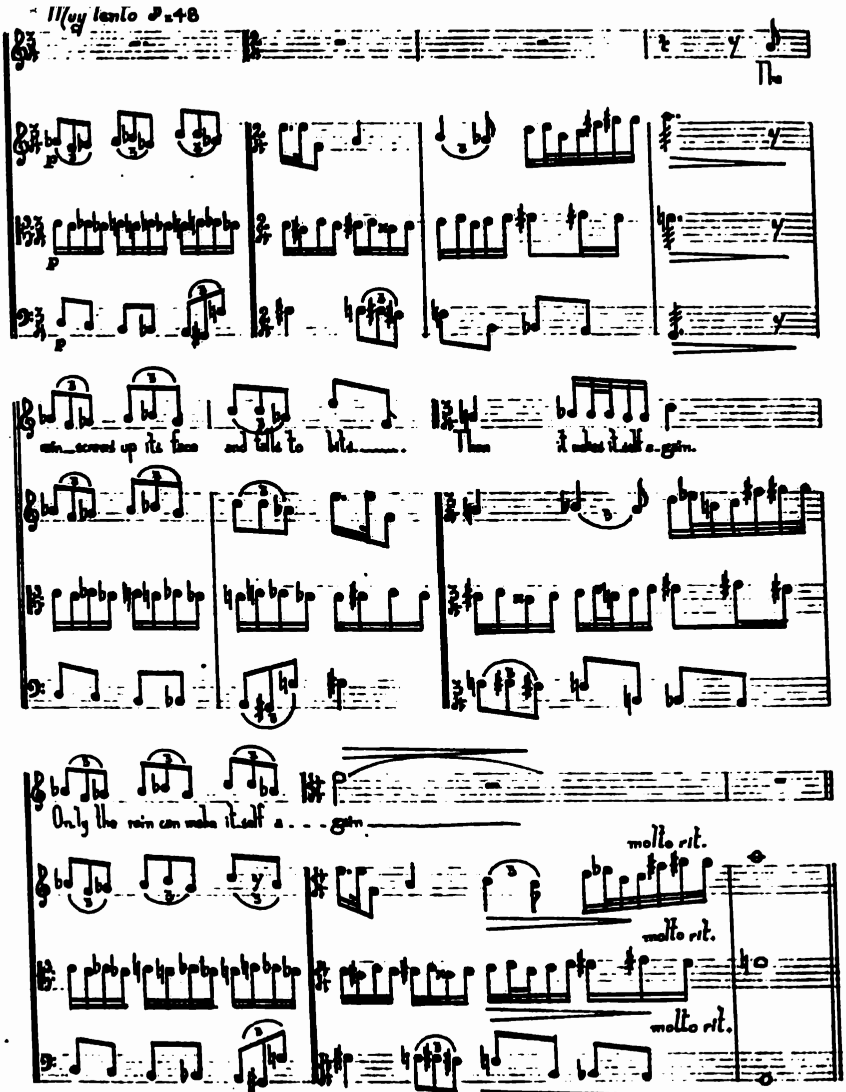
Texto Hannah Hodgin

11 años

Melodía: es úna tonada simple siguiendo las cadencias del texto.

Acompañamiento: Pequeños closters de cuatro notas abiertas por una distancia de dos octavas cambiando la nota de arriba a manera de escala ascendente.

Los dos últimos compases crean una pequeña imitación.

