3
201

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

"COMPOSITORES MEXICANOS A FINALES DEL SIGLO XX"

TRABAJO COMPLEMENTARIO A LA GRABACIÓN QUE COMO OPCIÓN DE TESIS SUSTENTA:

ISAAC JUÁREZ FLORES

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN PIANO.

ASESOR:

MONIQUE RASETTI ALBUQUERQUE

258495
1323

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.

A mis padres David Juárez Juárez y María Isabel Flores Ávila; gracias por su amor, apoyo y comprensión, sin ustedes esto no sería posible, siempre estarán en mi corazón.

A mis hermanos David y Alejandra, al igual que sus hijos Cindy, David, Lissette y Alejandra: con cariño.

A mis maestros, compañeros, alumnos y amigos.

Un agradecimiento a los compositores Roberto Medina, Eugenio Delgado y Hugo Rosales por haberme confiado sus obras y haber tenido a mi disposición su valioso tiempo.

Un especial agradecimiento a mi maestra y asesora Monique Rasetti, gracias por haber compartido tus conocimientos y darme la justa y paciente orientación cuando era necesario, siempre te recordaré con cariño.

Gracias a ti que con tus frutos hiciste ver las cosas de diferente manera. Gracias Dios por darme la vida.

INDICE

Resumen 4

Roberto Medina (Curriculum) 5

Navegando en la luz de tus ojos 6

Partitura original de Navegando en la luz de tus ojos 9

Eugenio Delgado (Curriculum) 13

Escenas del culto olvidado 14

Partitura original de Escenas del culto olvidado 20

Segunda sonata para dos piano a cuatro manos 26

Partitura original de la segunda sonata 30

Primera sonata 50

Partitura de la primera sonata 57

Hugo Rosales (curriculum) 83

Sonata cíclica "Anaid a la paloma" 84

Partitura original de la sonata cíclica 89

RESUMEN

Las obras que aquí se presentan fueron compuestas en las dos últimas décadas del siglo XX en México.

Escogí este trabajo como opción de tesis, porque no es común tener la oportunidad de trabajar una obra con su compositor, para obtener una ejecución más cercana a su idea. Los compositores que colaboraron con este trabajo se encuentran actualmente en el ejercicio de la composición; y se trata de Roberto Medina, Eugenio Delgado y Hugo Rosales.

El lenguaje que utilizo en el resumen, está intencionalmente hecho de manera coloquial. Así, para aquello que apenas se inician en la música no les será complicado comprender la lectura de las obras.

El material que aquí se presenta es:

1) "Navegando en la luz de tus ojos", de Roberto Medina.
2) "Escenas del culto olvidado", de Eugenio Delgado.
3) "Sonata Dos para dos pianos a cuatro manos", de Eugenio Delgado.
4) "Primera Sonata", de Eugenio Delgado.
5) "Sonata Cíclica: Anaid a la paloma", de Hugo Rosales.

ROBERTO MEDINA

Nació en Morelia, Michoacán. Siendo niño perteneció al coro de niños cantores de Morelia. De 1970 a 1980, realizó sus estudios musicales en el conservatorio de las Rosas, cuyos maestros fueron Rubén Valencia, Bonifacio Rojas, Gerhart Müench.

En 1980 obtiene una beca para estudiar durante cuatro años en el taller de composición Carlos Chávez del CENIDIM en la Ciudad de México, bajo la dirección de Manuel Enríquez, Federico Ibarra y música electrónica con el Ingeniero Pavón. Ha tomado cursos de composición con los maestros Mario Lavista, Rodolfo Halfter, Julio Estrada, Francisco Nuñez, Leo Bower, Alcidez Lanza, Ramón Barce, K. Ramón K. Kotonsky y Alian Deprez. Como compositor ha participado en los festivales de música contemporánea organizados en la Universidad Autónoma Metropolitana, en los foros internacionales del INBA y en cuarto Festival Cervantino.

Fue pianista acompañante de los niños cantores de Morelia, y durante breve tiempo su director, fu{e maestro en el Conservatorio de las Rosas, en las Escuela Popular de Bellas Artes de la UMSH, de la Escuela Superior del INBA, de la que actualmente es subdirector.

También participó en el encuentro latinoamericano de arpas, y en 1990-1991 fue becario del FONCA como creador.

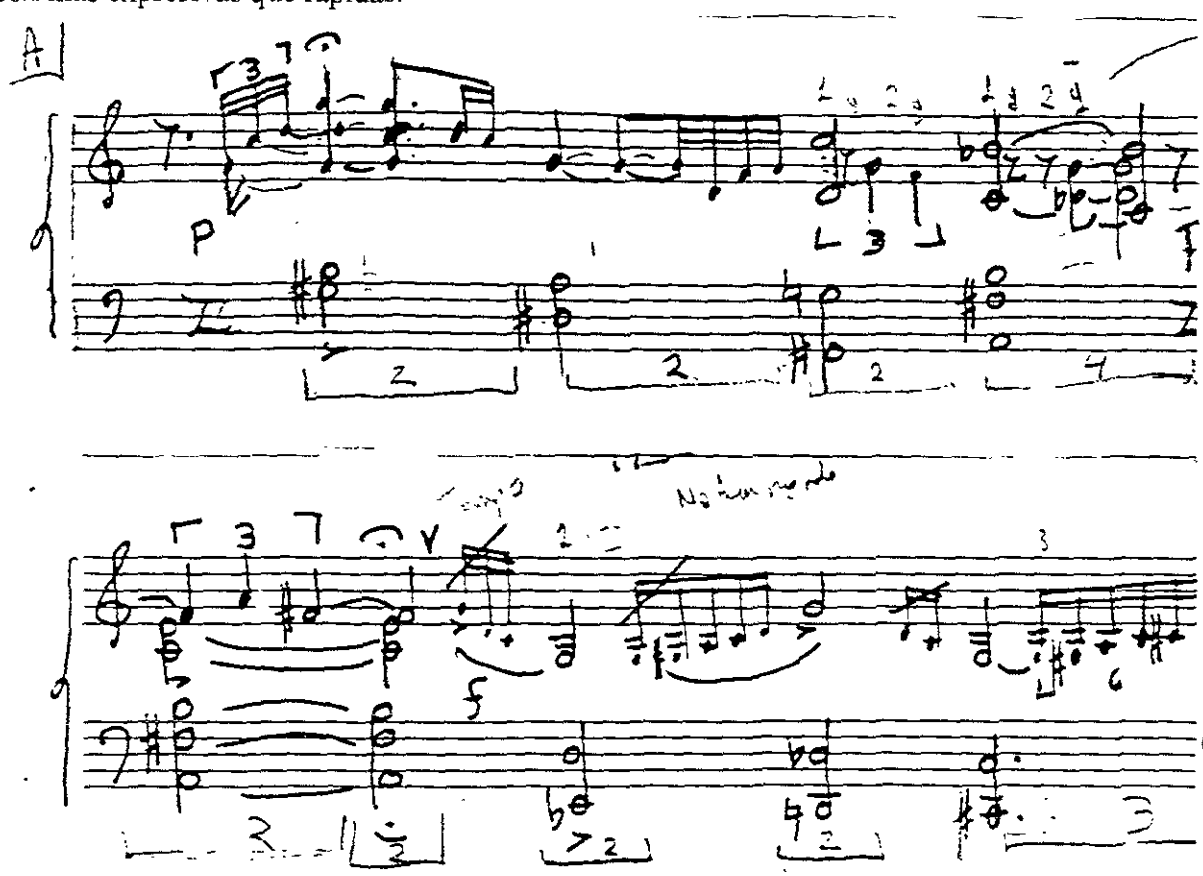
"NAVEGANDO EN LA LUZ DE TUS OJOS"

Roberto Medina.

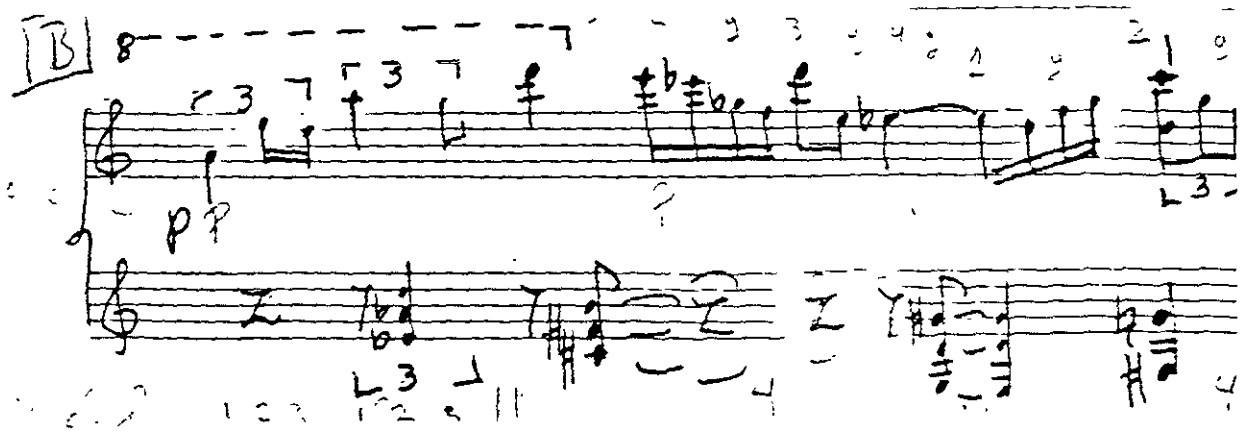
A			B			A	B'	CODA
Tema a	Des	Puente	Tema b	Des.	Puente			

La obra no cuenta con barra de compás, pero en la partitura vienen las secciones indicadas con plumones.

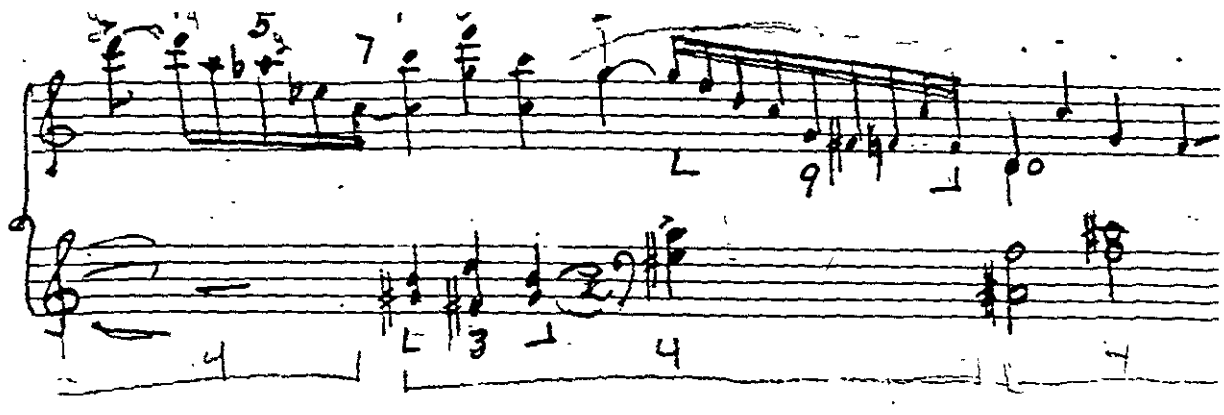
En la sección A, el ritmo, así como la melodía, son muy libres. Al final de la sección hay un puente en el que encontramos apoyaturas como una diagonal, la cual indica (según el compositor) que son mas expresivas que rápidas.



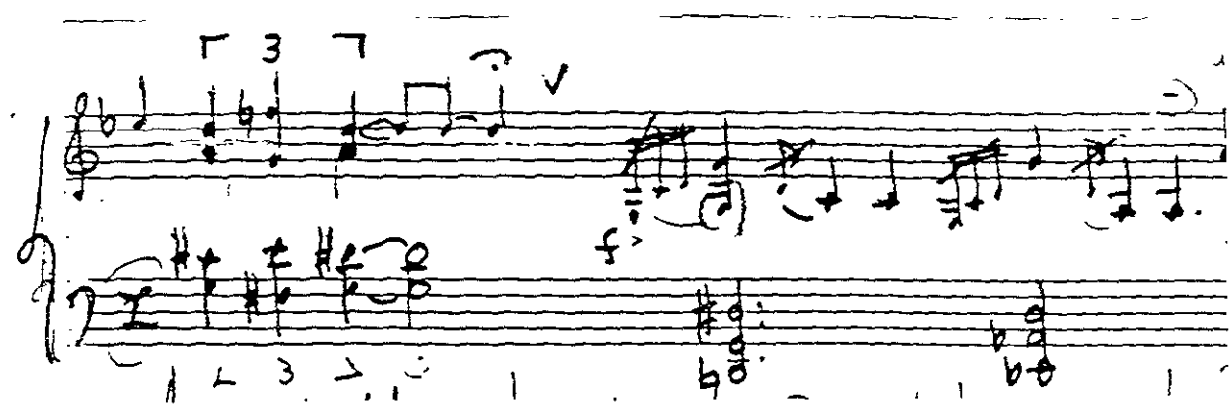
En el tema "b" (Sección B), a pesar de una atmósfera parecida a A, el tema cambia de aspecto.



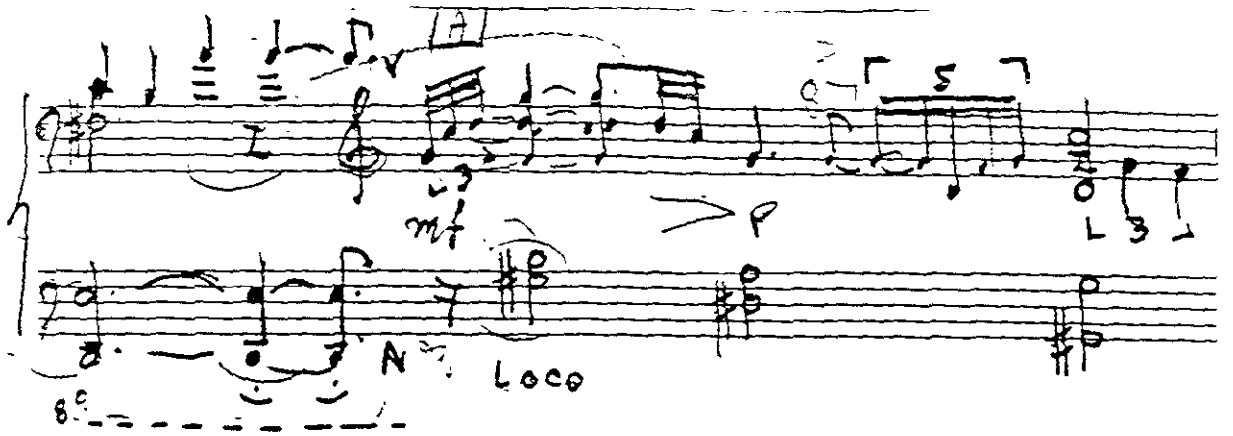
El desarrollo de B va a tener parajes rápidos, interrumpidos ya sea por cuartos o corcheas.



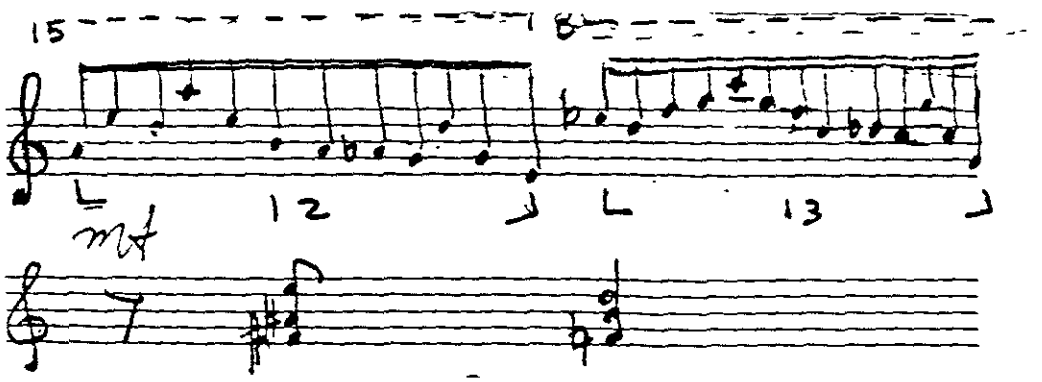
El puente está formado con los recursos del puente de la sección A.



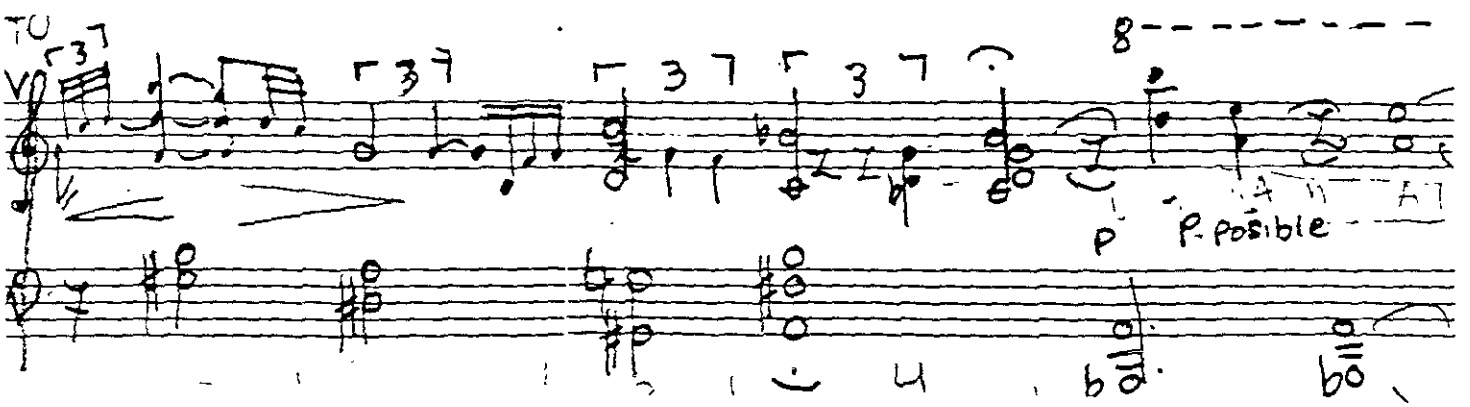
El puente B en laza con la reexposición (nuevamente A).



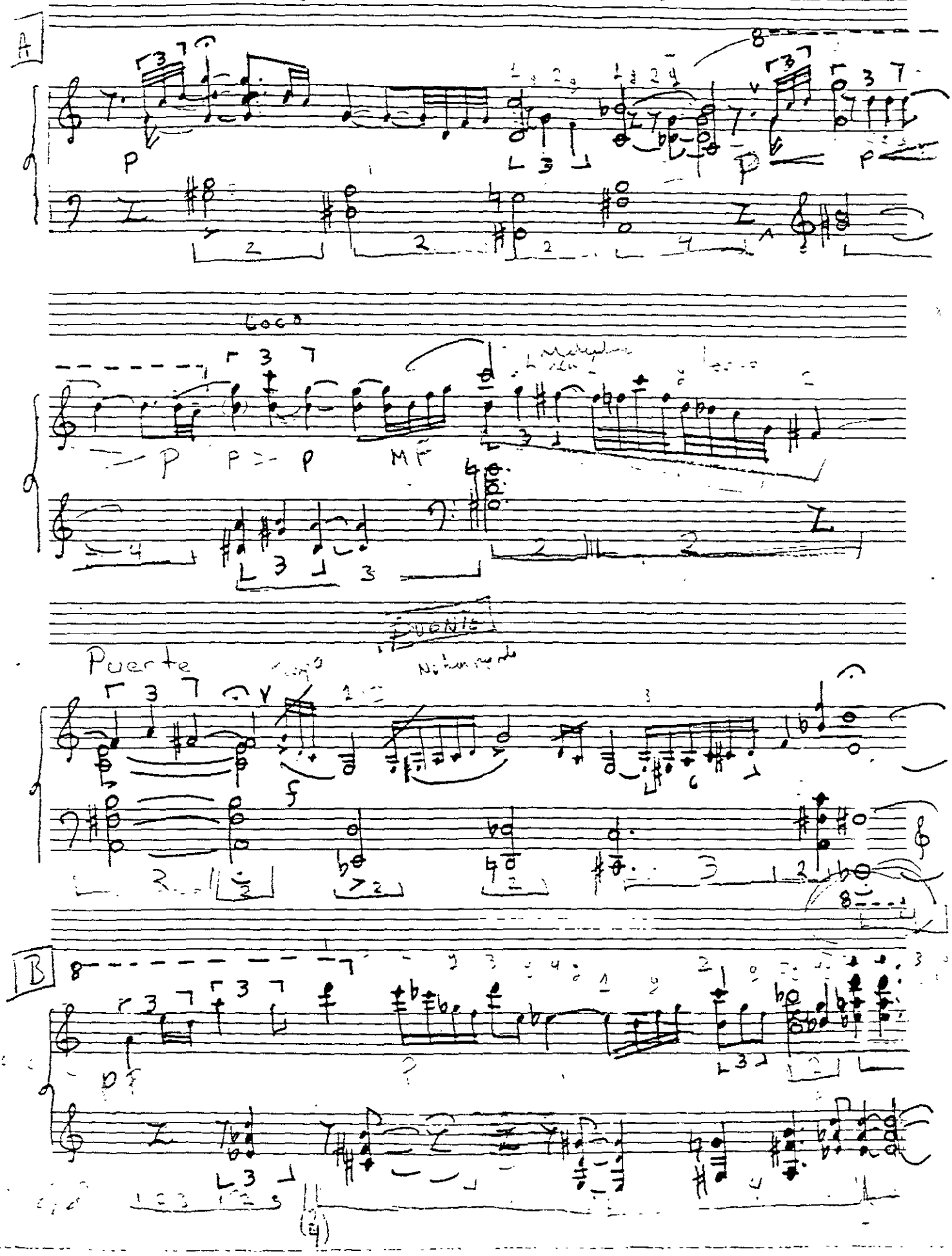
B` contiene los mismos pasajes rápidos de B, pero su carácter es más suave en intensidad, lo que nos lleva a un final próximo.