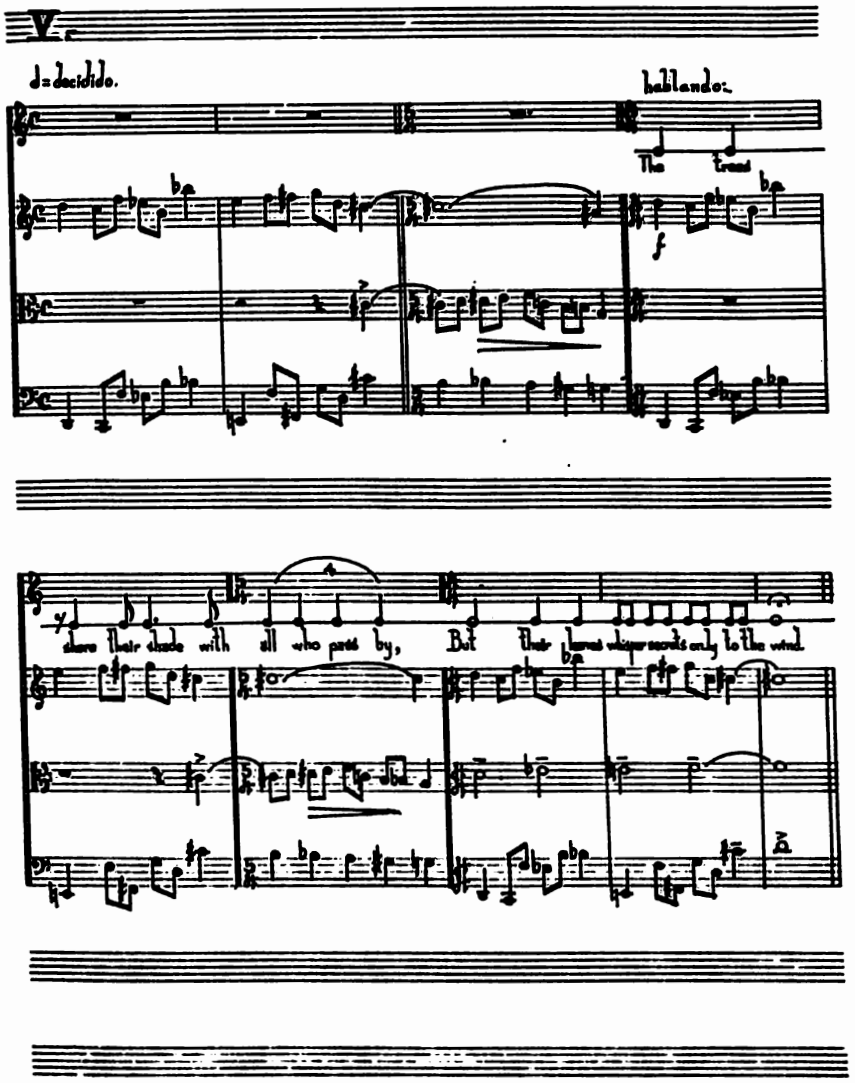

Muy lento ♪=48
The
p
rain_ screws up its face and falls to bits....... Then it makes itself a-gain.
Only the rain can make itself a - - - gain.
molto rit.
molto rit.
molto rit.

Cuarta canción

Texto Adrian Keith Smith
4 años

Melodía: Al igual que las otras canciones, el giro melodíco es simple y sugestivo y se adhiere al texto como si las palabras fueran en si la música, predominan los tresillos.

Acompañamiento: Esta parte es sumamente interesante consta de 3 melodías y 3 elementos rítmicos básicos, tresillos dobles corcheas y corcheas simultáneamente, la parte de arriba dobla la melodía de la cantante.


V.
d = decidido.
habilando.
The trees
f
share their shade with all who pass by, But their leaves whisper secrets only to the wind.

Quinta Canción

Texto Nelda Dishmon

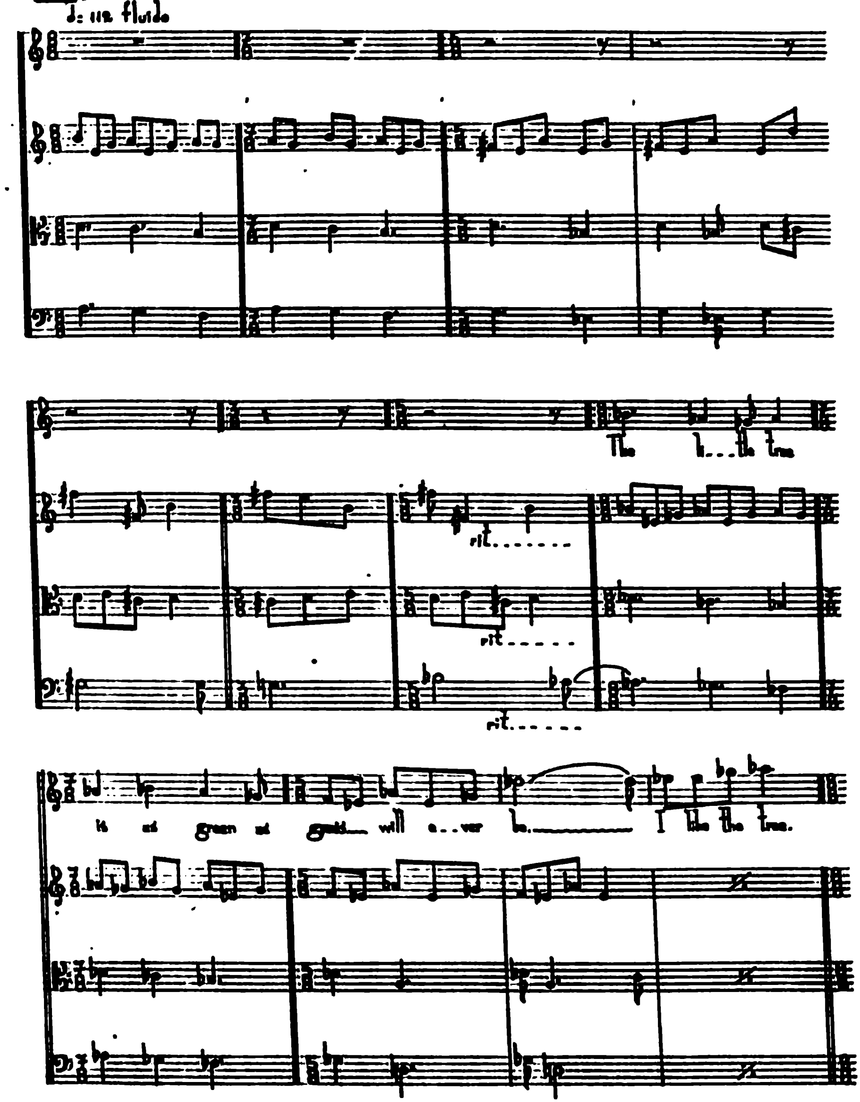
12 años

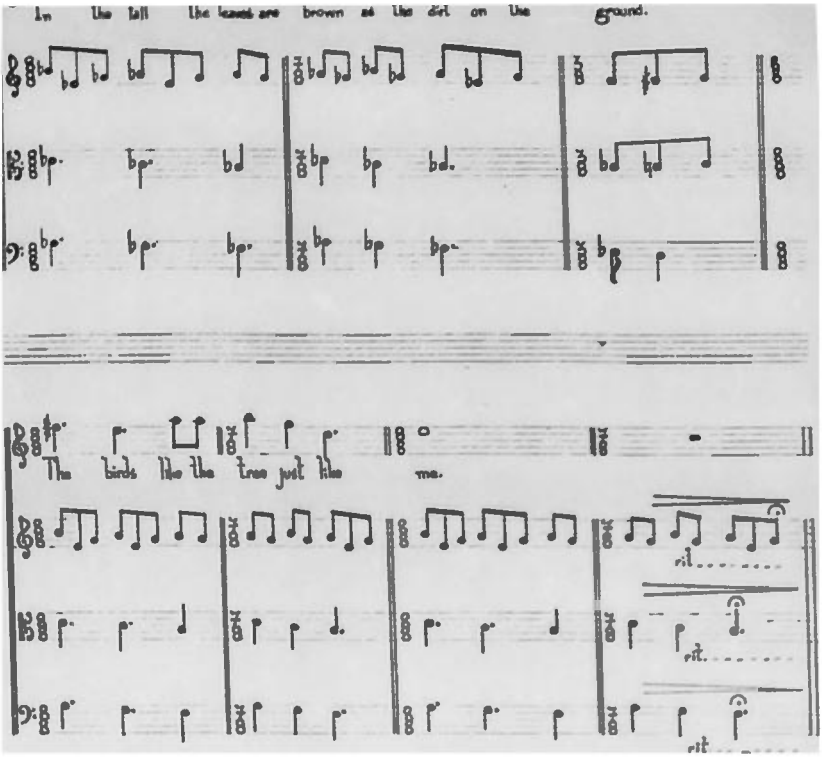
Esta canción no tiene parte melódica, la cantante recita sobre una entonación fija que impone el mismo texto.

Acompañamiento: Es a dos voces siendo lo interesante que se logran las dos partes con los mismos sonidos por movimiento contrario y en algunos casos movimiento directo para concluir la frase e interpolar un contrapunto que hace una tercera voz.

Es la última frase esa interpolación es distinta resolviendo la cadencia cromáticamente.

VI




In the fall the leaves are brown as the dirt on the ground.
The birds like the trees just like me.
rit.
rit.
rit.

Sexta canción

Texto Marcel García Renart

9 años

Es ésta la canción más larga de todas, tanto en la melodía como en el acompañamiento utiliza una escala pentáfona compuesta por.

Ejemplo sin alteraciones

Ejemplo con bemoles

Introducción: utiliza el recurso de cuartos y novenas paralelas. Cuando la melodía aparece escribe el mismo recurso pero transportado a bemoles.