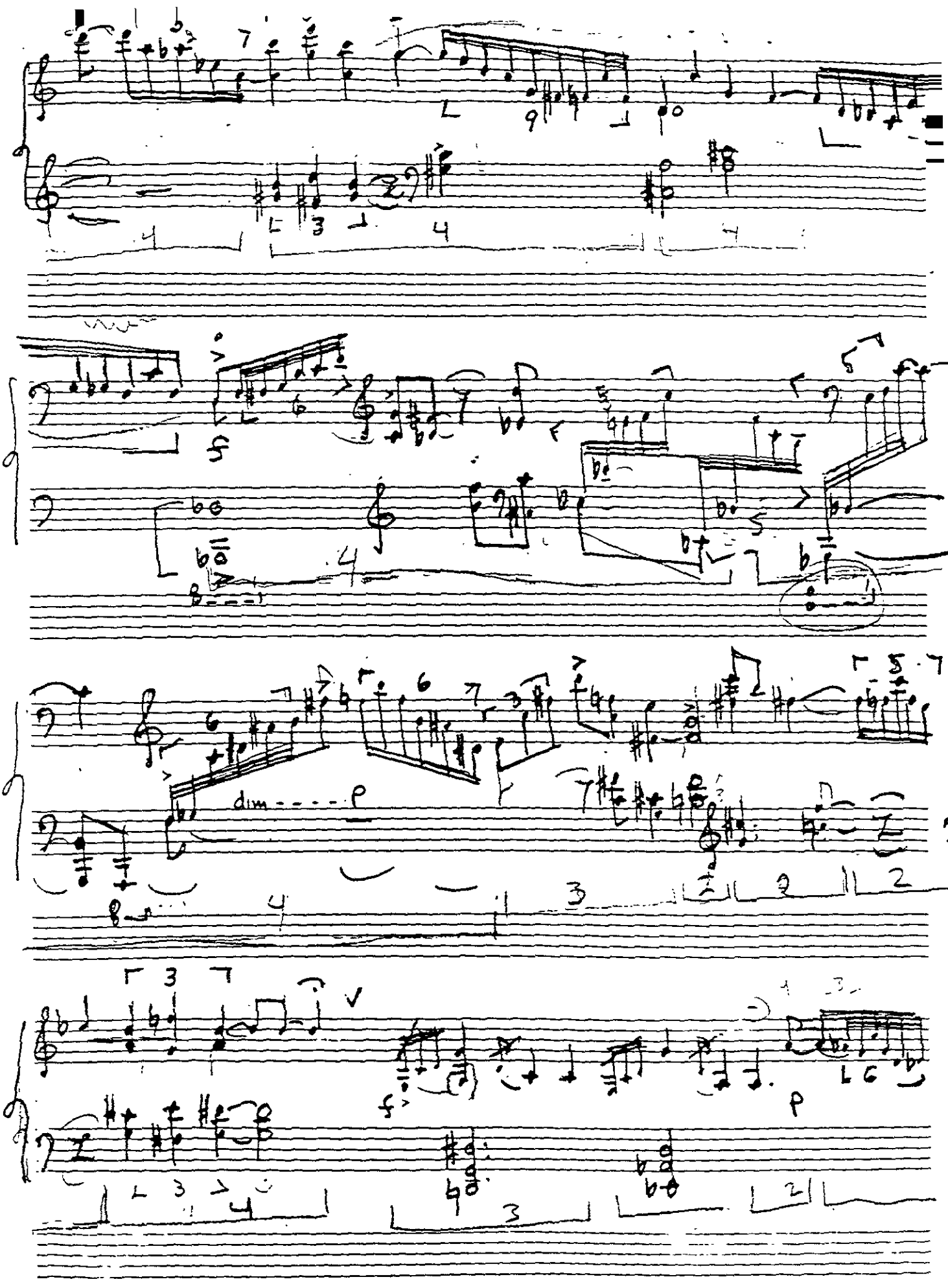


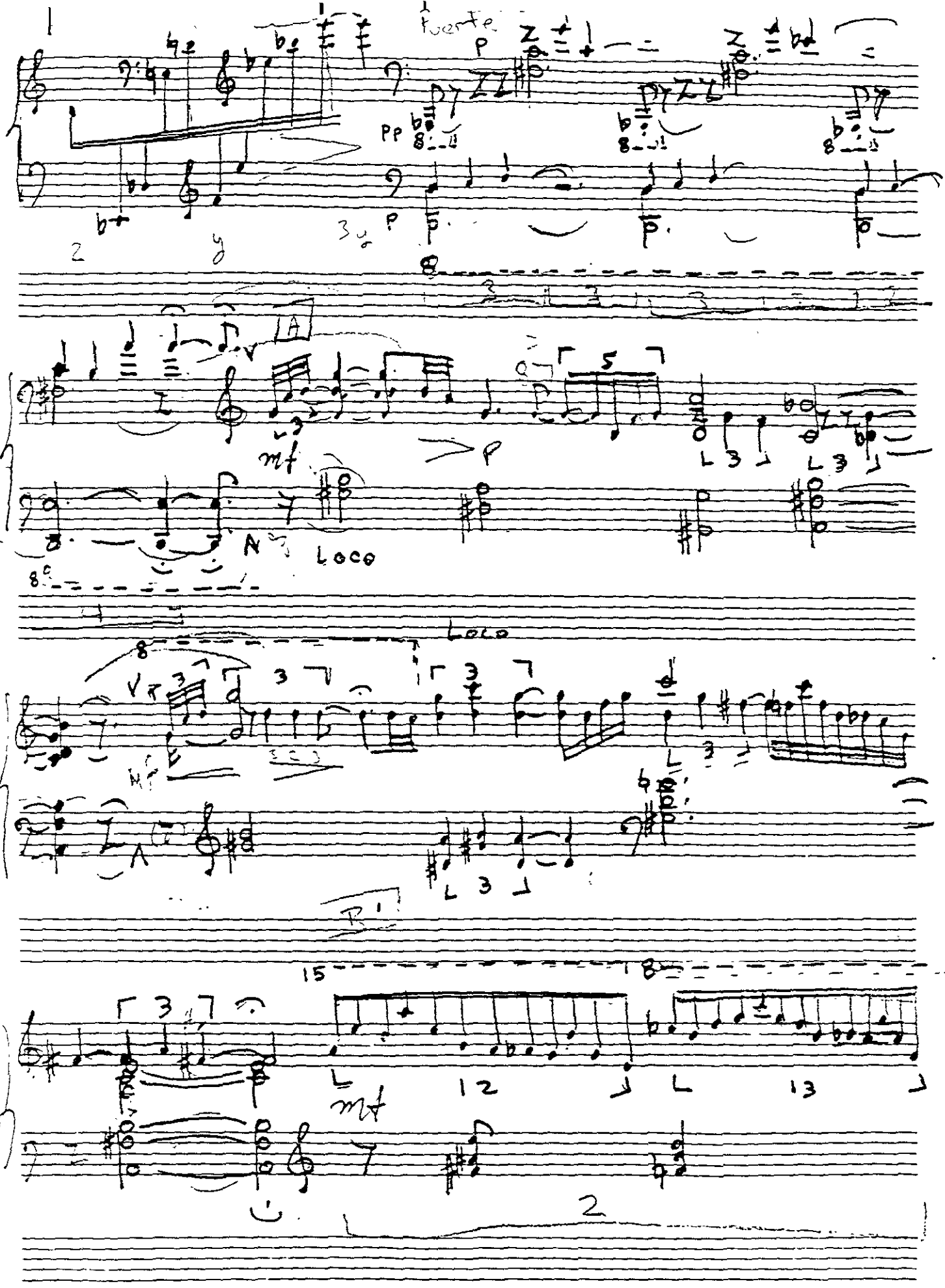
La Coda retoma el tema "a" (Sección A), y concluye con un carácter muy suave y notas cada vez más largas.

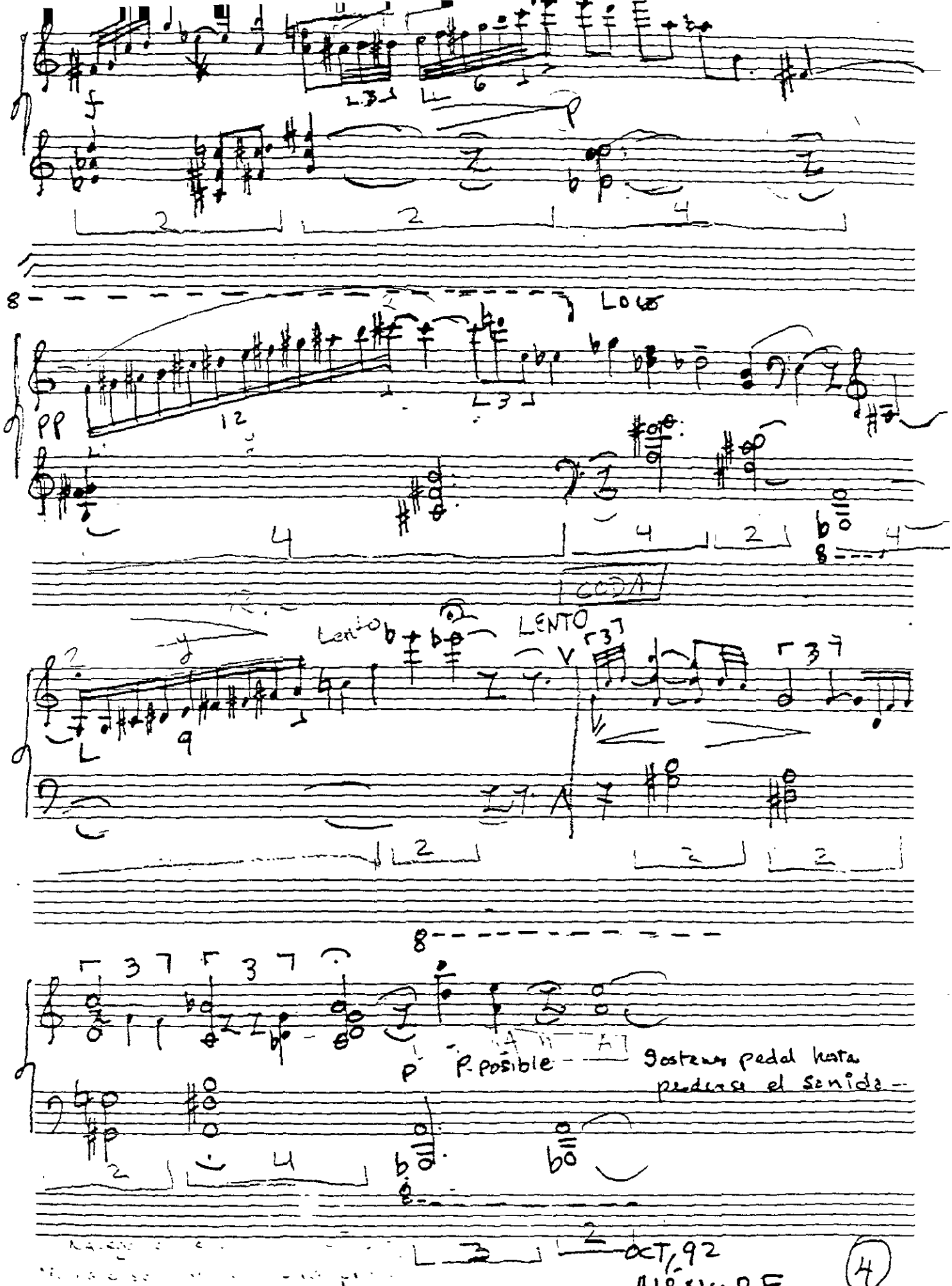


— Navegando en la luz de Tus ojos —




dim - - - - p
f
p


fuerte
Pp
A
mf
Loco
Loco
mf
15
12
13
2



OCT, 92
MÉXICO D.F

EUGENIO DELGADO

Nació en el Valle de Santiago, Guanajuato. Estudió composición en la Escuela Superior de Música del INBA, y llevó taller de composición en el CENIDIM; ha tomado cursos de composición con Manuel Enríquez, Raúl Pavón, Mario Lavista, Valdimir Kotonski, Ramón Barce, Leo Brower, entre otros.

Con la Ninfa Eco ganó el segundo lugar en el Concurso nacional para obras orquestales José Pablo Moncayo; y ganó el primer lugar con la obra "Finjamos que soy feliz" en el Primer Certamen Universitario Sor Juana Inés de la Cruz.

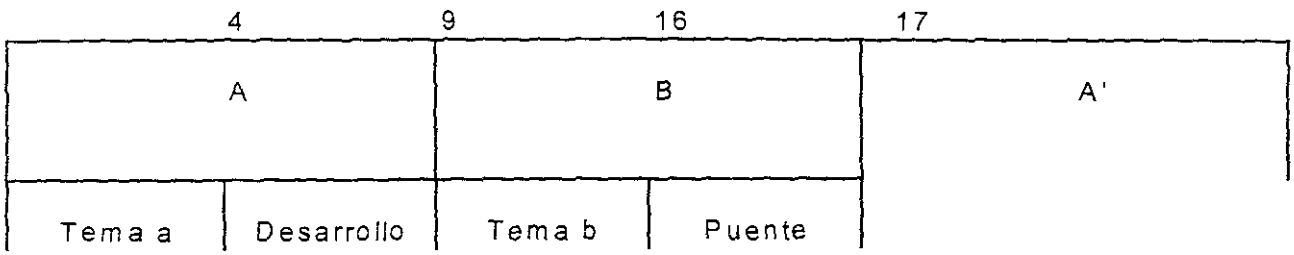
Actualmente cursa la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y se dedica a la composición y a la investigación en el CENIDIM.

"ESCENAS DEL CULTO OLVIDADO"

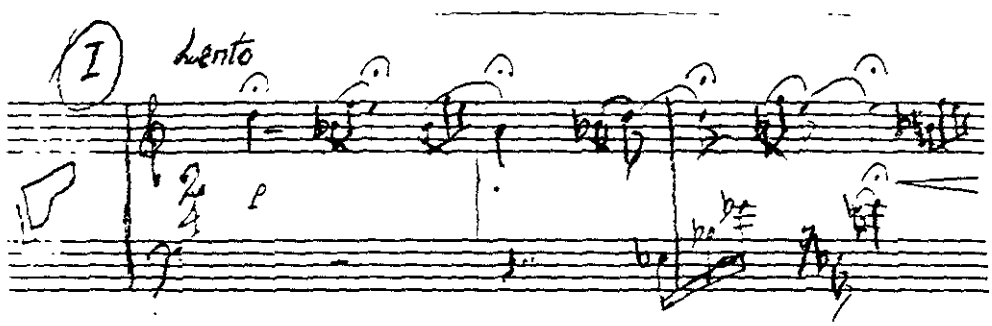
Eugenio Delgado.

Es una obra que consta de cuatro piezas para Piano solo; una característica de estas piezas es que la mano derecha tiene una tonalidad diferente a la de la mano izquierda.

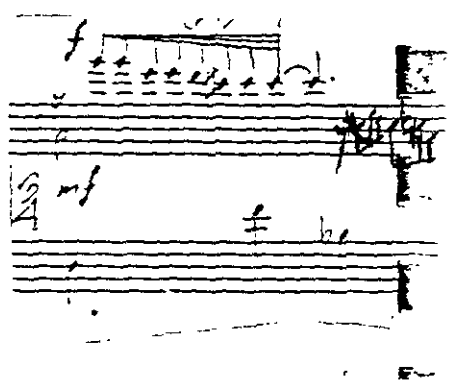
I



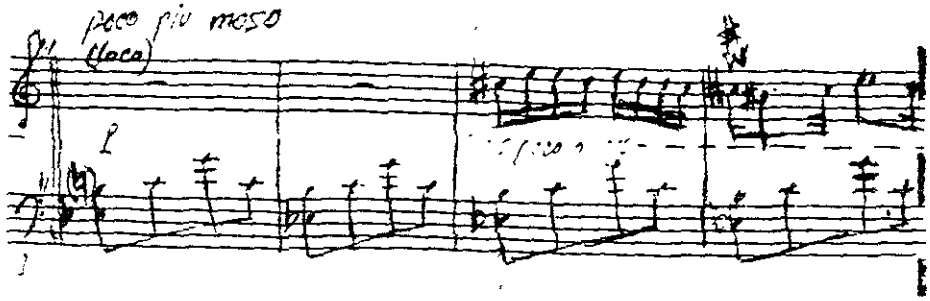
En la primera pieza, la sección A tiene un carácter libre y el ritmo no es riguroso ("Lento").



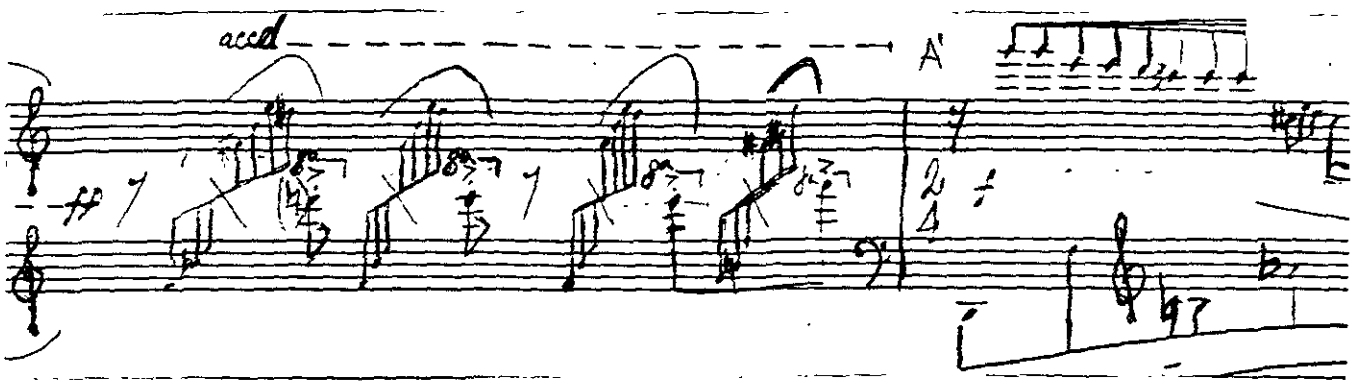
En su desarrollo cuenta con un adorno cuyo carácter es "accelerando" en cada nota.



En la sección B, la mano izquierda maneja la tonalidad de do menor en primera inversión, dos compases después aparece la mano derecha con la tonalidad de do sostenido menor.



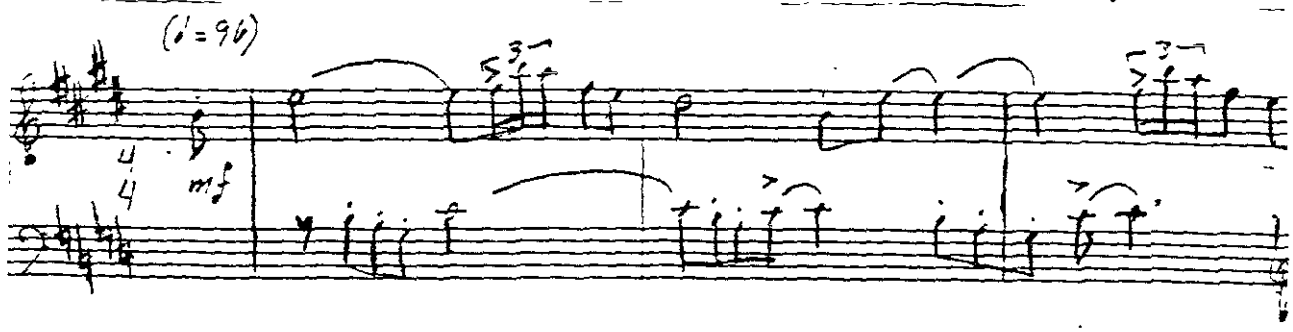
El puente que se encuentra al final de esta sección, enlaza B con A'



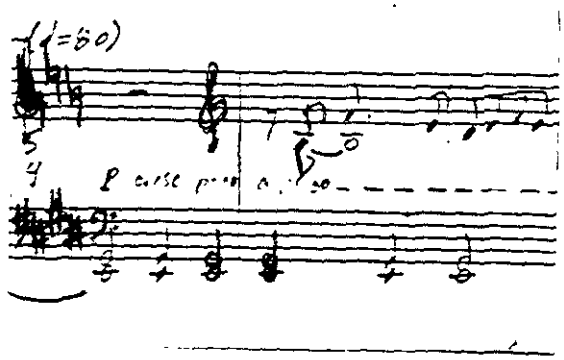
II

6		11	17	20	24
A		B			A'
Tema a	Desarrollo	Tema b	Desarrollo	Puente	15

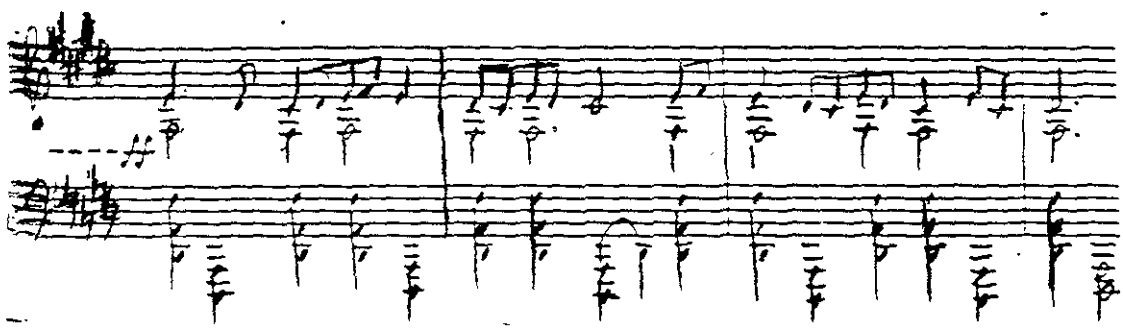
El carácter de la segunda pieza es más agresivo (♩=96) que la anterior, y el ritmo es binario ($\frac{4}{4}$). En la mano derecha aparece armadura de Mi Mayor, y en la izquierda de Do Mayor.



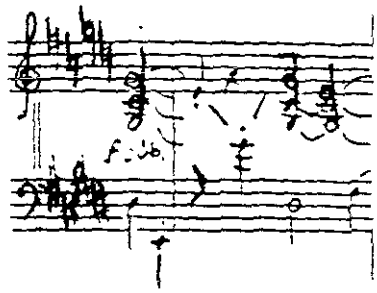
La sección B inicia con un tiempo más tranquilo (♩=80), y las armaduras se invierten: Mi Mayor en la mano izquierda y Do Mayor en la derecha.



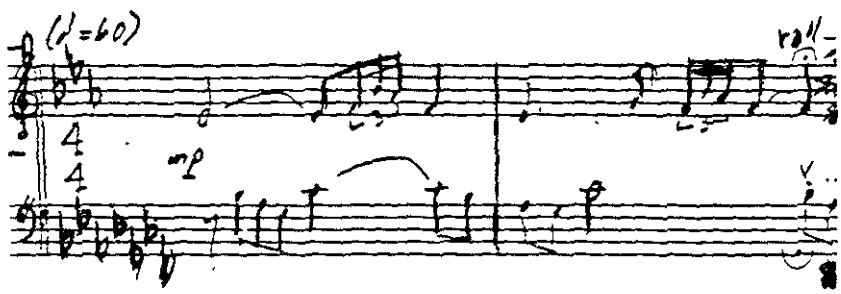
En el desarrollo de la Sección B, encontramos la parte climática de la pieza, la cual presenta un cambio de armadura regresando a la forma en que inició la pieza.



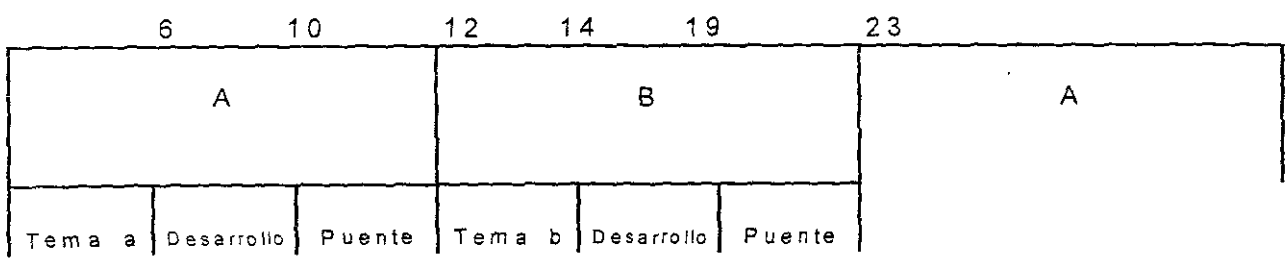
En el puente se invierten otra vez las armaduras.



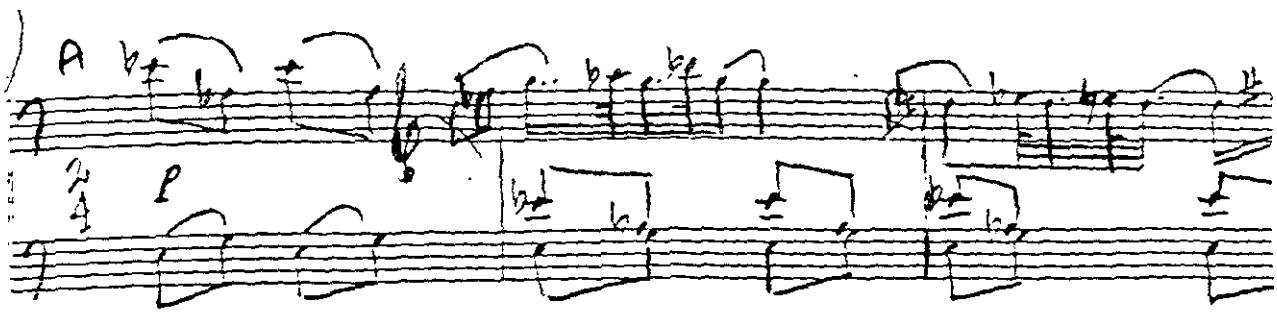
En la reexposición a la sección A', la mano derecha tiene armadura de Mi bemol Mayor; y la izquierda la armadura de Do bemol mayor.