Interesante rítmicamente por recurrir a compases de amalgama y los que no son los hace sentir como tales.

Ejemplo el $\frac{8}{8}$ que no es amalgama lo pone

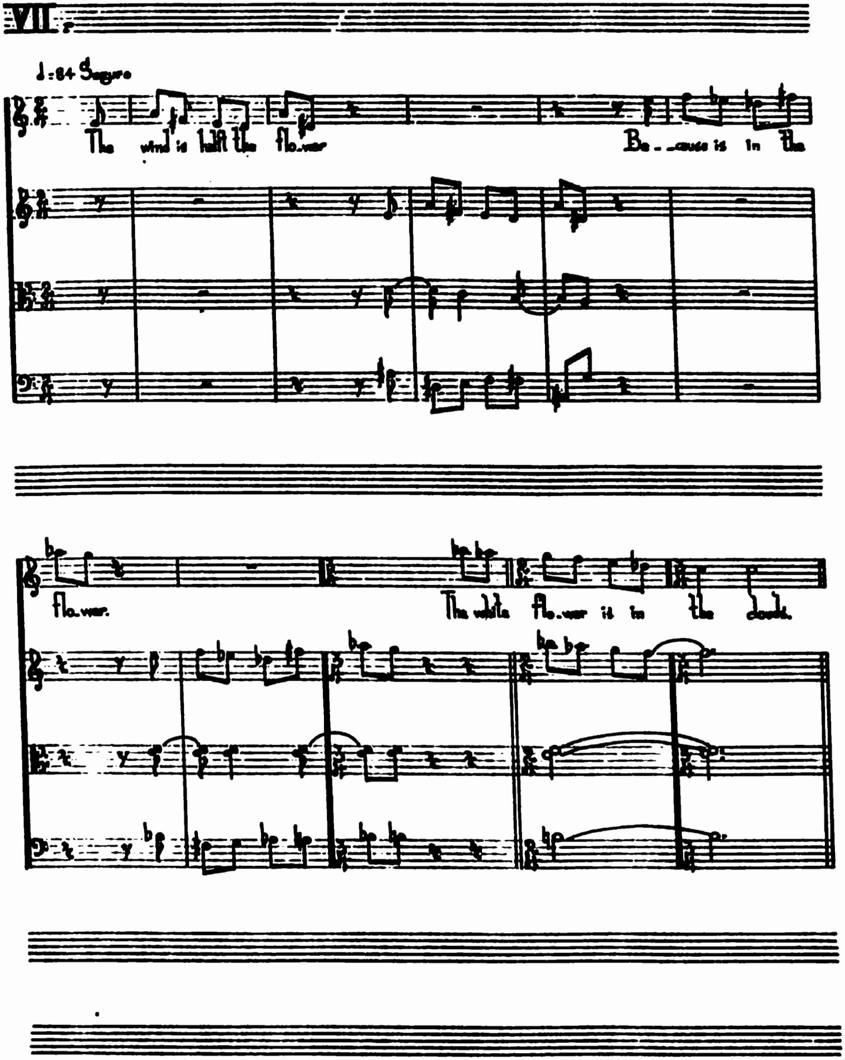
$\frac{3}{8}$ $\frac{3}{8}$ y $\frac{2}{8}$ logrando el mismo efecto.

Se recuerda uno de los recursos Jazzísticos de los últimos años (Dave Brubek)

La forma de ésta canción es A.B.

La coda vuelve a repetir lo mismo que la introducción.

Como en las demás la melodía se basa en la métrica del texto.


VII
♩=84 Seguro
The wind is half the flo_wer
Be_cause is in the
flo_wer.
The white flo_wer is in the clouds.

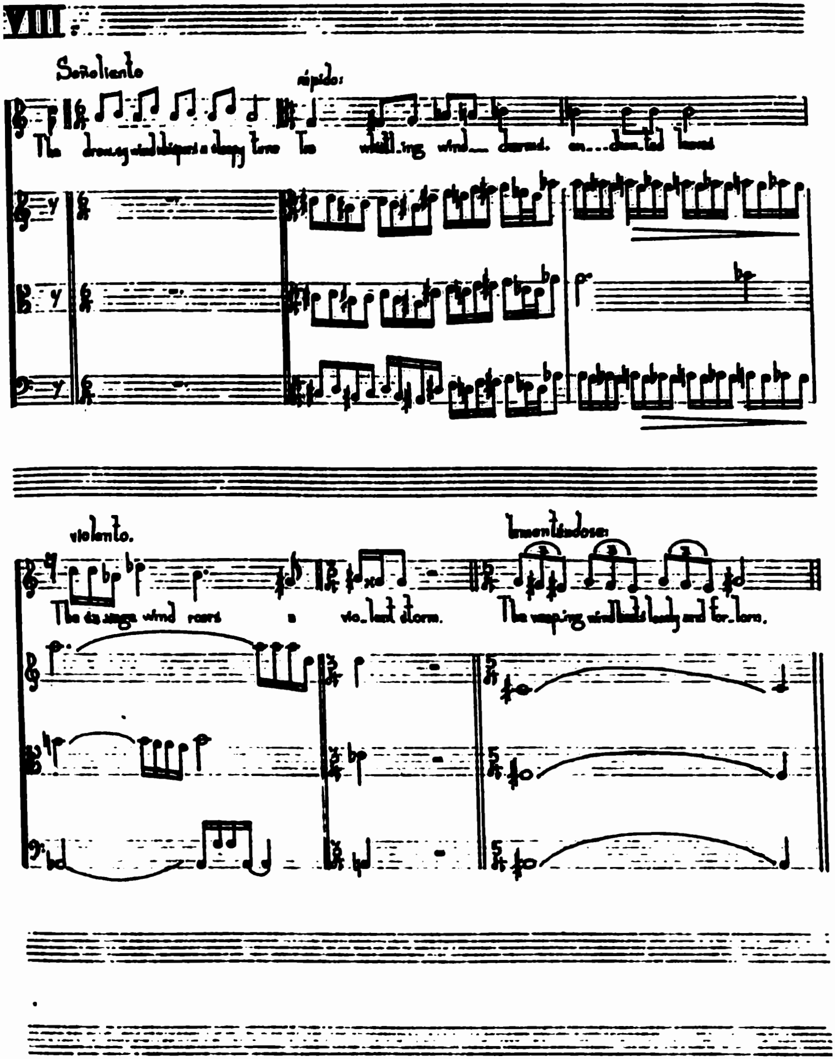
Séptima Canción

Texto Deane Corins

10 años

Es un juego entre melodía y acompañamiento en forma de diálogo

Cómo en todas el texto es el elemento más importante y tanto la melodía como el acompañamiento siguen las inflecciones propias de la letra.


VIII
Señoliento
rápido:
violento.
The savage wind roars a vio_lent storm.
lamentándose:
The weeping wind feels lonely and for_lorn.

Octava Canción

Texto Cindy Sohonhant

8 años

Consta de cuatro frases muy marcadas.

La primera frase es solo melodía sin acompañamiento y es un juego modal con solo cuatro notas.

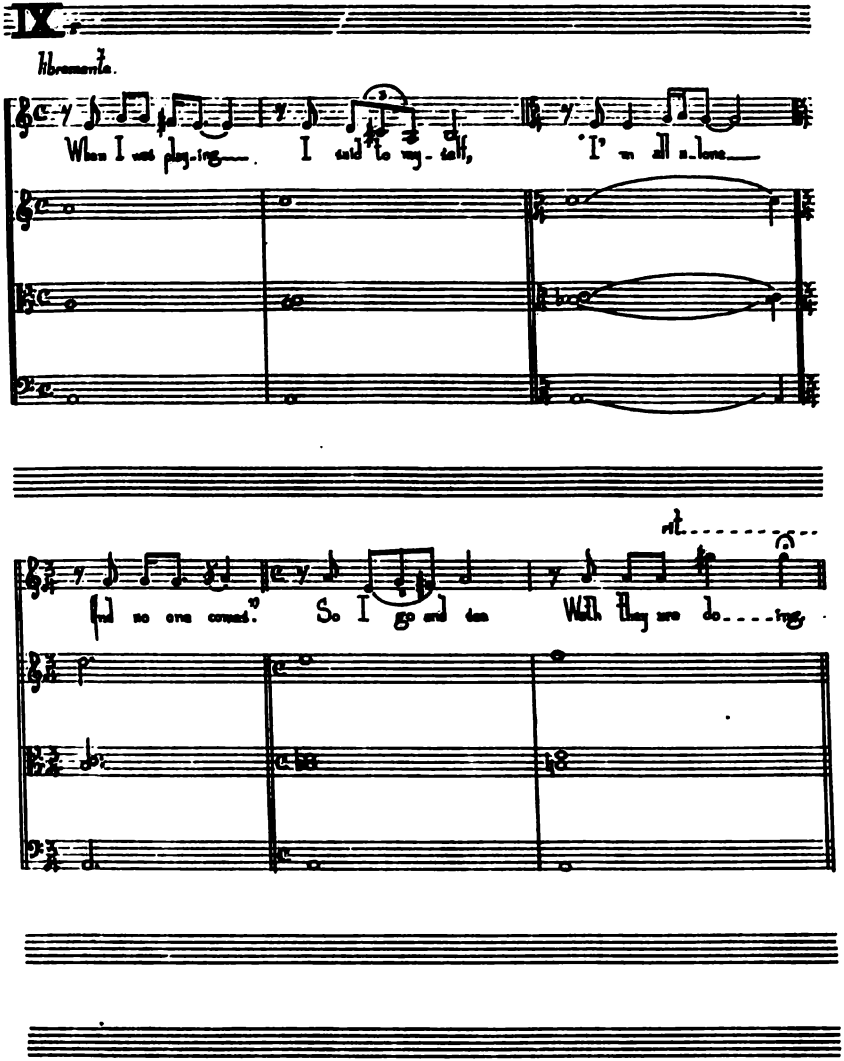
El tiempo es soñoliento.