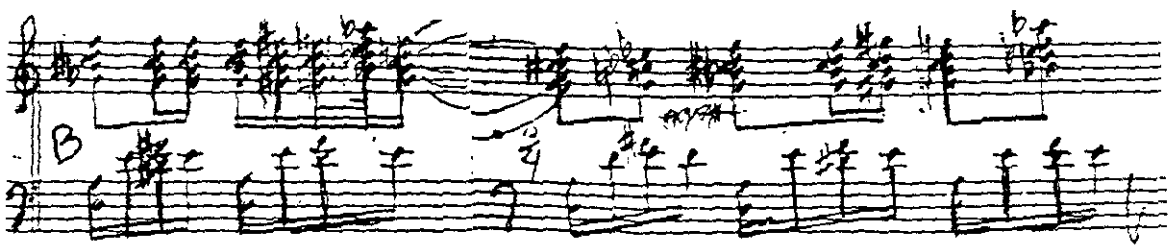


III

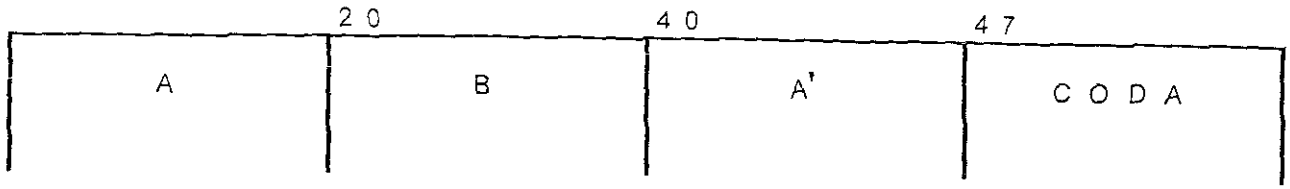


En la tercera pieza el ritmo es binario ($\frac{2}{4}$); la sección A tiene un tiempo muy lento. y B es más movido y de mayor intensidad sonora. En toda la pieza se utiliza el recurso de la bitonalidad a pesar de que las armaduras no lo indiquen.

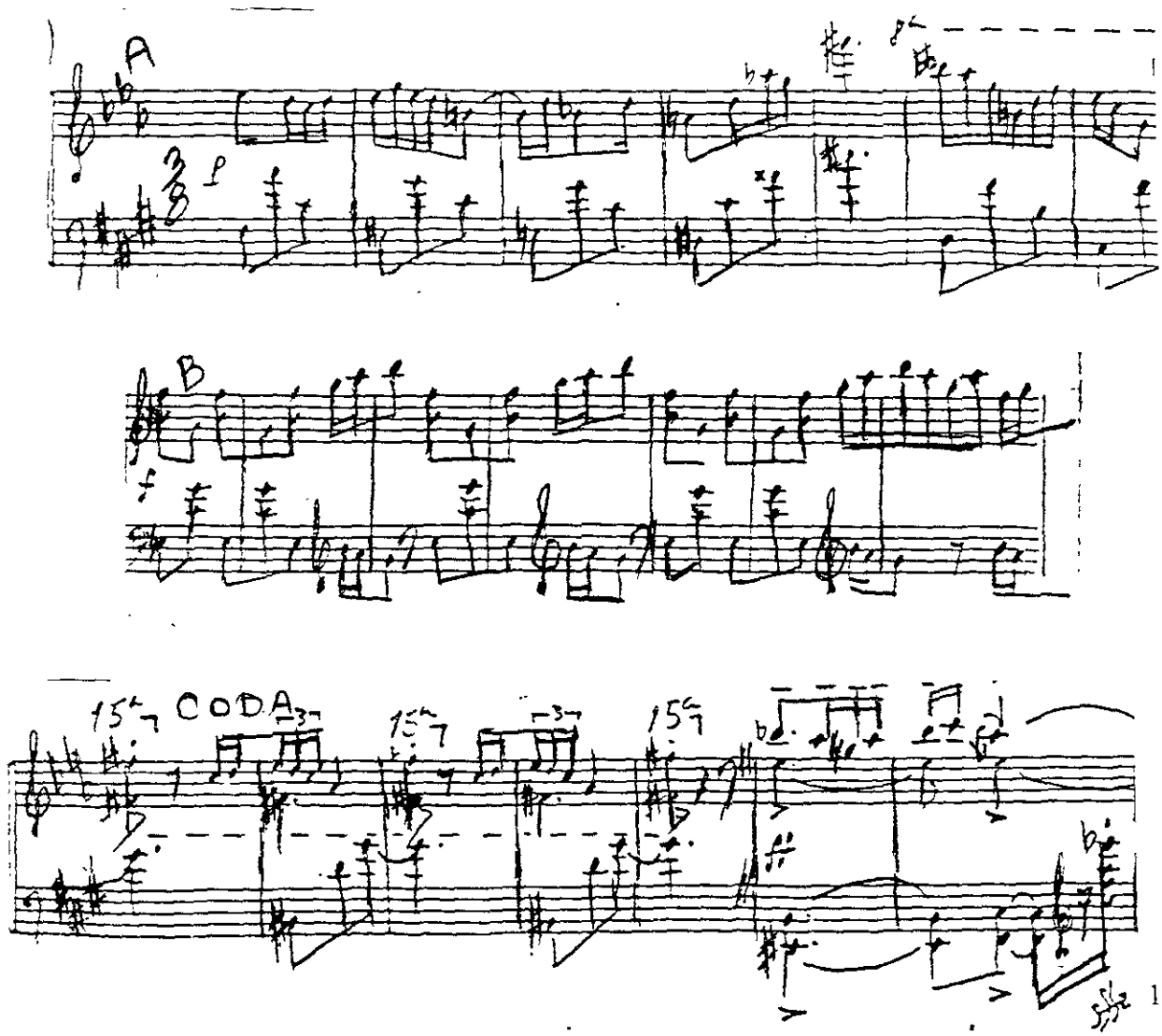




IV



La cuarta y última pieza, es de un movimiento más rápido que las otras, y su ritmo es ternario (3/8); en la mano izquierda aparece la armadura de fa sostenido menor, y en la derecha la de do menor.



19.

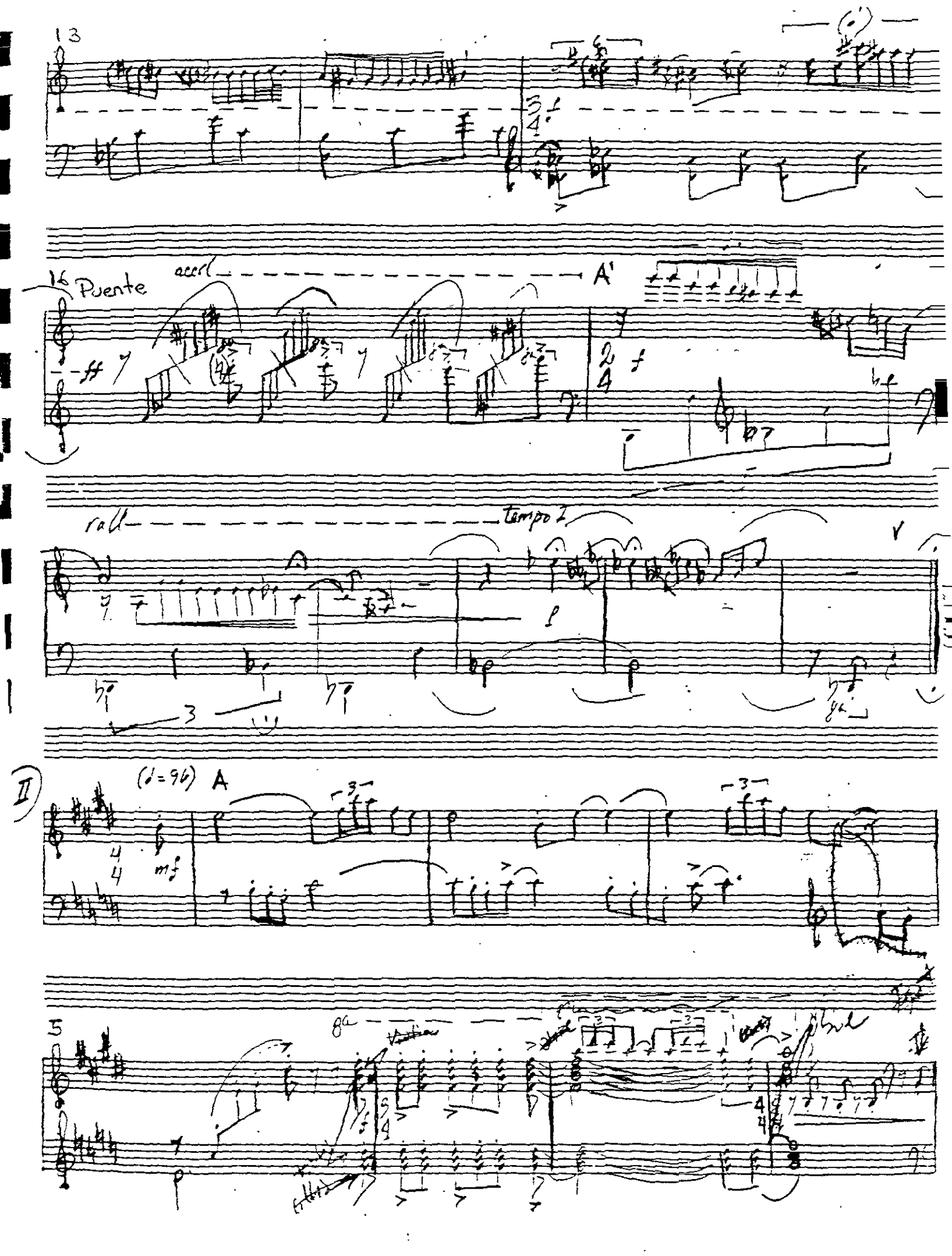
Escenas del "Culto Olvidado"

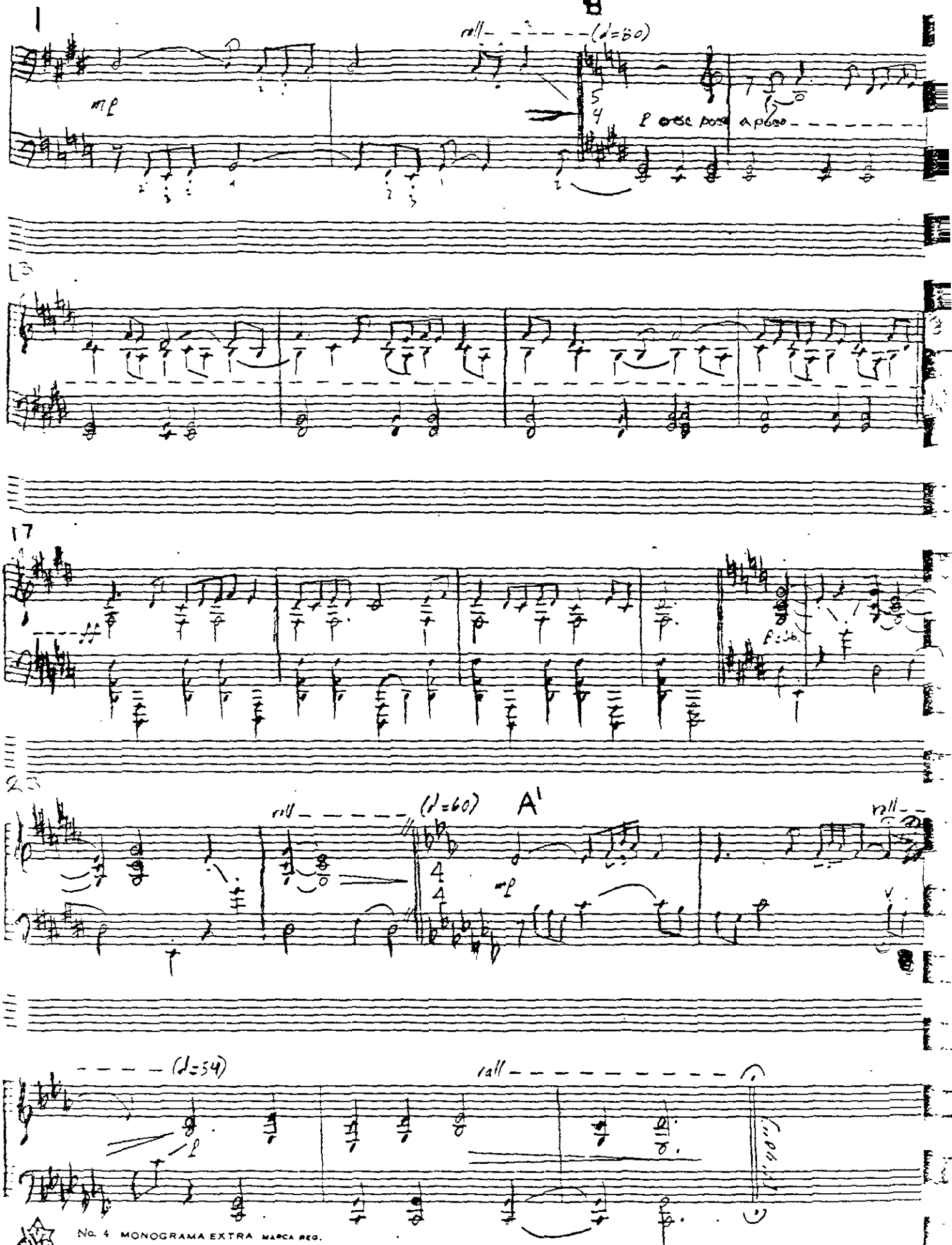
(a José Sanfeliu)

Escenio 1

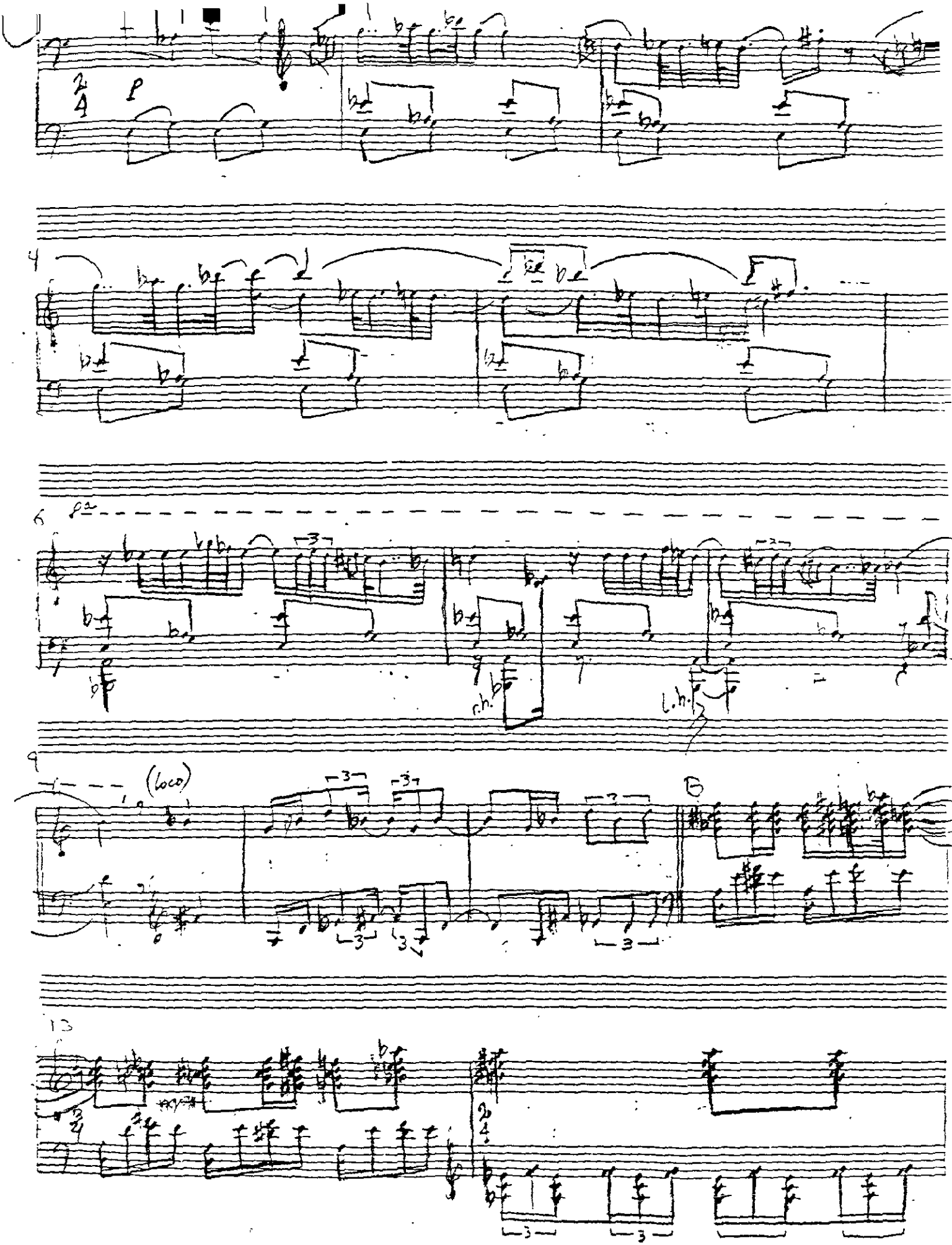
(I) A Lento

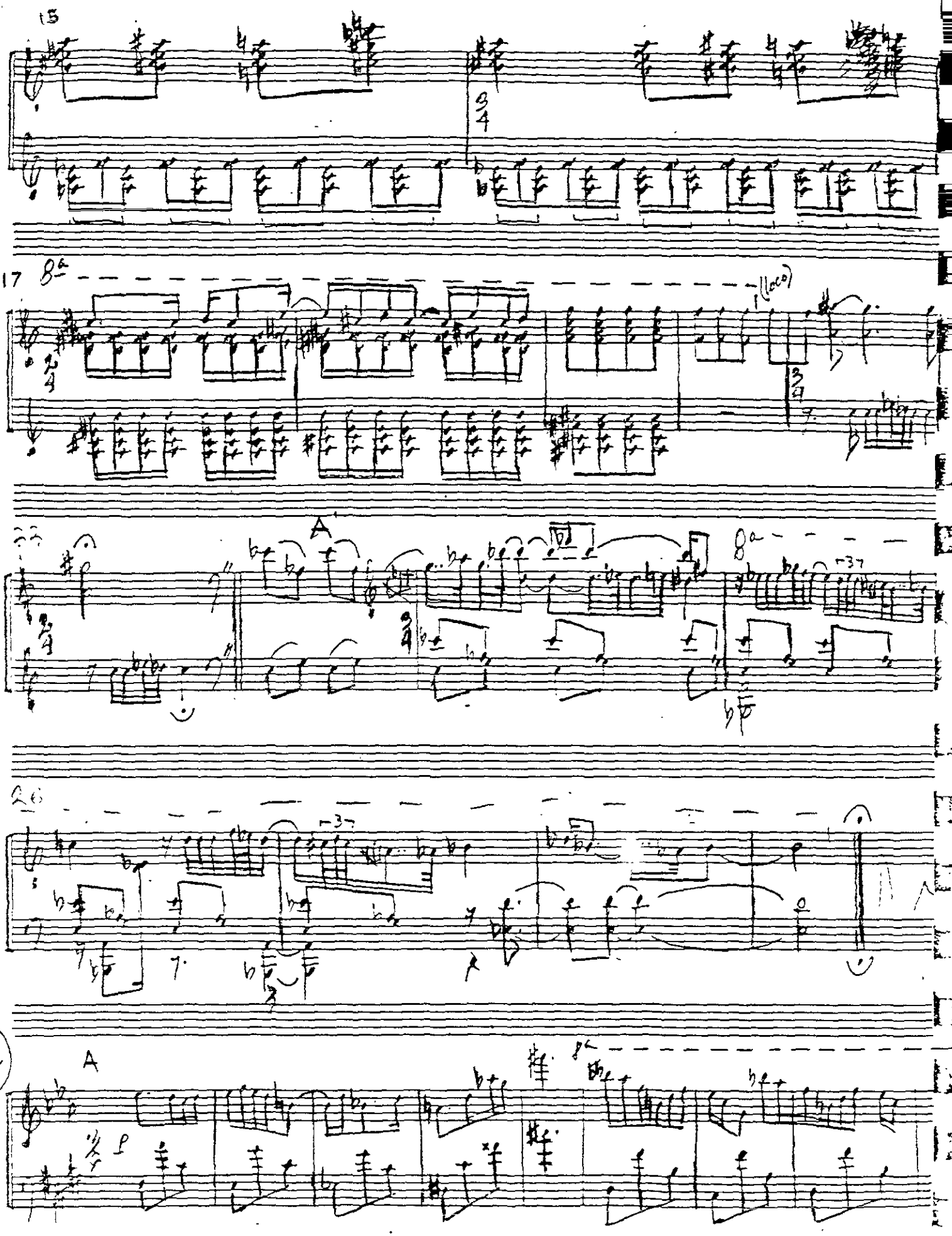
B poco più mosso

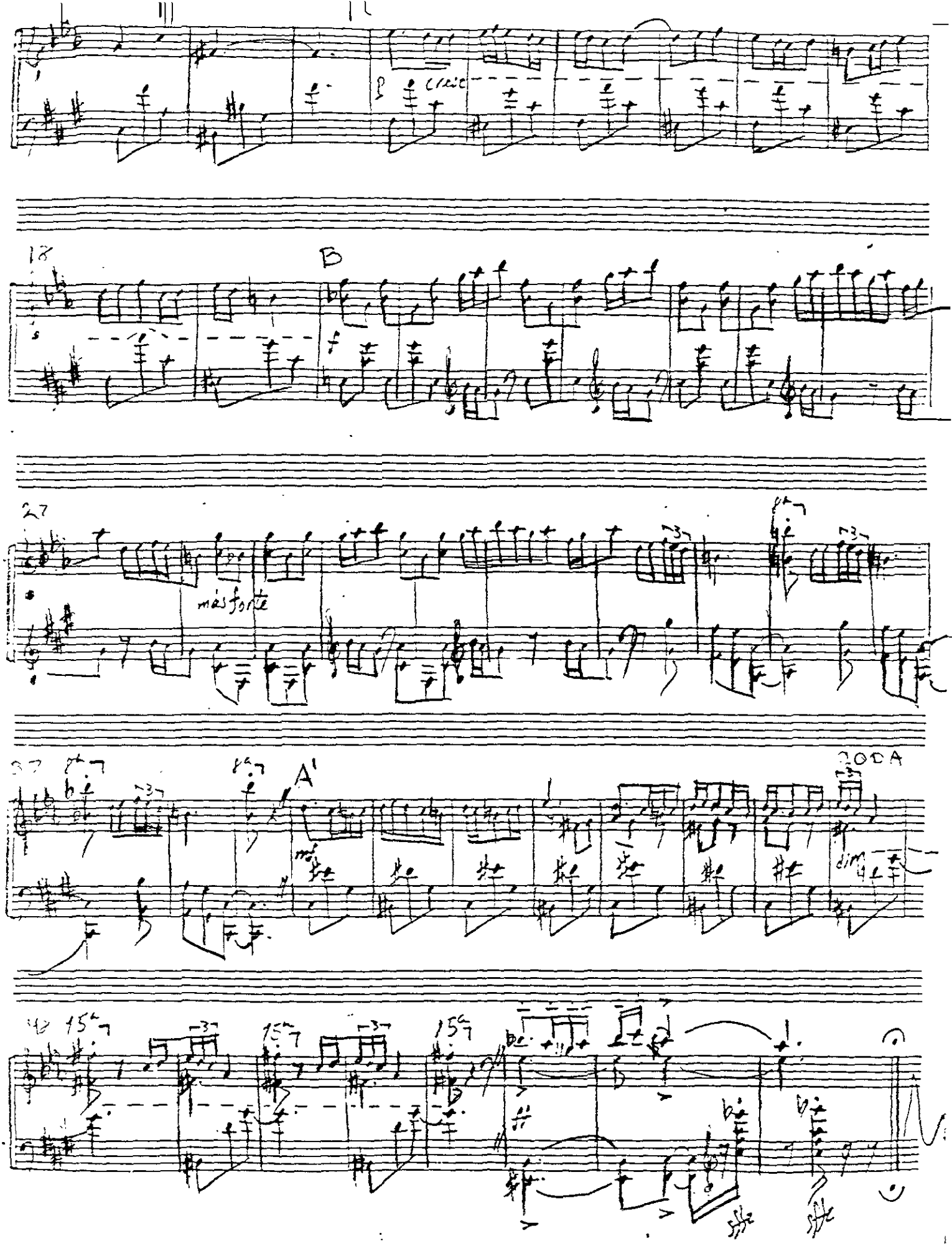

13
16 Puente
accel
A'
rall
Tempo I
II
(♩=96) A
8va



No. 4 MONOGRAMA EXTRA MARCA REG.
14 PAUTAS


2/4
p
4
6
r.h.
l.h.
9
(loco)
B
13
2/4

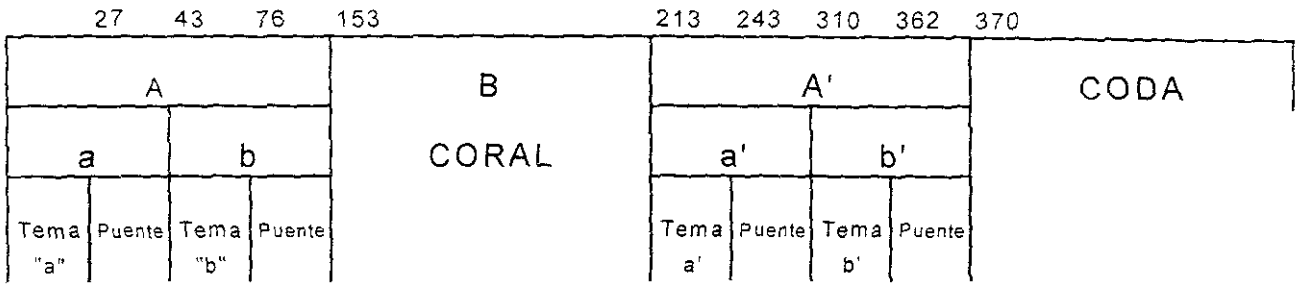

15
17
8a
(loco)
A
8a
26
A


B
mais forte
A'
CODA
dim.