La segunda frase cambia el tiempo a rápido y el matiz es doble fuerte.

La melodía es una escala cromática y el acompañamiento es - también cromático pero en dobles corcheas.

La tercera frase cambia a violento y es casi un recitativo acentuado principalmente el texto.

La cuarta frase dice lamentándose y es una melodía lenta y soñolienta a base de tresillos.



IX
libramente.
When I was play-ing___. I said to my-self, 'I'm all a-lone___
And no one comes." So I go and see What they are do----ing.
rit.

Novena canción

Texto Pauline Castillo

5 años

La melodía es un recitativo y el acompañamiento es solo un acorde cada compás que va cambiando ascendentemente formando un closter poco usual.

El tiempo dice libremente y una vez más el valor poético de la obra resalta como lo más esencial.

C O N C L U S I O N E S

Agradezco muy sinceramente a todos los compositores que han dedicado algún momento de su vida a escribir algo pensando en los niños o para los niños.

El tiempo utilizado para esto es siempre valioso ya que la música para el niño no es tan solo parte importante de la educación, sino que en algunos casos es la educación misma.

Quiero señalar que para la Psicología y Pedagogía modernas, la música es tomada en cuenta como factor decisivo para el desarrollo del niño en la sociedad.

La educación musical ayuda al niño en su sensibilidad para captar mejor todas las manifestaciones del mundo sonoro, desarrolla en él una mejor forma de expresión y le da seguridad personal, además de formar una conciencia de lo que es y puede ser el arte.

Kurt Pahlen dice " La educación musical no puede ser materia cuestionable, es un deber absoluto"

Quiero dejar asentado en estas conclusiones las diferentes - actitudes de los compositores entrevistados o a los que les solicité material para este trabajo. Algunos han olvidado el haber escrito una canción para niños, otros no saben cuando la escribieron y no consideran importante el recordarlo, otros saben que tienen una canción pero no conservan ningún ejemplar, otros creen que el editar su obra es comerciar con el arte, otros dicen haber escrito canciones para niños y me han entregado música para cuerdas, sin ninguna relación con el tema.

Creo personalmente que si nosotros no respetamos nuestra profesión ¿ cómo queremos que otros la respeten?

El respeto a la propia obra es la medida que uno puede exigir a -- los demás .

También debo aclarar que en otros muchos casos he vivido el interés del compositor para su obra así como para el tema elegido y pude observar, en los que ya tenían canciones para niños,el cuidado y esmero que pusieron en que llegaran a mis manos y otros que no tenían escribieron especialmente para tal ocasión una o varias canciones. Para estos últimos, las gracias más sinceras y como artista deseo poder alcanzar con mi interpretación el ideal del compositor.

Por último deseo aclarar el término contemporáneo utilizado en este trabajo.

He recopilado trabajos de compositores que todavía viven con excepción de Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce y Miguel Bernal Jiménez, - pero en cuanto a lenguajes se puede asegurar que en ésta pequeña recopilación se encuentran todo tipo de expresiones artísticas, desde el - romanticismo hasta la más nueva y audaz manera de escribir.

A todos estos compositores los he denominado contemporáneos.