"SEGUNDA SONATA"

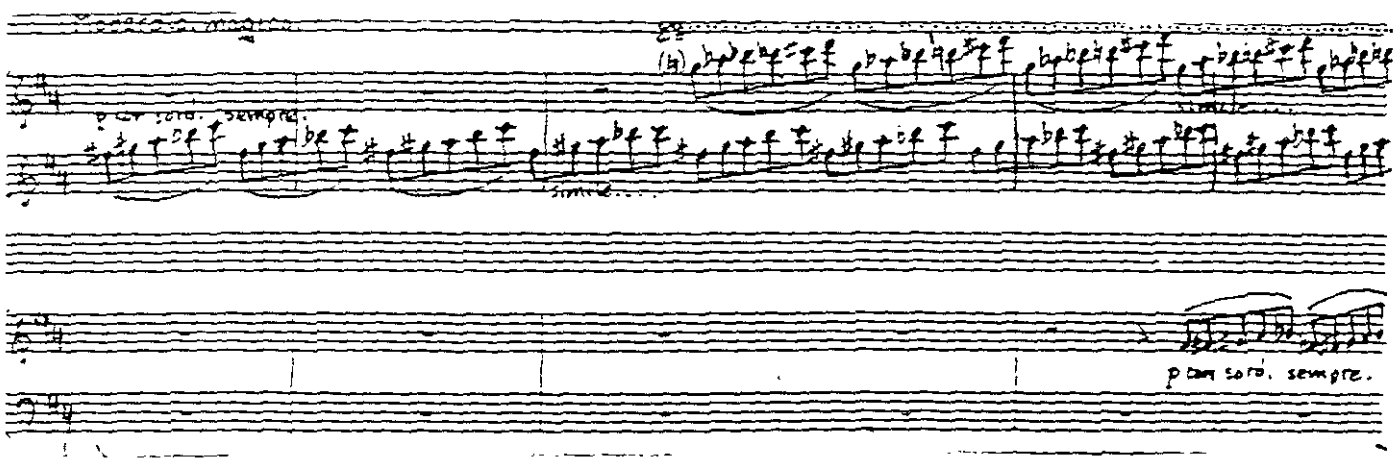
(Para dos Pianos a cuatro manos)

Eugenio Delgado.

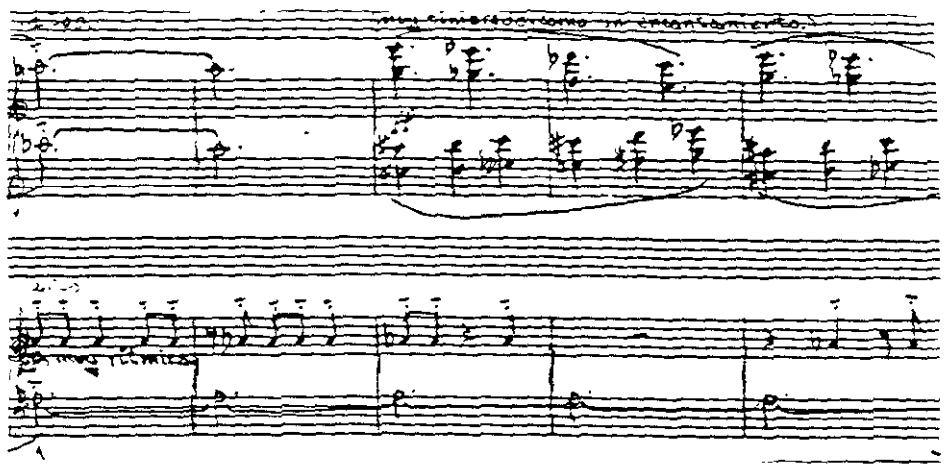


Esta sonata consta de un solo movimiento, en el que hay varios cambios de tiempo, las melodías tienen muchas atmósferas distintas, así como una abundancia de cromatismos. El ritmo es binario ($\frac{4}{4}$).

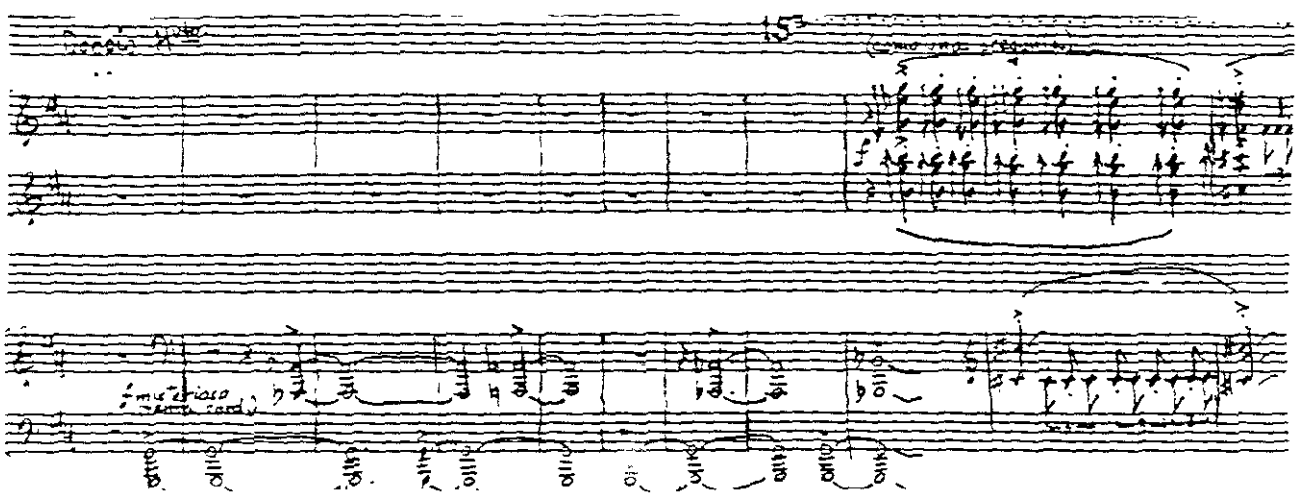
La sección A cuenta con parte "a", y parte "b"; en la parte "a" (Moderato mágico) la mano izquierda empieza con una figura rítmica que abarca cinco octavos. En el tercer compás (tercer tiempo), empieza la mano derecha con la misma figura rítmica de octavos, pero en grupos de seis; el segundo piano entra en el último cuarto del quinto compás en forma de canon, pero en un registro más grave.



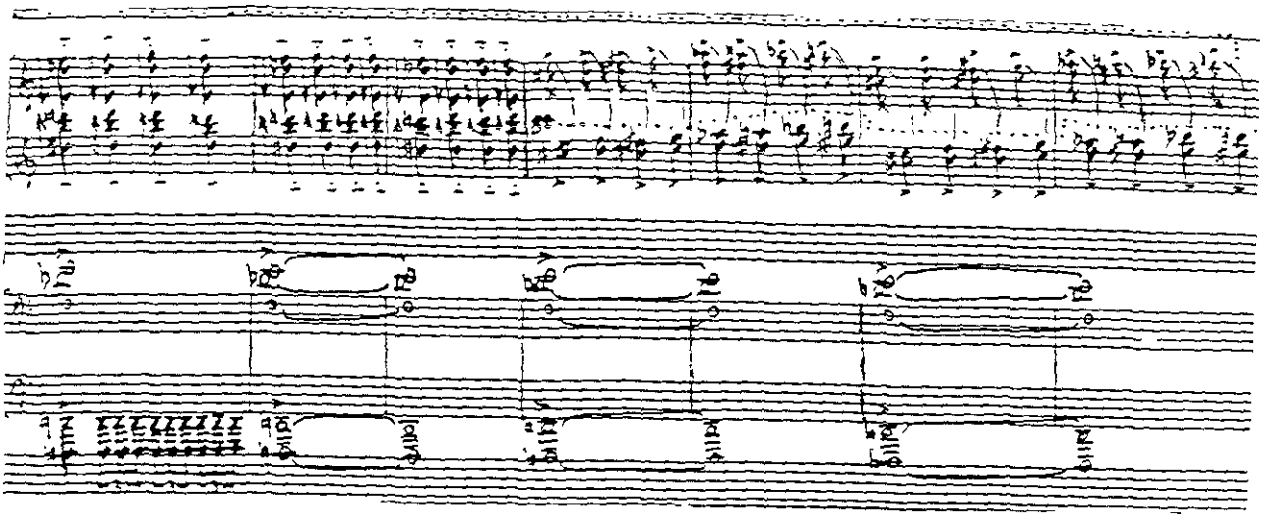
El puente empieza con el compás veintisiete. En el segundo piano hay un la bemol como nota pedal, y en el primer piano, un ritmo de tres contra dos.



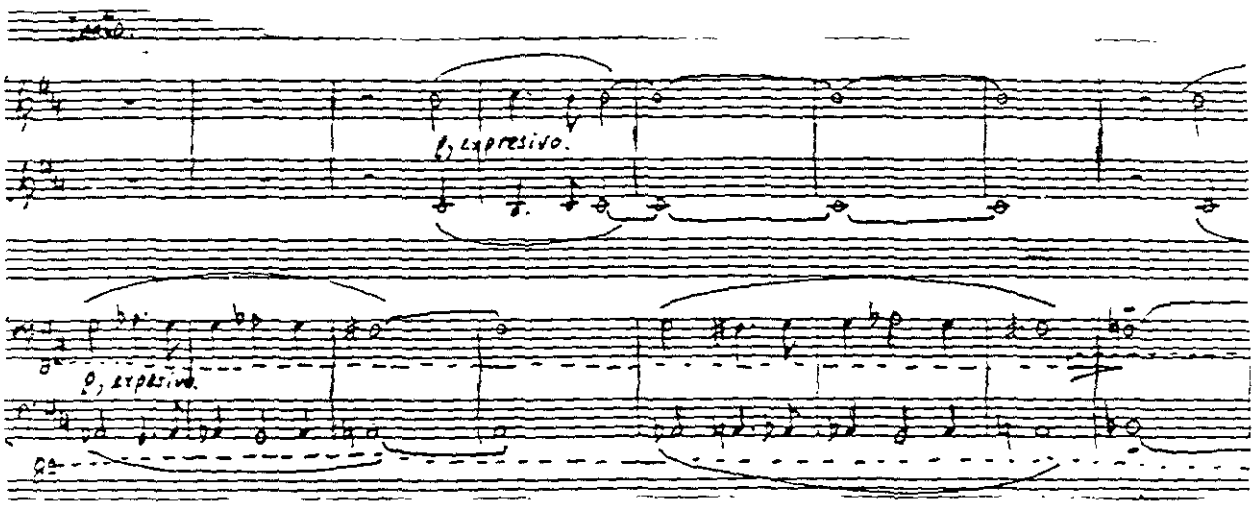
En la parte "b" de la sección A (Doppio Movimiento), el primer piano tiene arpegios encontrados los que van a ir subiendo de intensidad sonora.



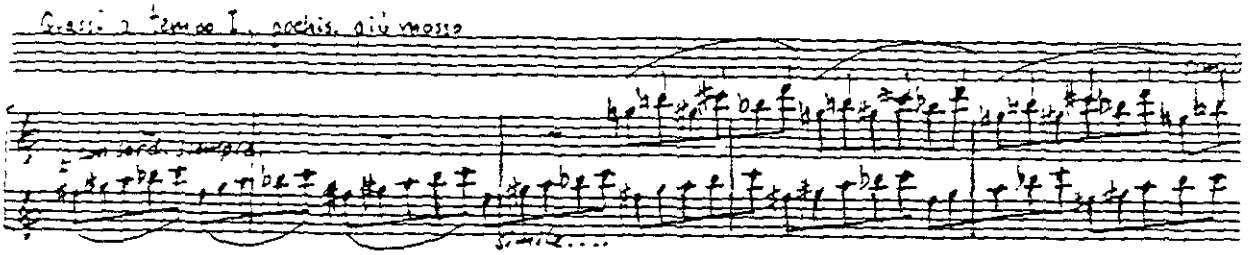
En el puente de la parte "b" se presentan terceras cromáticas.



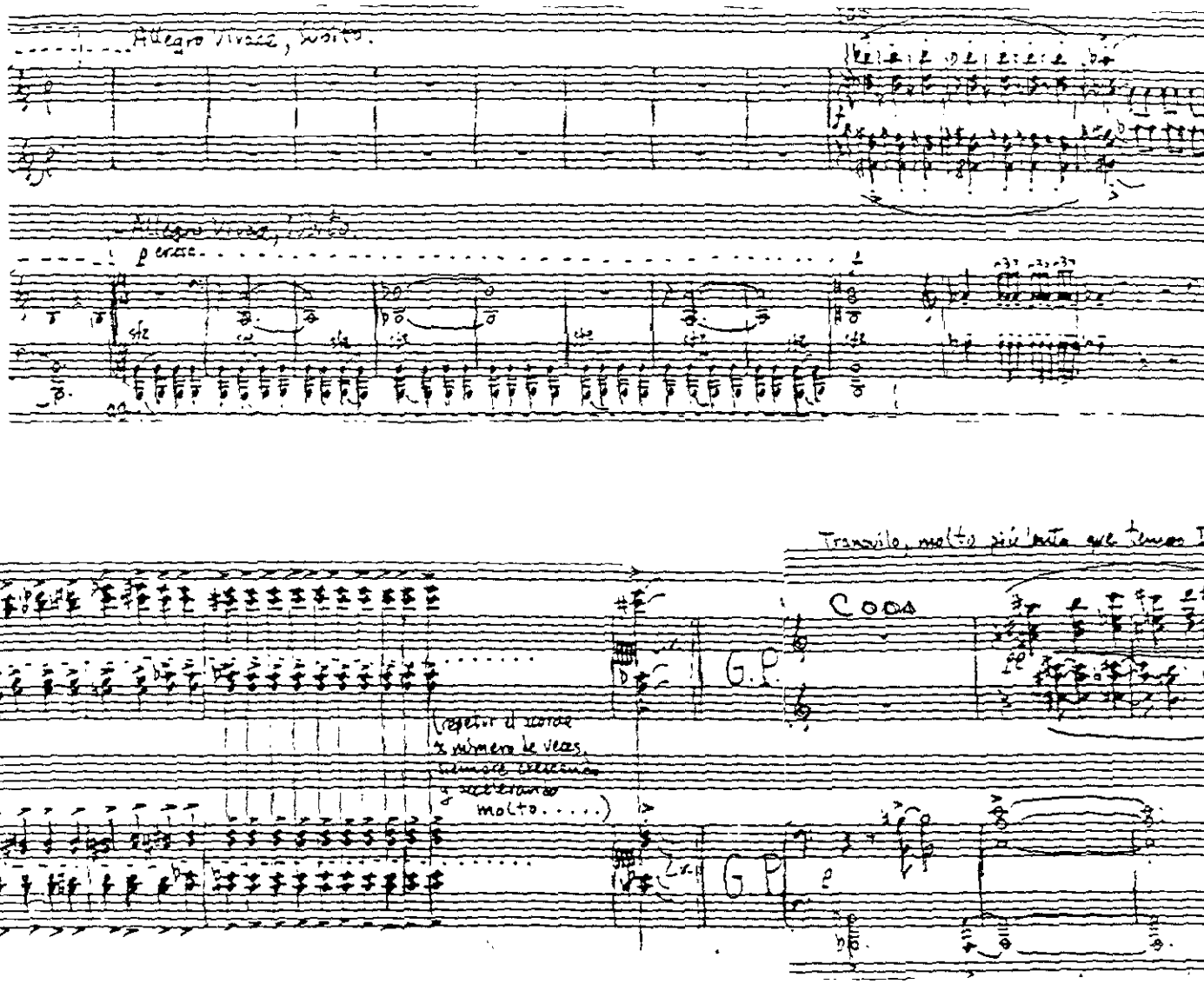
La sección B (Lento), se trata de un Coral muy melancólico.



La parte a` de la sección A', inicia con el "Quasi a tempo I, pochis. piú mosso".



La parte b' de la sección A` empieza a partir del "Allegro Vivace, Súbito". Al final del puente hay una indicación (G.P.) que significa "gran pausa"; después de ésta "gran pausa" se da inicio a la CODA.



2ª Sonata.

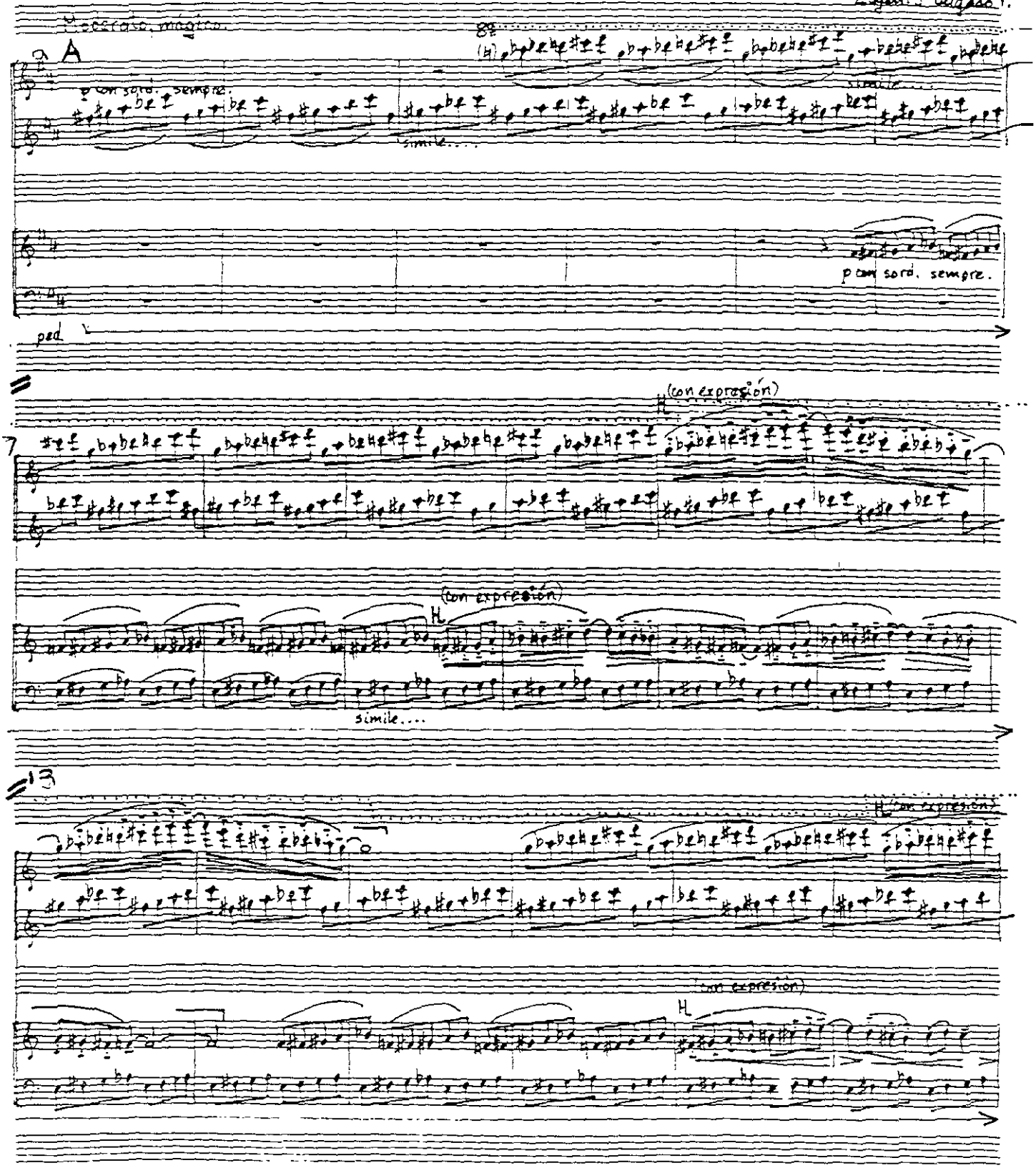
(P/piano a 4 manos
o 2 pianos, 4 manos)

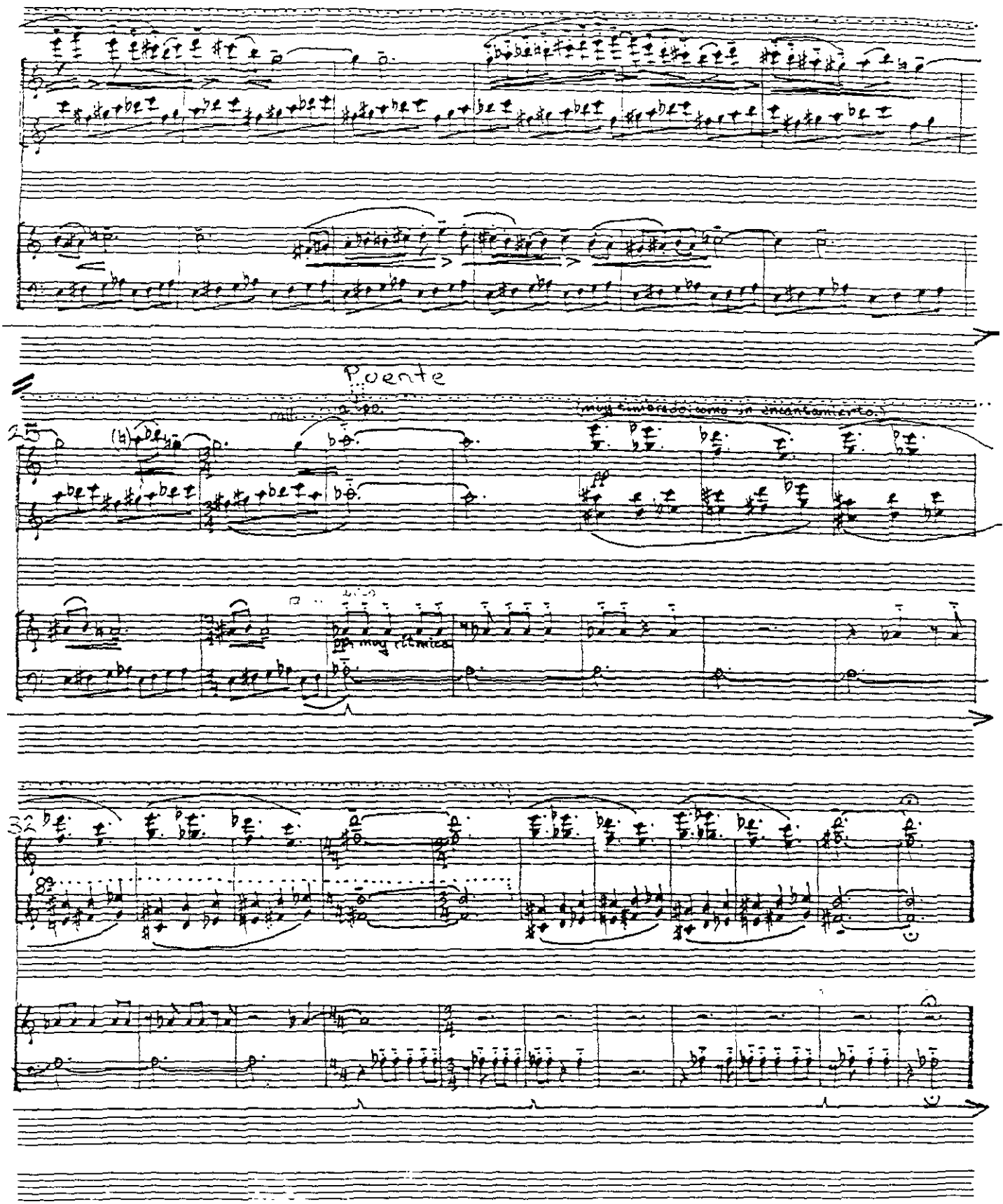
Eugenio Delgado Parra.

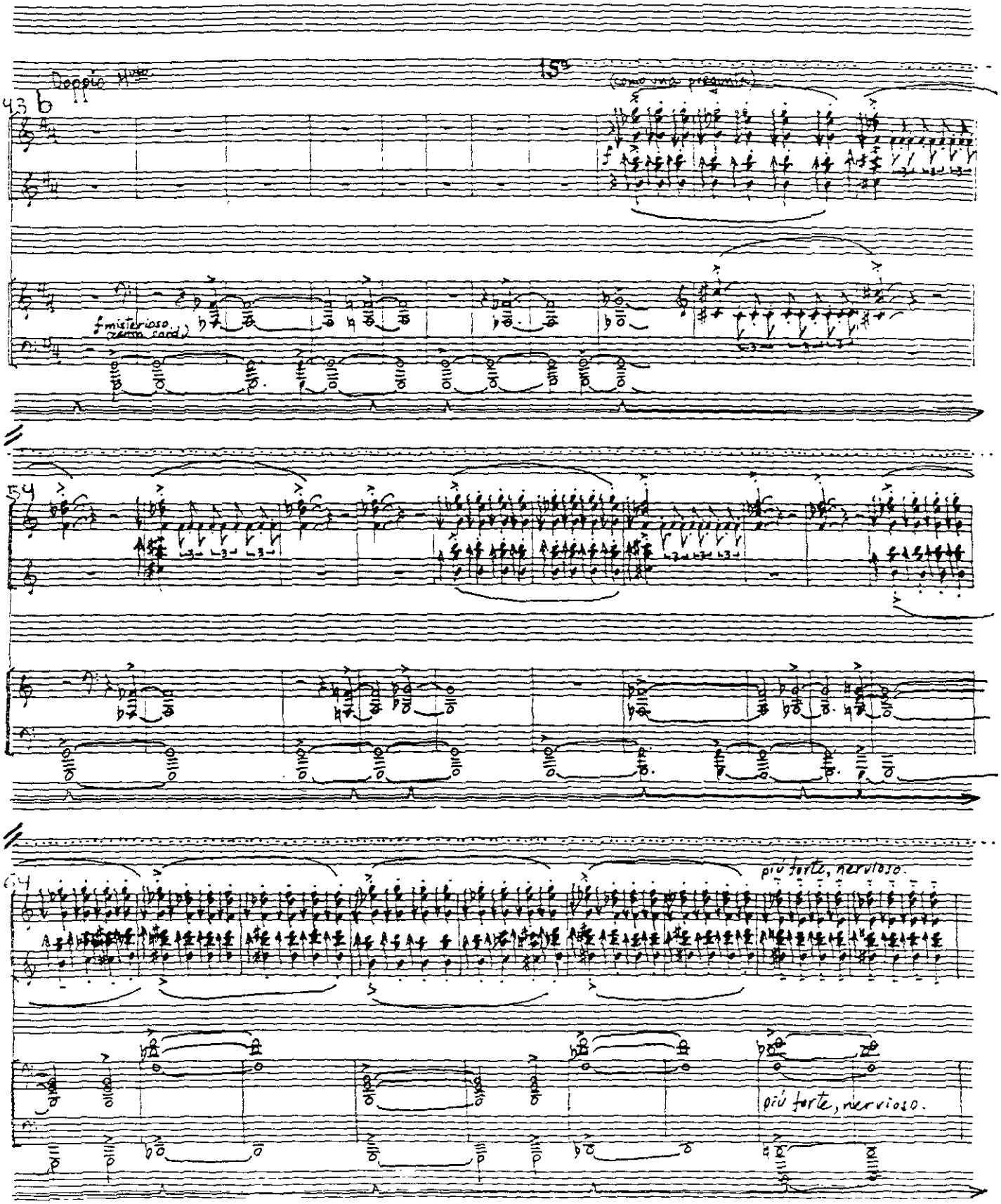
- 1ª Sonata -

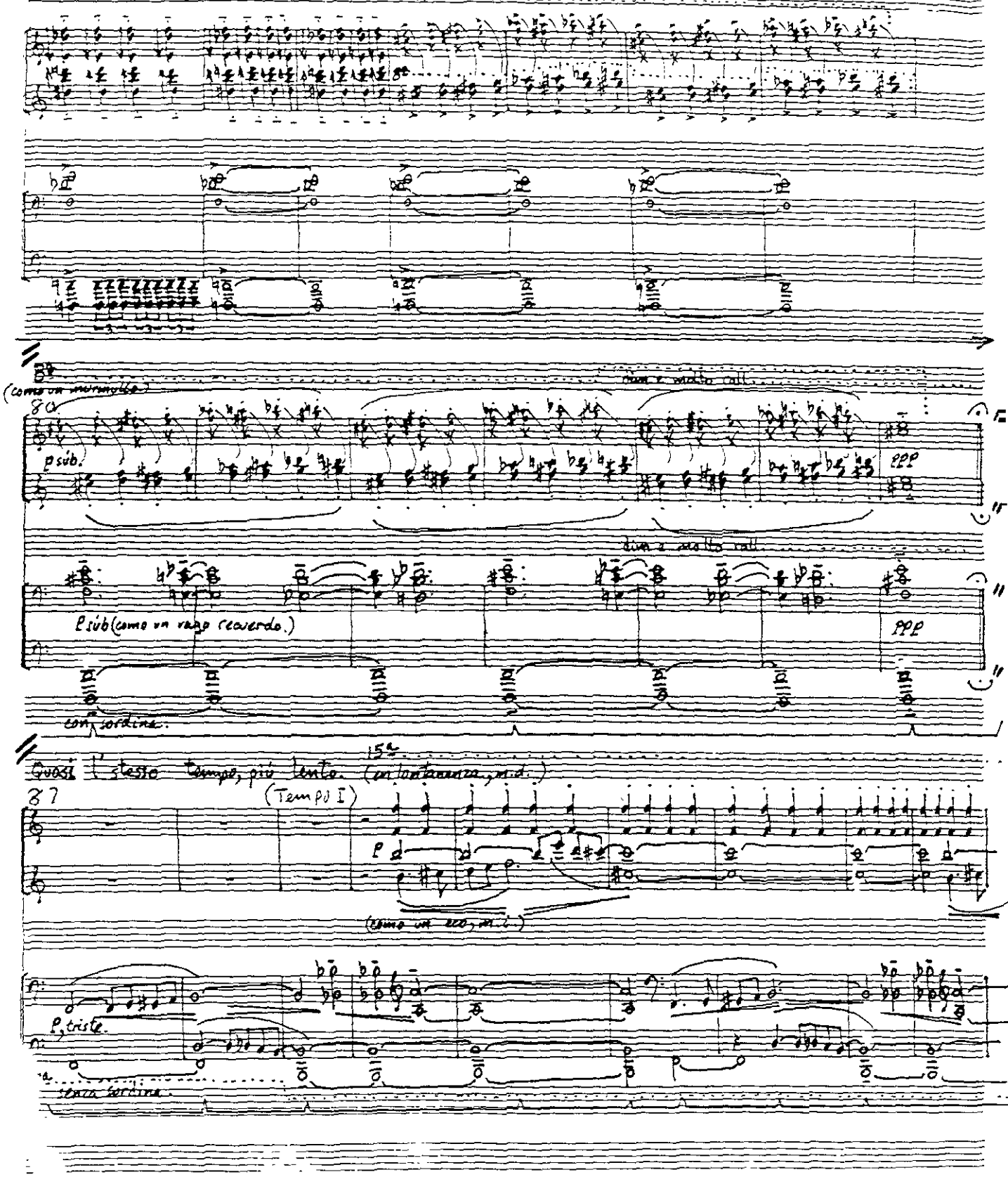
(1 piano a 4 manos
ó 2 pianos 4 manos)

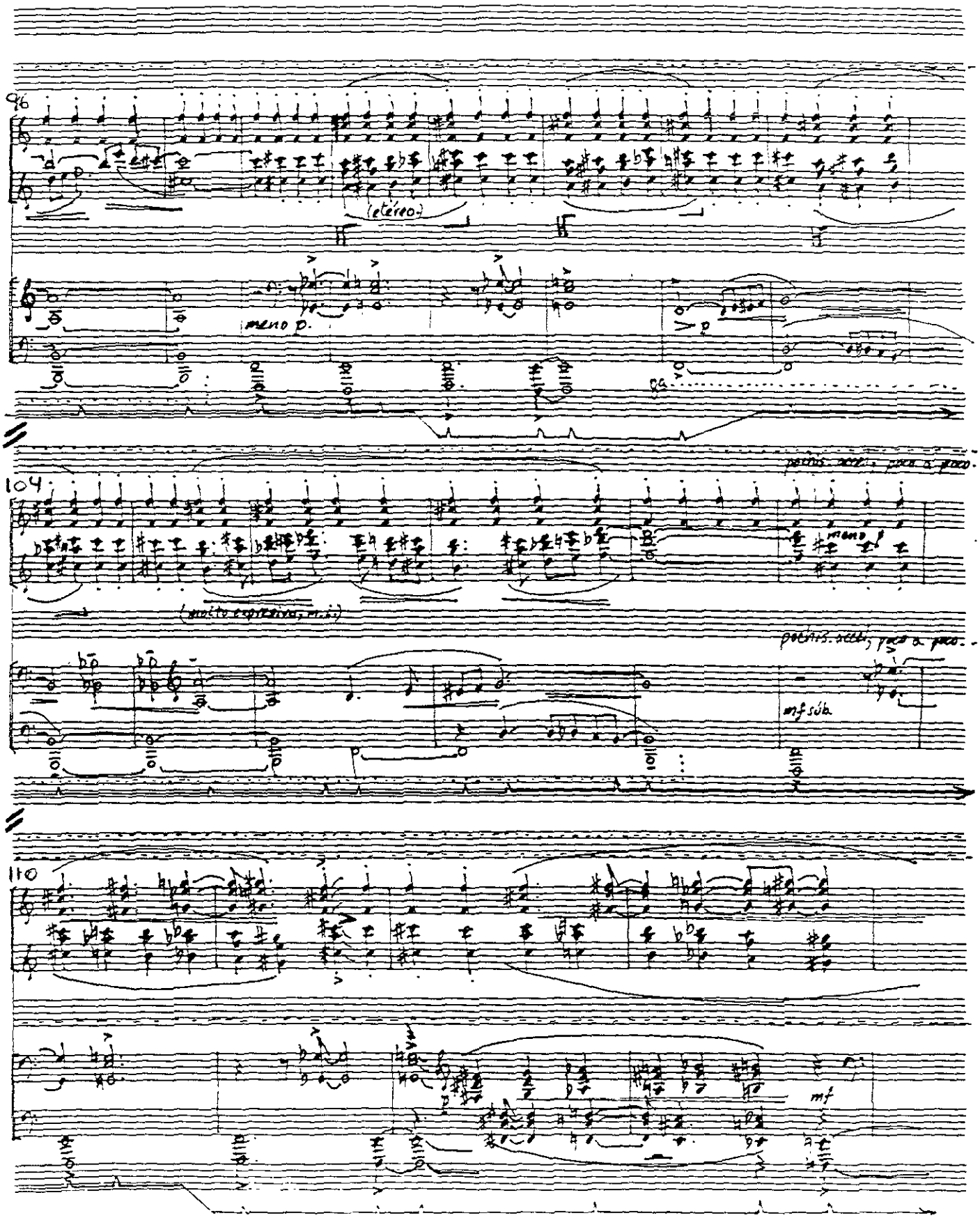
Eugenio Delgado P.

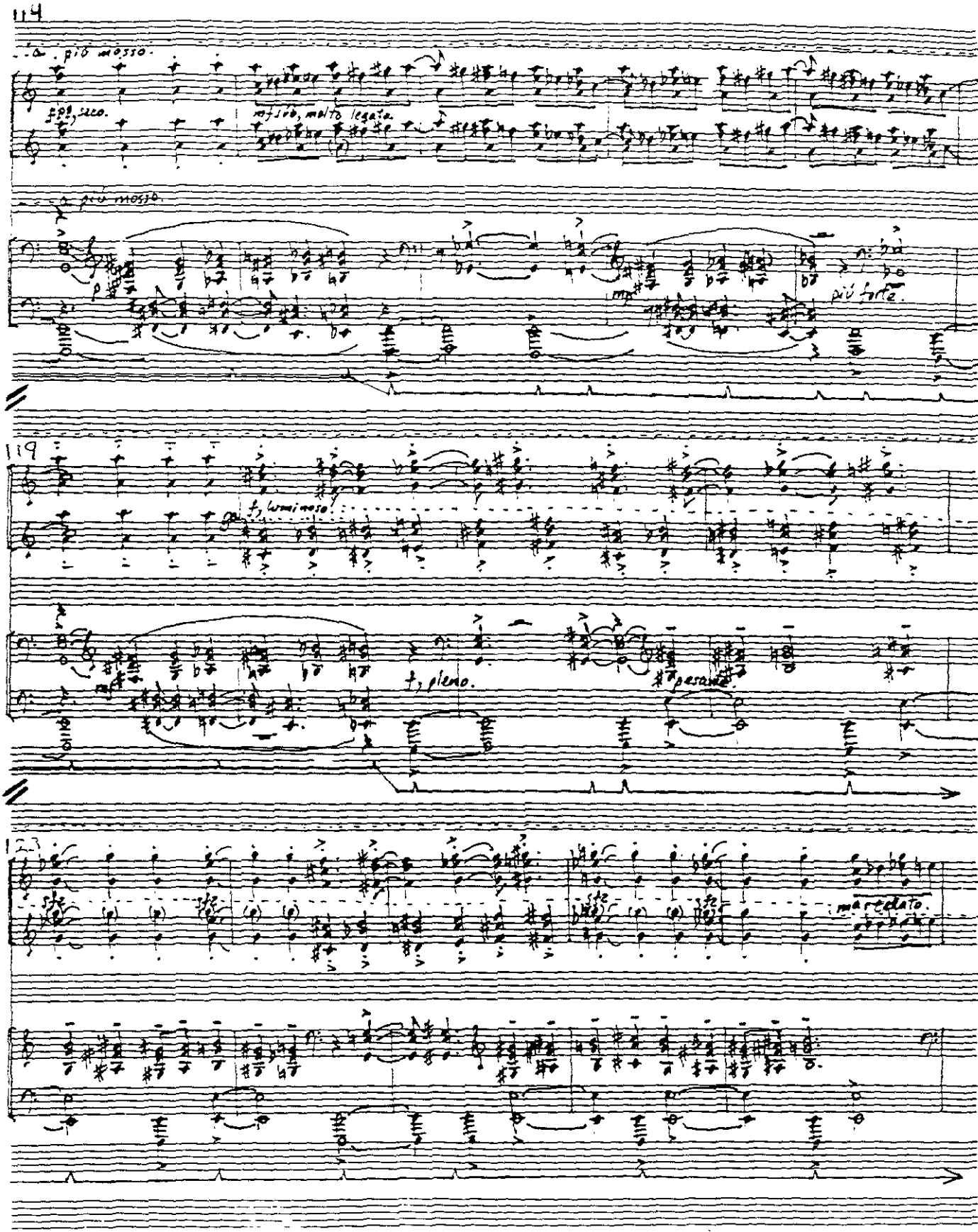


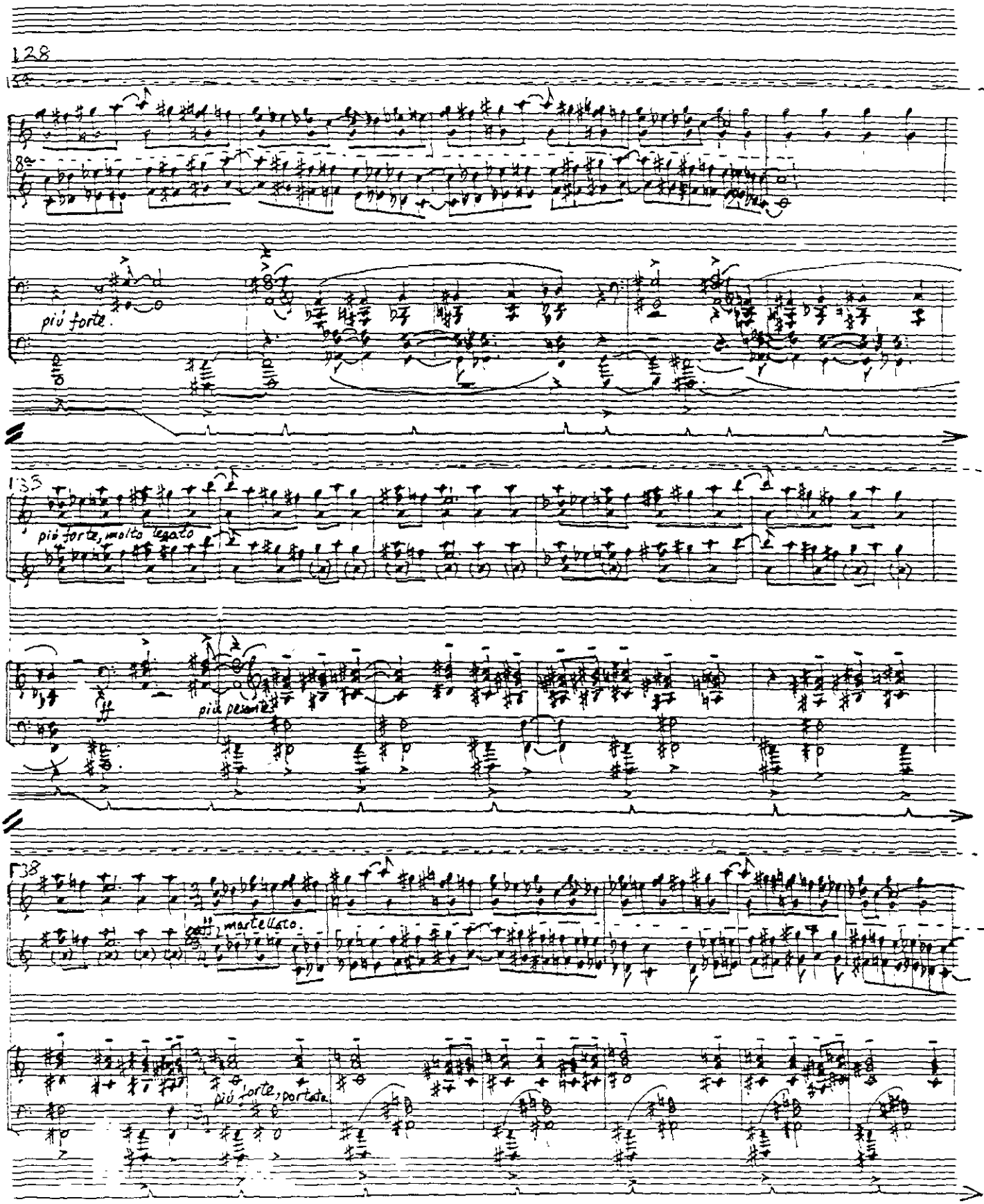

Puente
(muy cantabile, como un encantamiento)
muy rítmico

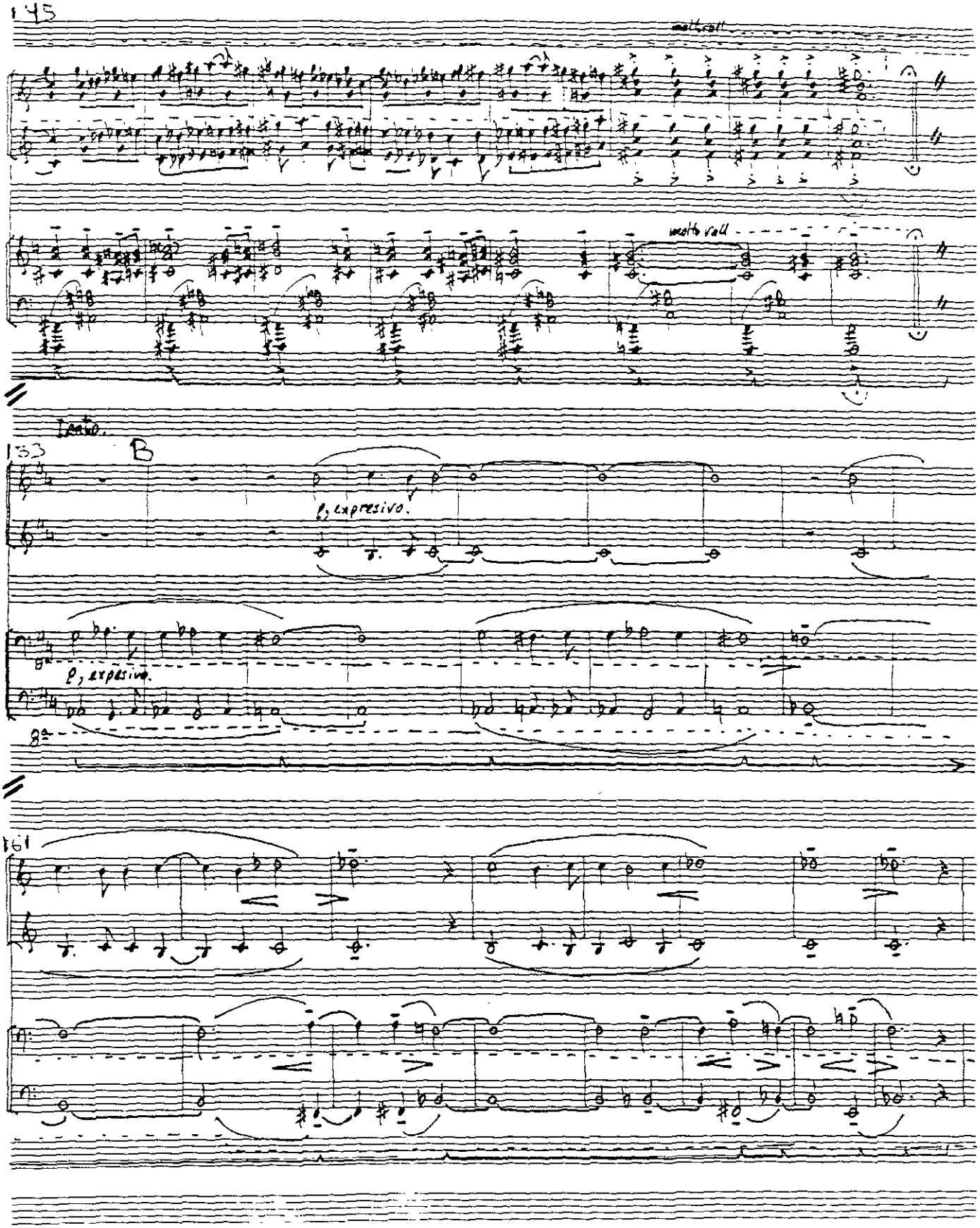

Doppio Mov.
15ª
(come una preghiera)
43
f misterioso, (senza cord.)
54
più forte, nervioso.
64
più forte, nervioso.

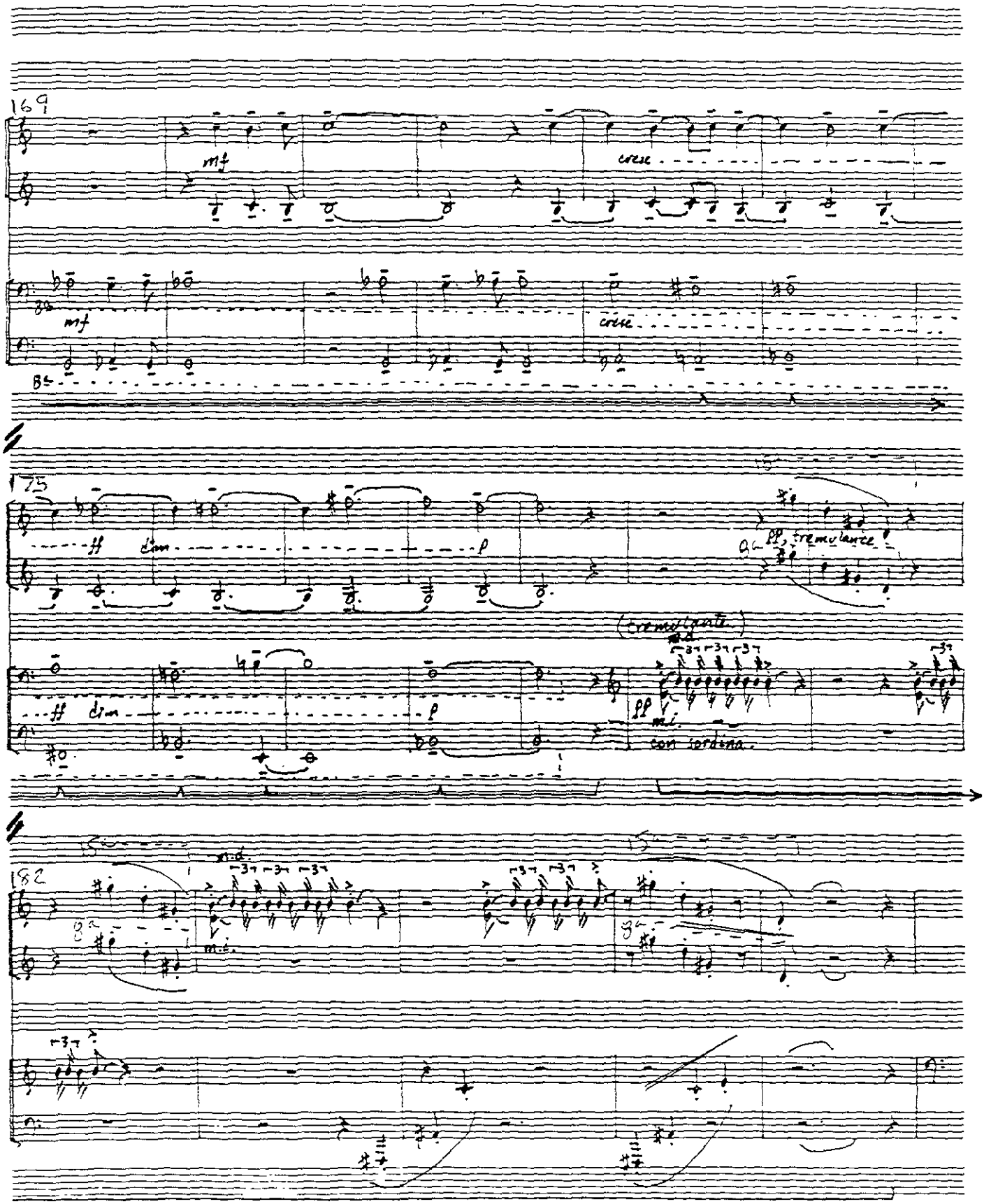

(como un murmullo)
8a
p sub.
dim e molto rall.
ppp
p sub (como un vago recuerdo.)
ppp
con sordine.
15ª
Quasi l'istesso tempo, più lento. (en lontananza, m.d.)
87
(Tempo I)
p
(como un eco, m.i.)
p, triste.
senza sordine.

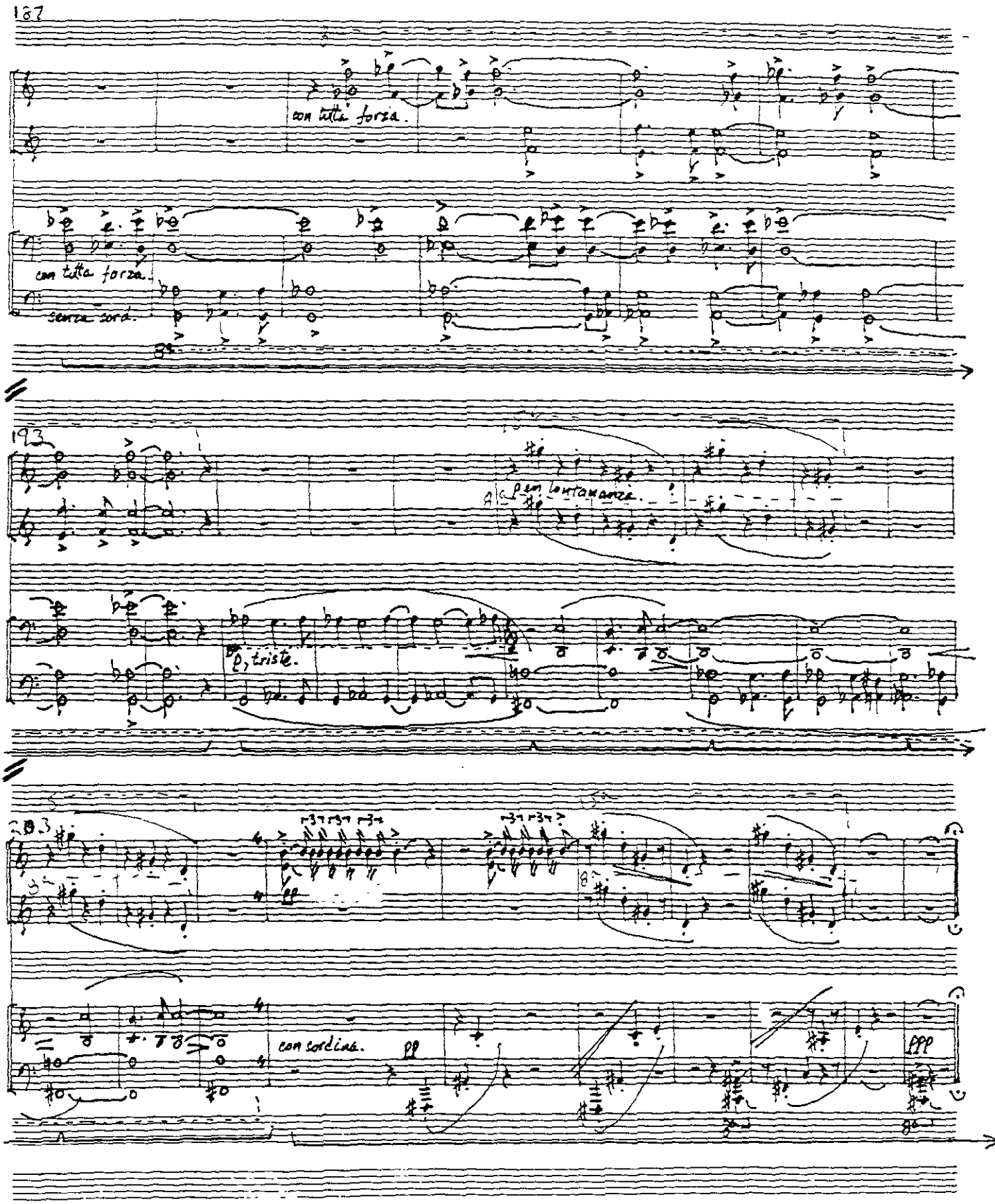

96
(etéreo)
meno p.
104
(muito expressivo, m.i.)
poco rit. e poco a poco
meno
poco rit. e poco a poco
mf sub.
110
mf

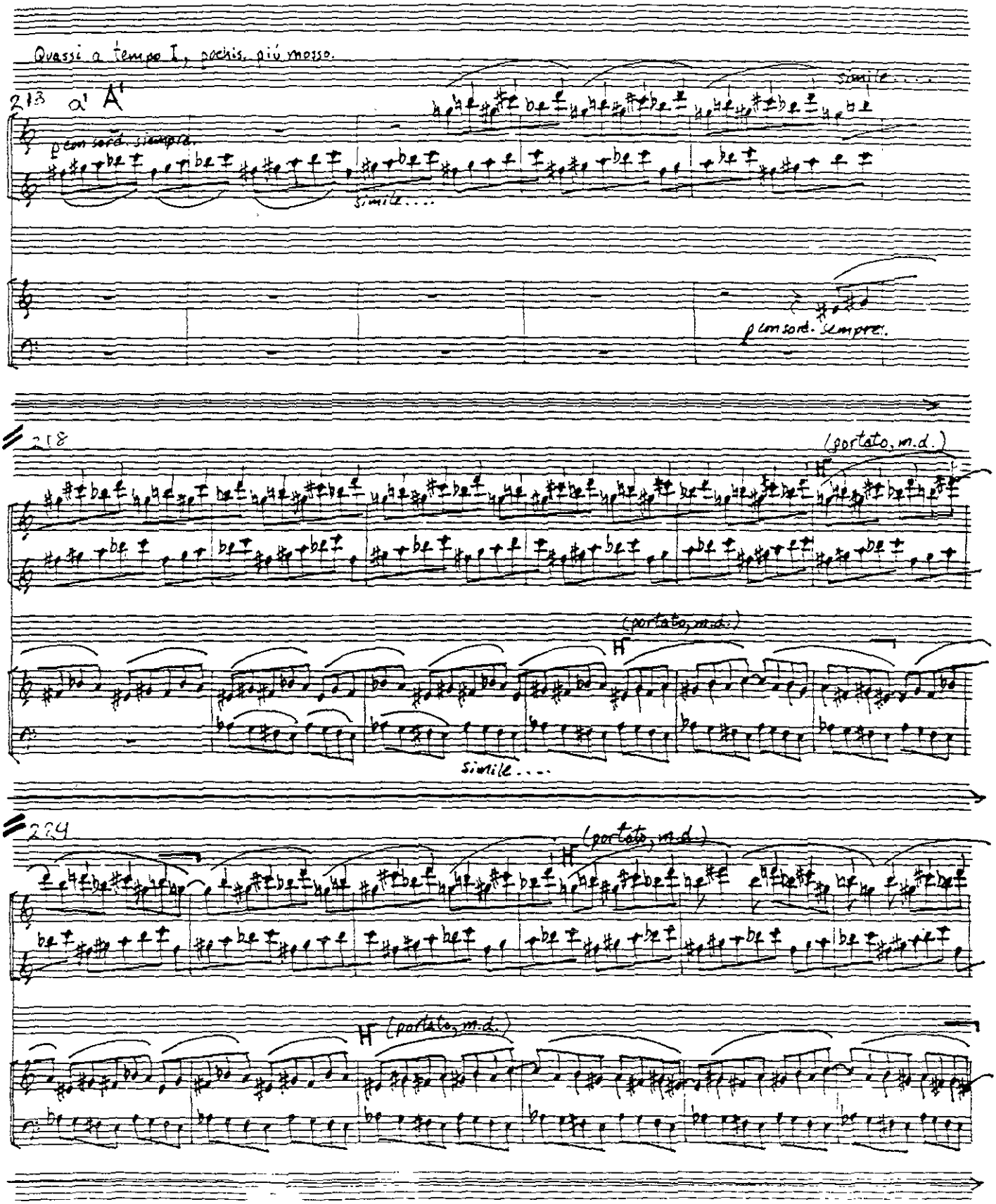

114
a più mosso.
fgg. sec.
motivo, molto legato.
a più mosso
più forte.
119
f, luminoso.
mf
f, pieno.
pesante.
123
marcato.

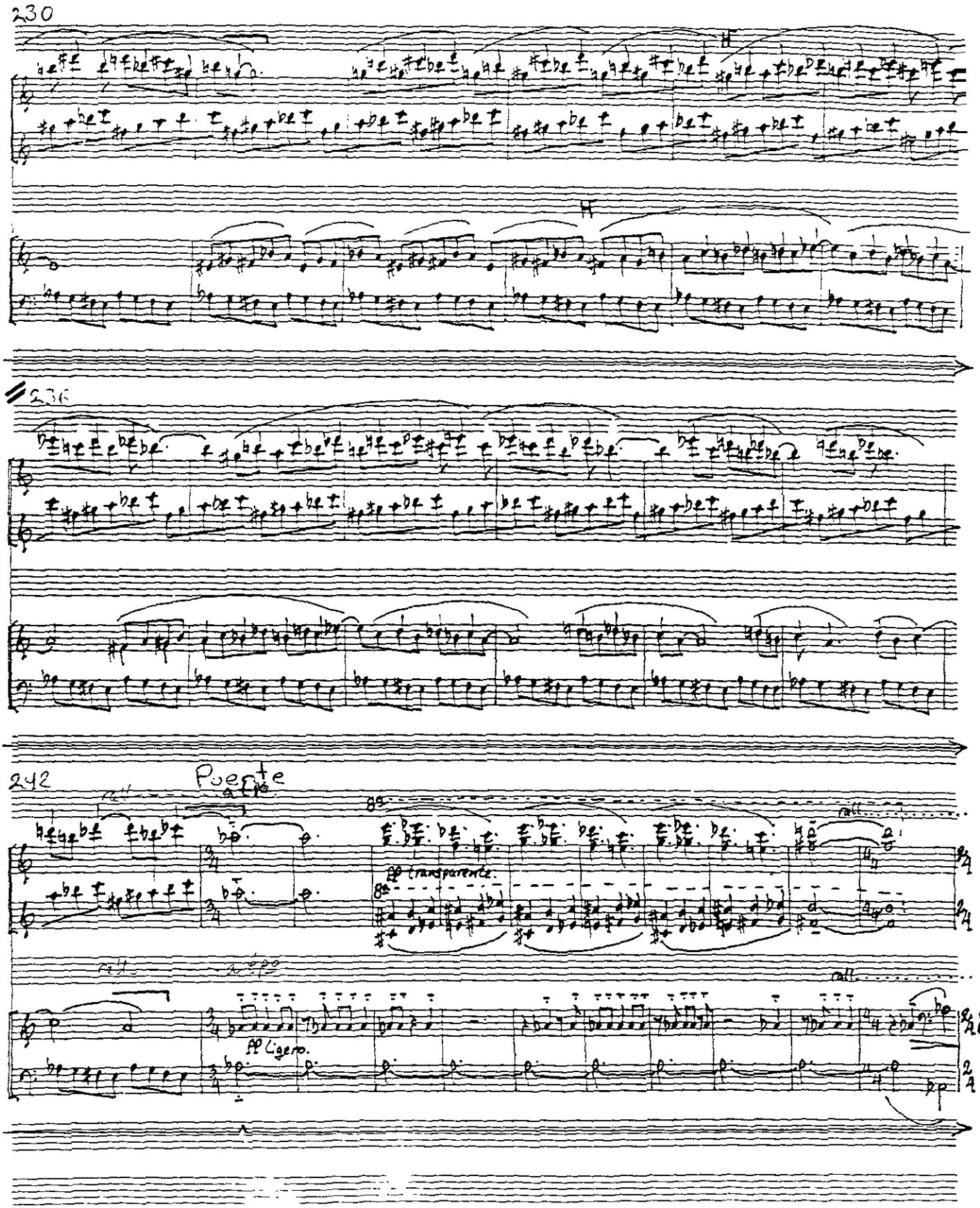

128
più forte.
135
più forte, molto legato
più pesante
138
martellato.
più forte, portato.

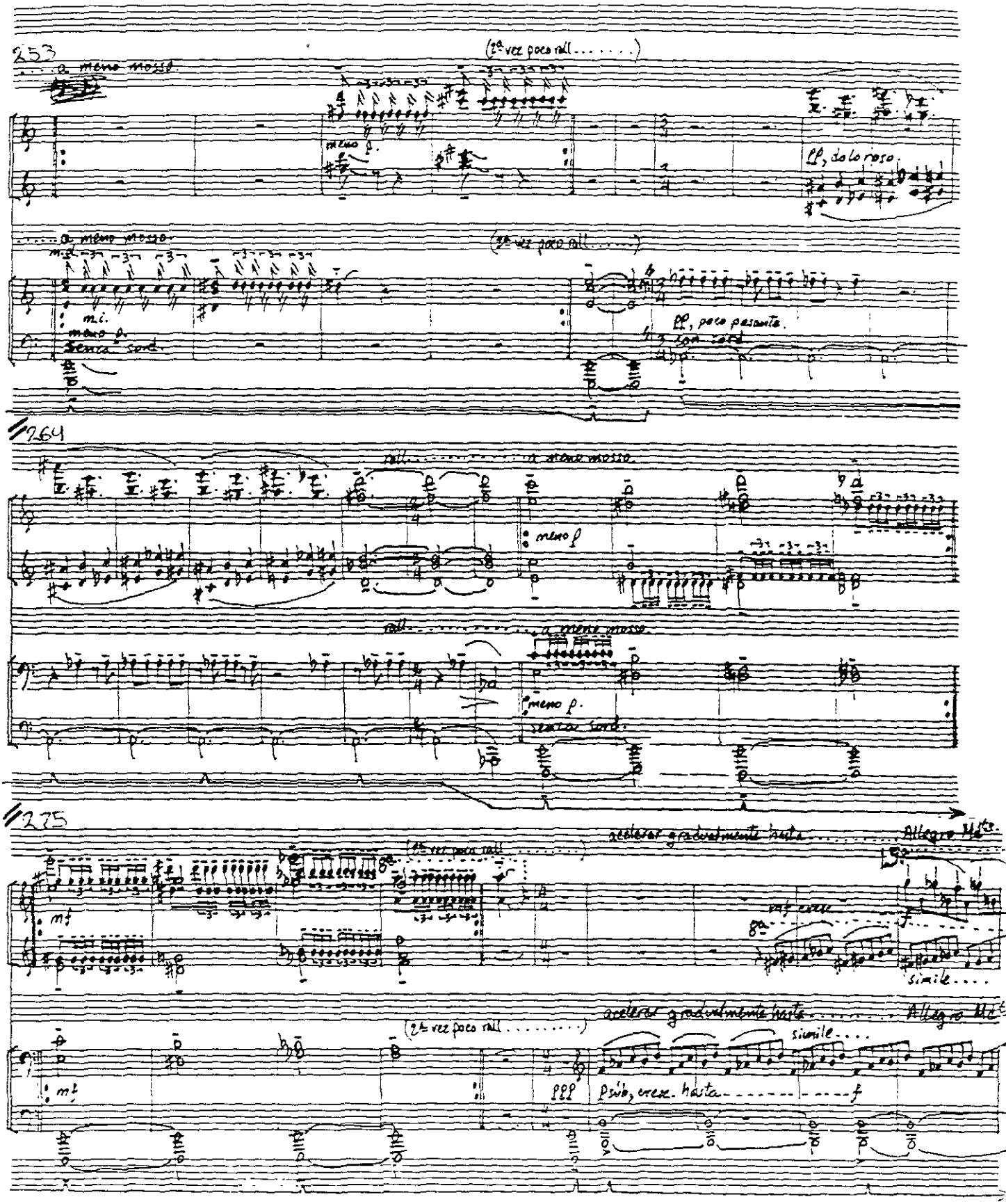

145
molto rall.
molto rall.
Largo.
153
B
p, expresivo.
p, expresivo.
161

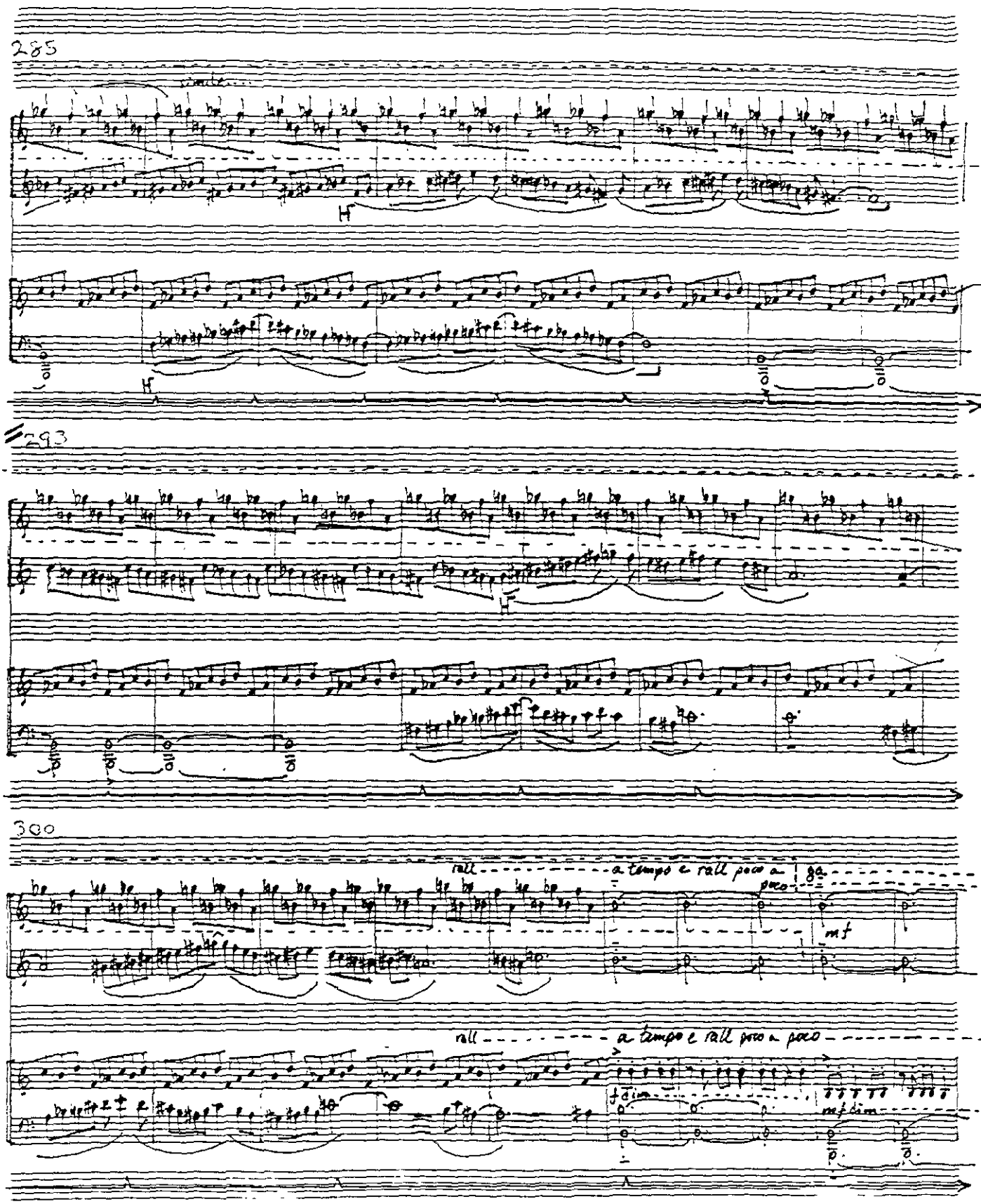

169
mf
cresc.
mf
cresc.
175
ff
dim.
p
pp, tremulante
(tremolando)
ff
dim.
p
pp
m.s.
con sordina.
182
m.s.

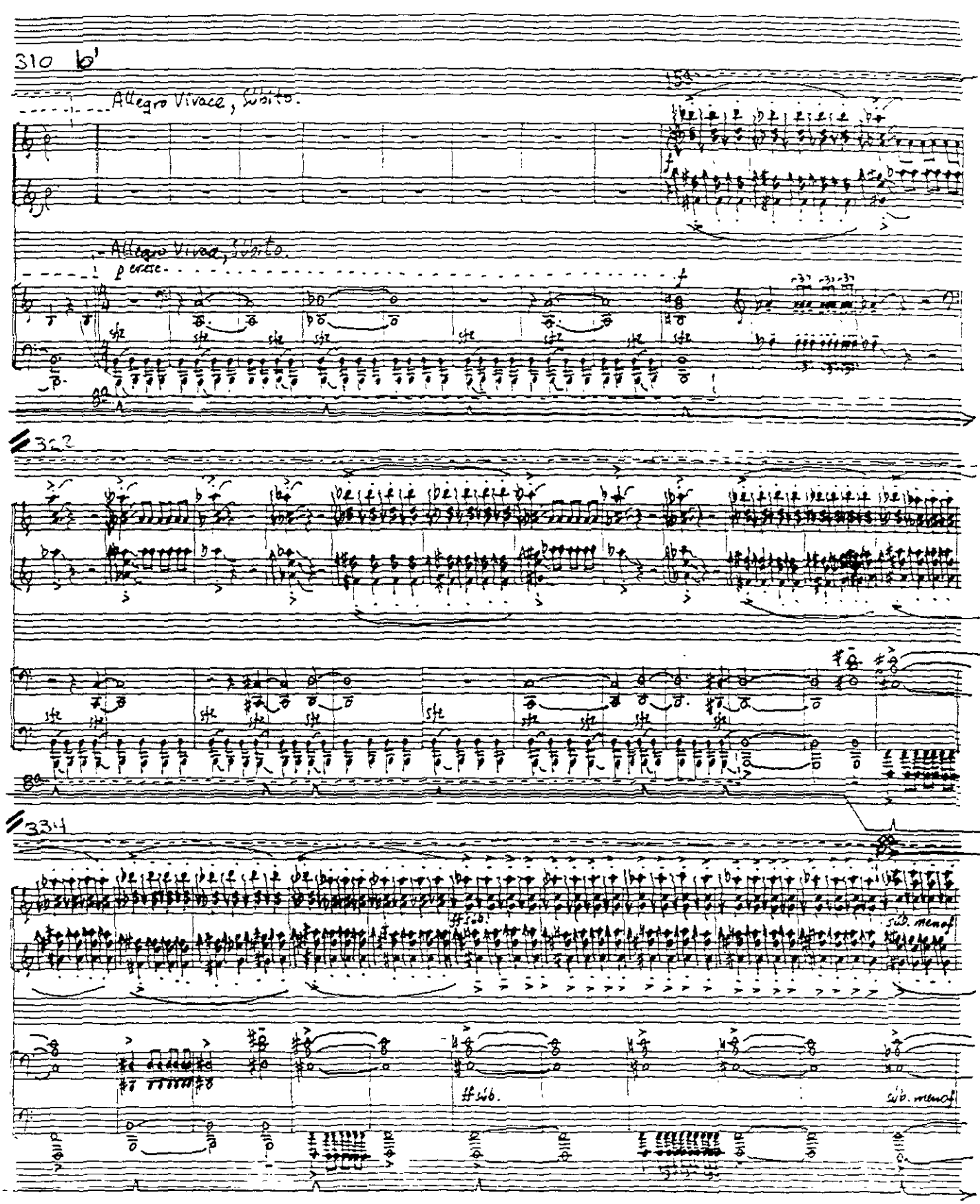

187
con tutta forza.
con tutta forza.
senza sord.
193
p, triste.
203
con sordina.
pp
ppp

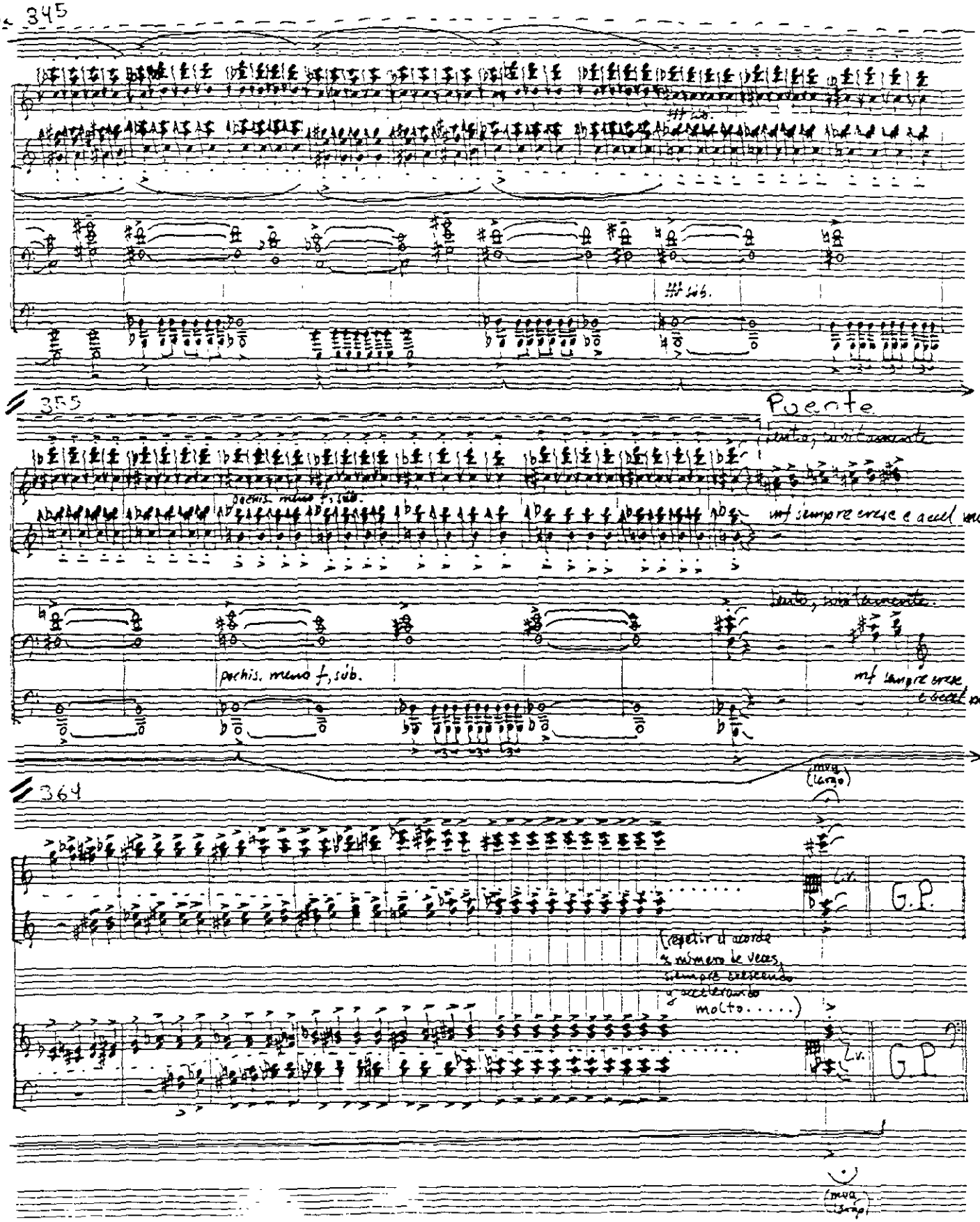

Quasi a tempo I, pochiss. più mosso.
213 a' A'
simile....
p con sord. sempre.
simile....
p con sord. sempre.
218
(portato, m.d.)
H
(portato, m.d.)
H
simile....
224
H
(portato, m.d.)
H
(portato, m.d.)

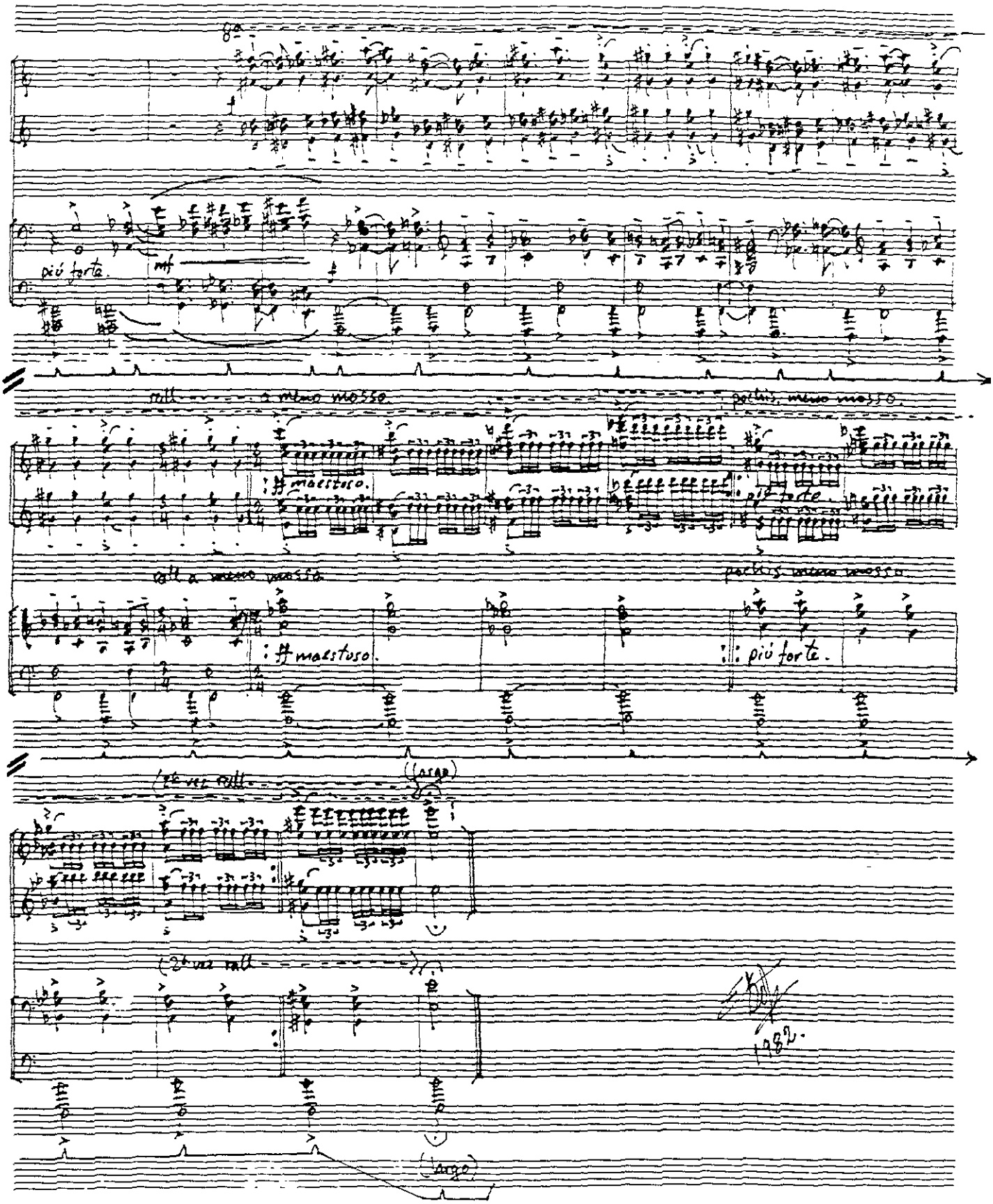

230
236
242
Poco
pp transparente.
pp Ligero.
rall.


253
a menos movido
(1ª vez poco rall.....)
menos p.
pp, dolorosa.
a menos movido
(2ª vez poco rall.....)
m.i.
mano p.
sempre sord.
pp, poco pesante.
con sord.
264
rall.....a menos movido
menos p
rall.....a menos movido
menos p.
sempre sord.
275
acelerar gradualmente hasta.....Allegro Mto.
(1ª vez poco rall.....)
mf
mf cresc.
simile....
acelerar gradualmente hasta.....Allegro Mto.
(2ª vez poco rall.....)
simile....
mf
ppp
Pulso, crescendo hasta.....f


285
H
H
293
H
300
rall
a tempo e rall poco a poco
mf
rall
a tempo e rall poco a poco
dim
mf dim


310 b'
Allegro Vivace, subito.
Allegro Vivace, subito.
p cresc.
f
322
334
ff subito
sub. meno f
sub.
sub. meno f


355
Puente
parchis. meno f, sub.
mf sempre cresc e accel
364
(mva (largo)
G.P.
(repetir d acorde
x número de veces,
siempre creciendo
y acelerando
molto.....)
G.P.
(mva largo)


più forte.
mf
rall. a meno mosso
:ff maestoso.
più forte.
rall. a meno mosso
:ff maestoso.
più forte.
(8va)
1ma vez rall.
2da vez rall.
1882.
largo

"PRIMERA SONATA"

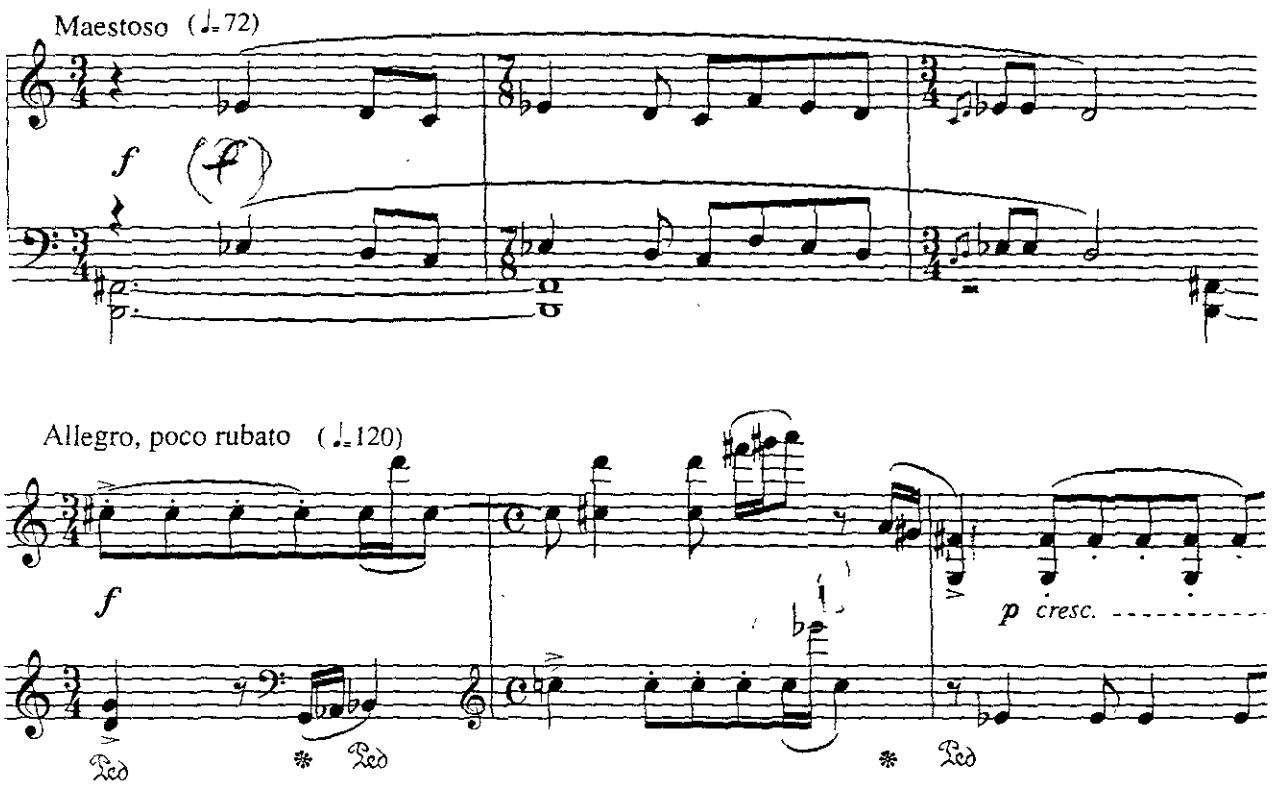
Eugenio Delgado.

La "Primera Sonata" consta de cuatro movimientos, el primero es "Maestoso" (♩=72); el segundo es "Allegro Molto" (d=132); el tercero es "Andante con Moto" (♩=60), y el cuarto es "Allegro Molto Vivace" (♩=184).

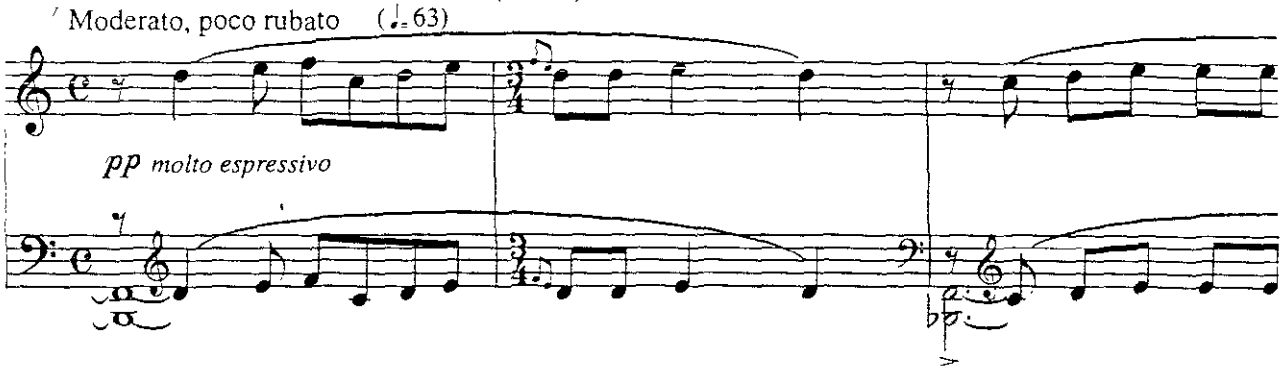
I

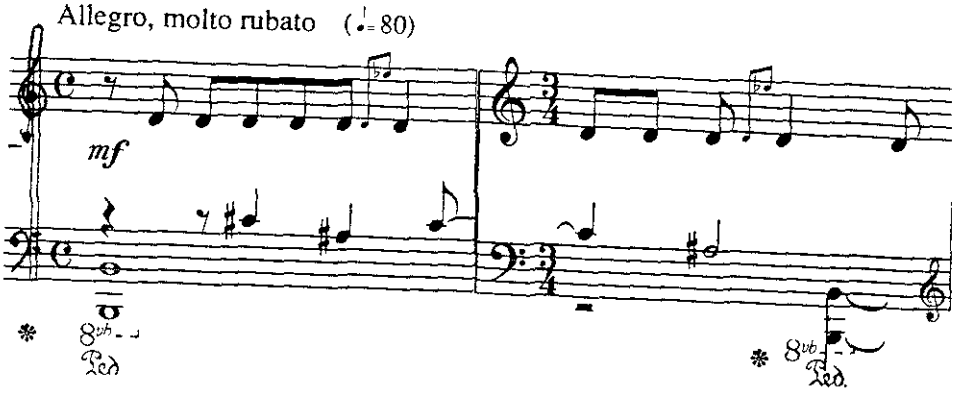
10		22		33		41		53
A			B			A'		
Tema "a"	Tema "b"		" a' "		" b' "		" a'' "	" b'' "

El primer movimiento es bitemático, el ritmo es ternario ($\frac{3}{4}$); la sección A está dividida en tema "a" y tema "b".

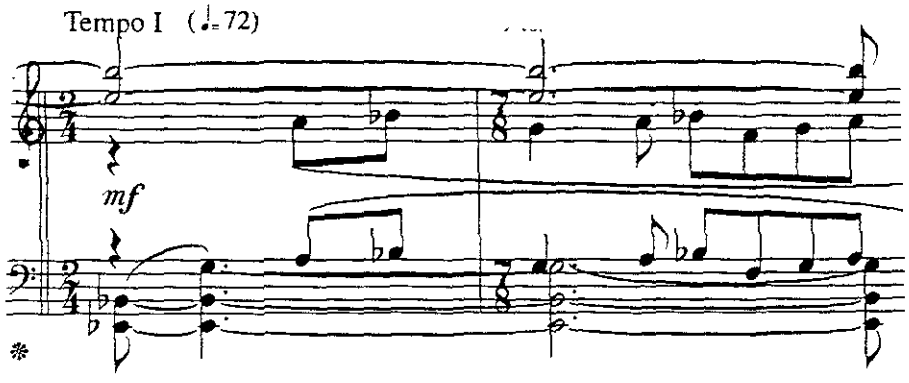


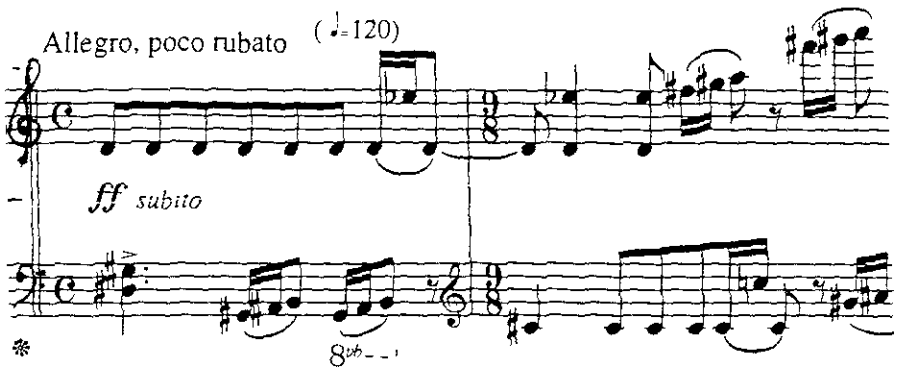
La sección B también está conformada por los mismos temas ("a" Moderato, Poco Rubato (♩=63)), y "b" Allegro, Molto Rubato (♩=80).





En la reexposición (A') aparecen nuevamente los dos temas. Cabe mencionar, que a la manera clásica, cuando surge la reexposición, los temas se encuentran transportados.





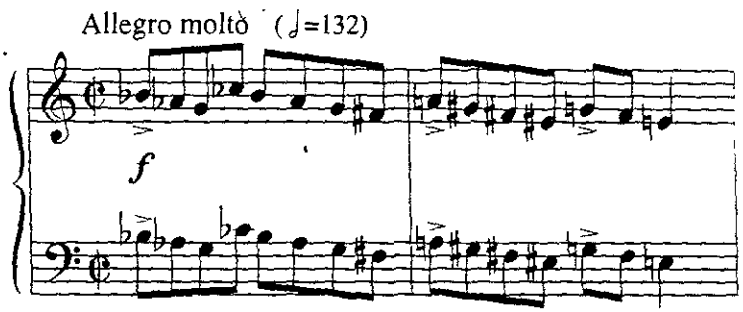
II

Allegro Molto (d=132)

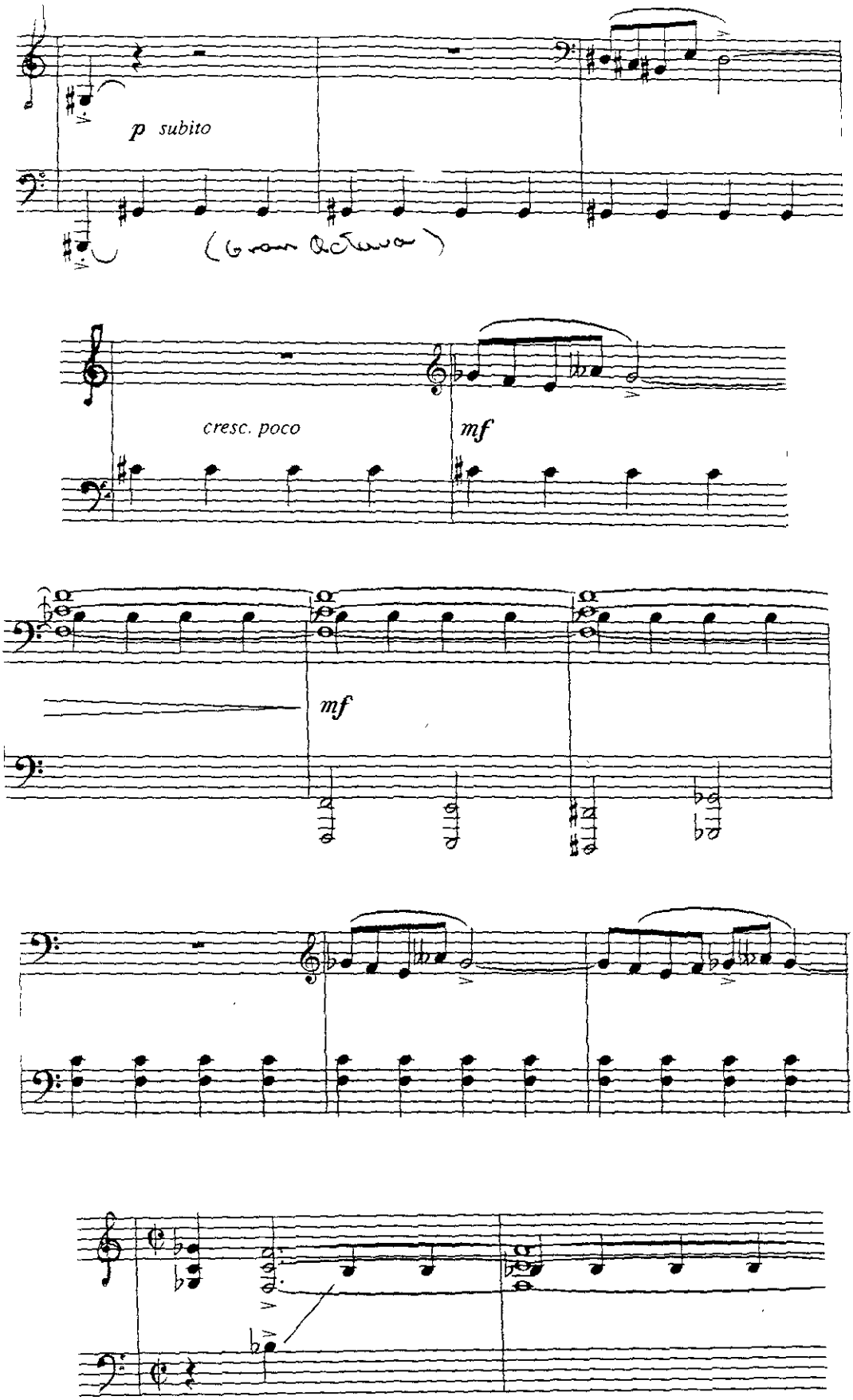
13

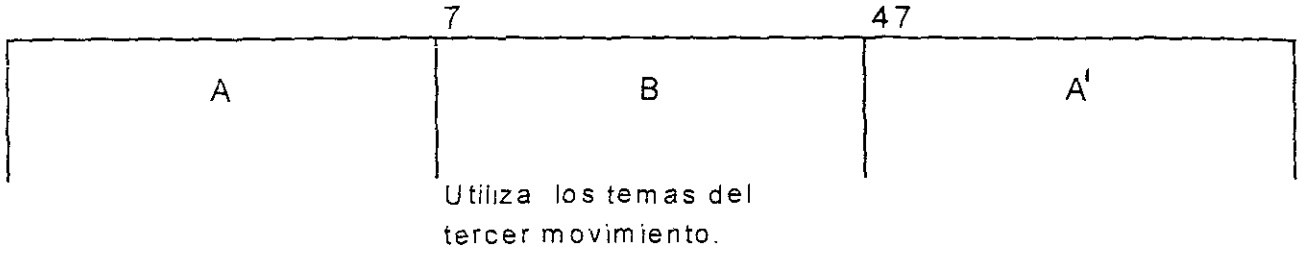
Tema	Desarrollo

La melodía del segundo movimiento es "Marcato", su ritmo es binario, y el desarrollo está construido sobre el tema único del movimiento.

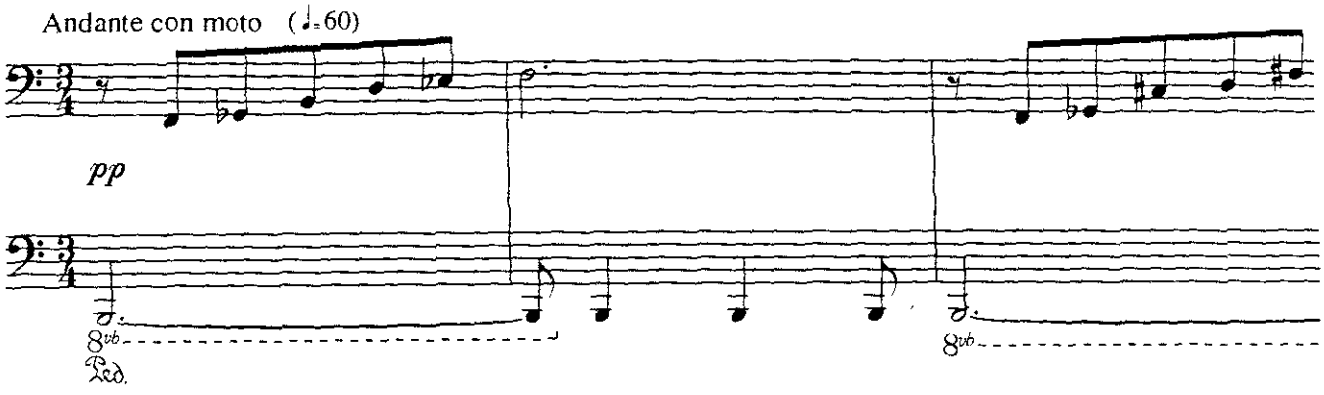


En el desarrollo hay una nota pedal que cambia de sitio para dar mayor contraste: de sol sostenido pasa a do sostenido, de do sostenido pasa a si bemol, de si bemol se convierte en quinta justa con fa y do, y ya al final se transporta a si bemol.

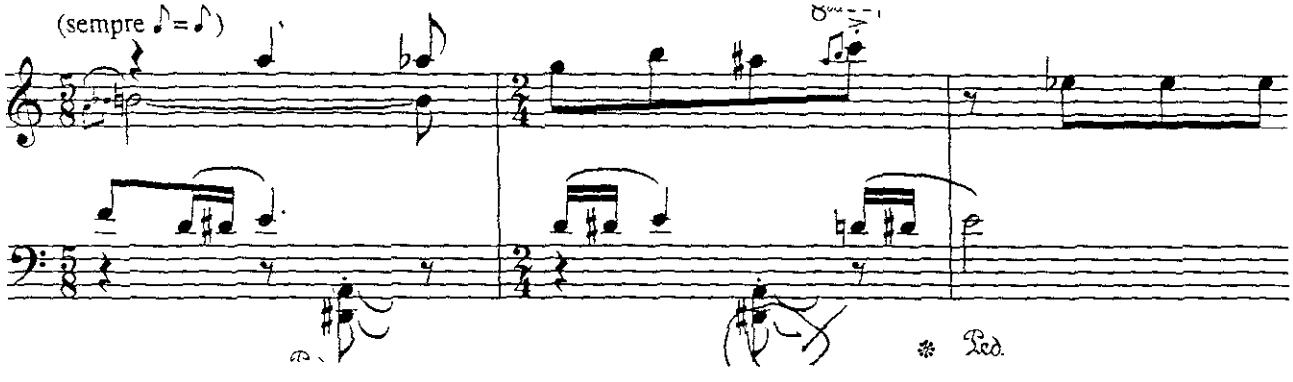

p subito
cresc. poco
mf
mf

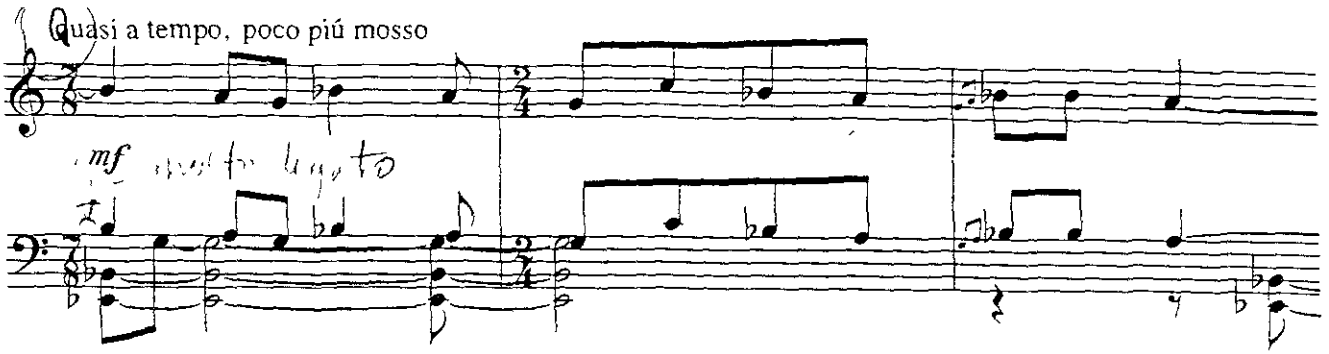


El tema inicial del tercer movimiento tiene carácter melancólico y misterioso; el bajo sugiere una relación con los demás movimientos (Nota repetida, a veces sincopada).



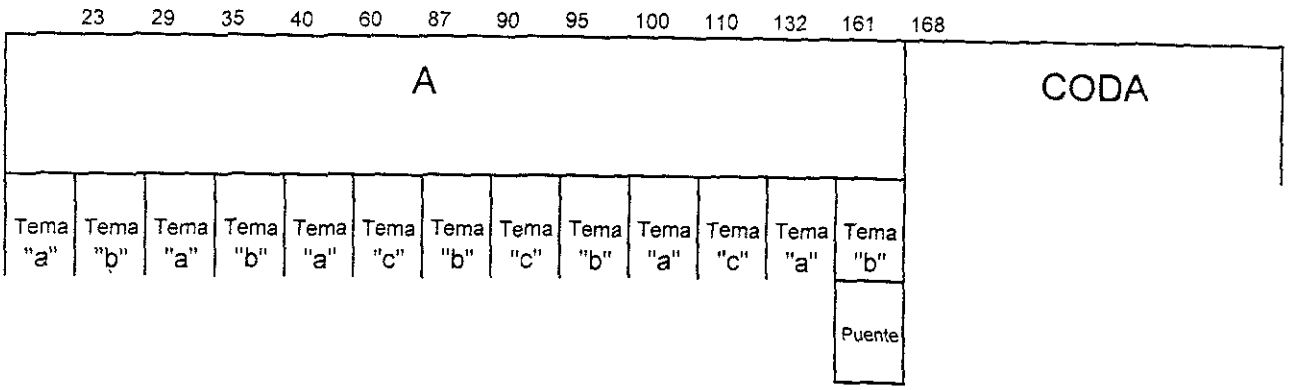
A partir del sexto compás vamos a encontrar temas del Primer movimiento tratados libremente.



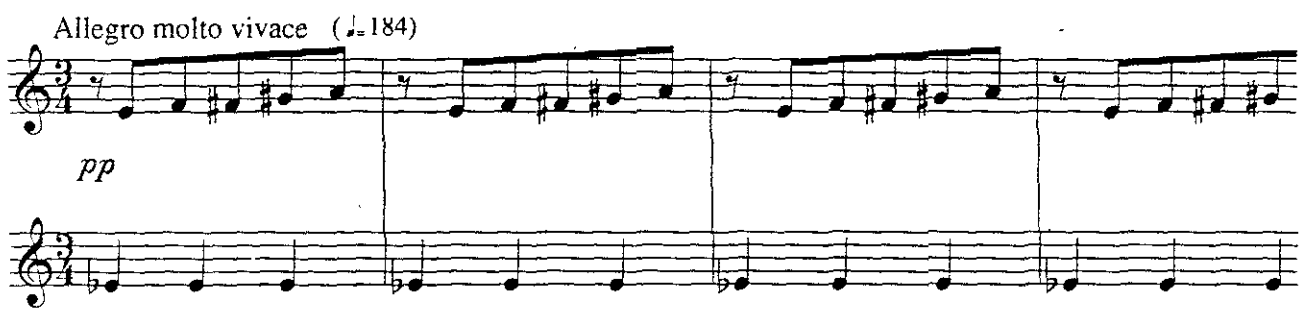


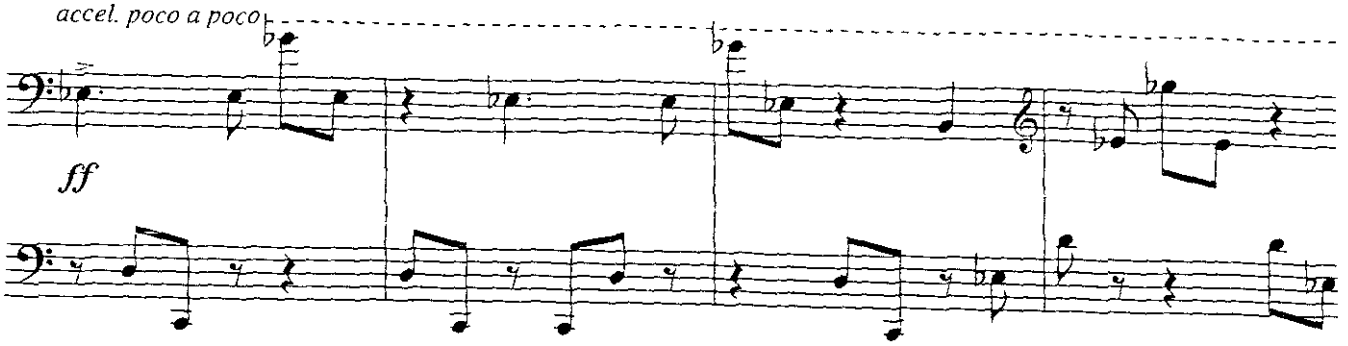
IV

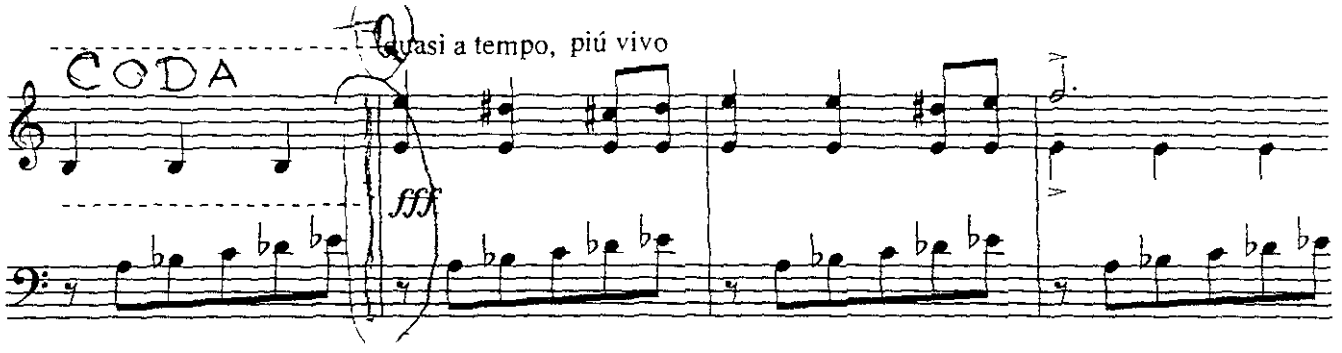
Allegro molto vivace (♩=184)



Es una sucesión de tres temas en forma libre en una sola sección. Antes de dar inicio con la coda, hay un puente con la indicación "accelerando poco a poco".




accel. poco a poco
ff


CODA
quasi a tempo, piú vivo
fff

Primera Sonata

Eugenio Delgado

"a A

Maestoso (♩=72)

Piano

f

4

7

rit.

sfz

p

rit.

"b"

Allegro, poco rubato (♩=120)

10

f

p cresc.

Ped. * Ped. * Ped.

13

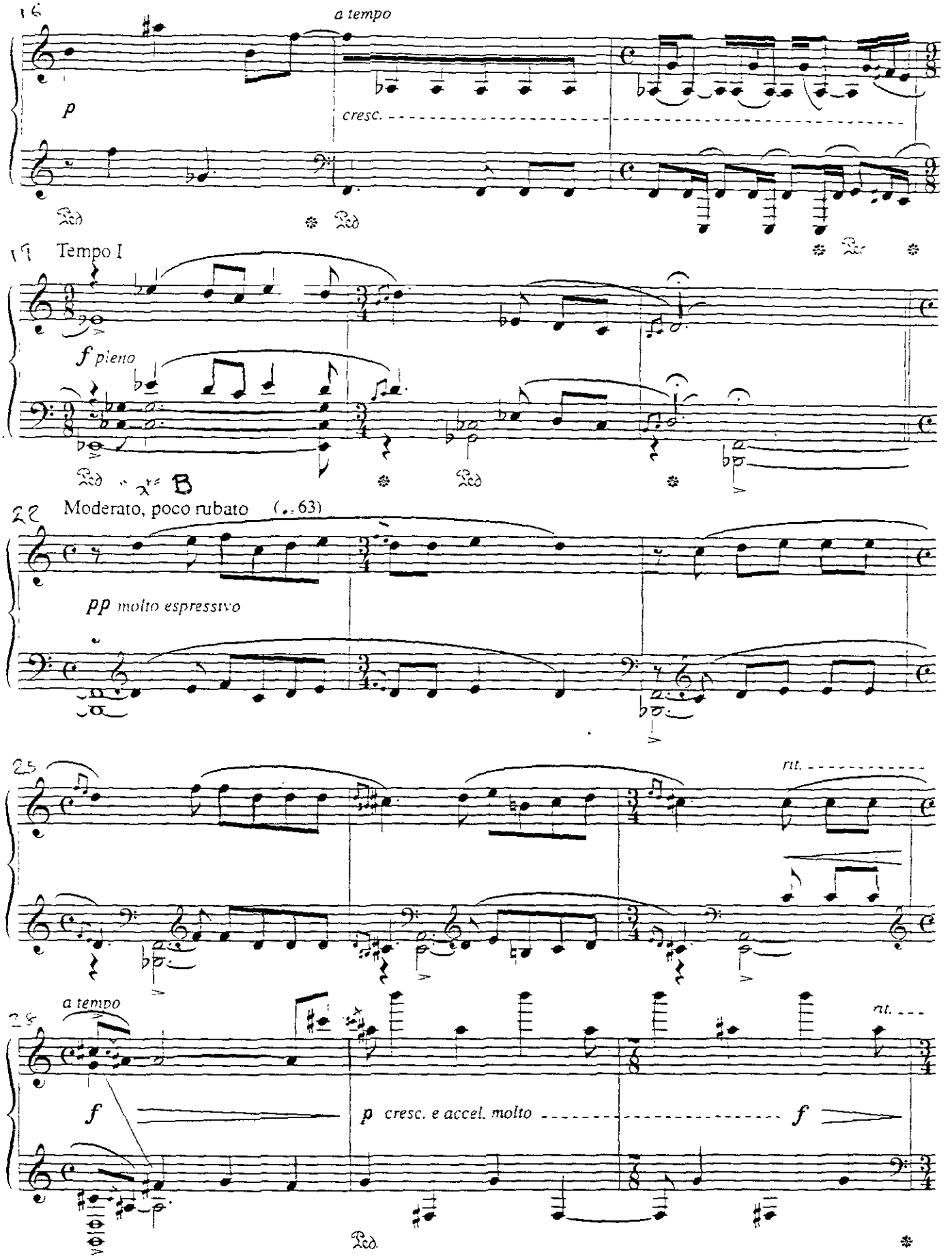
8va

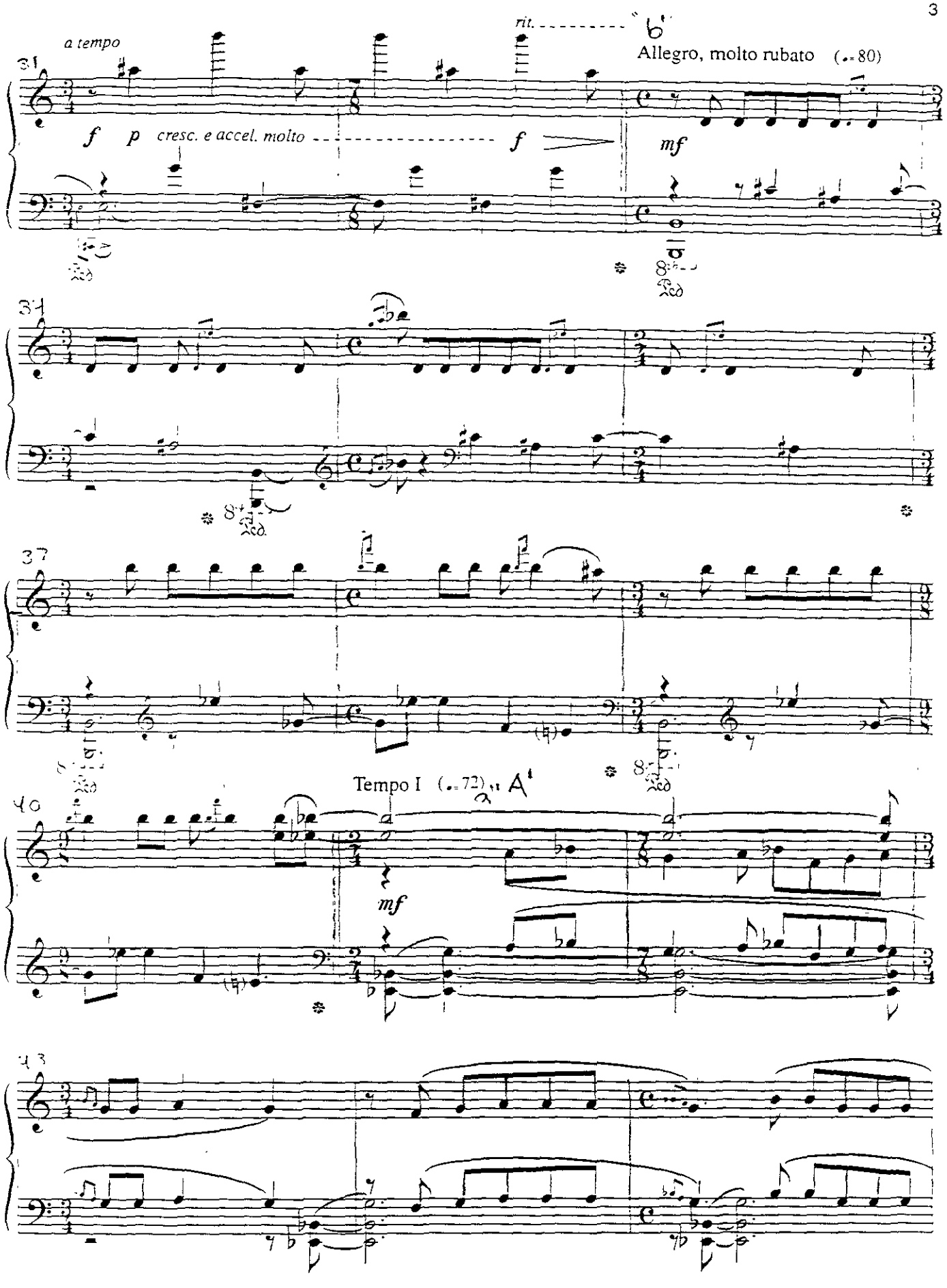
poco meno mosso

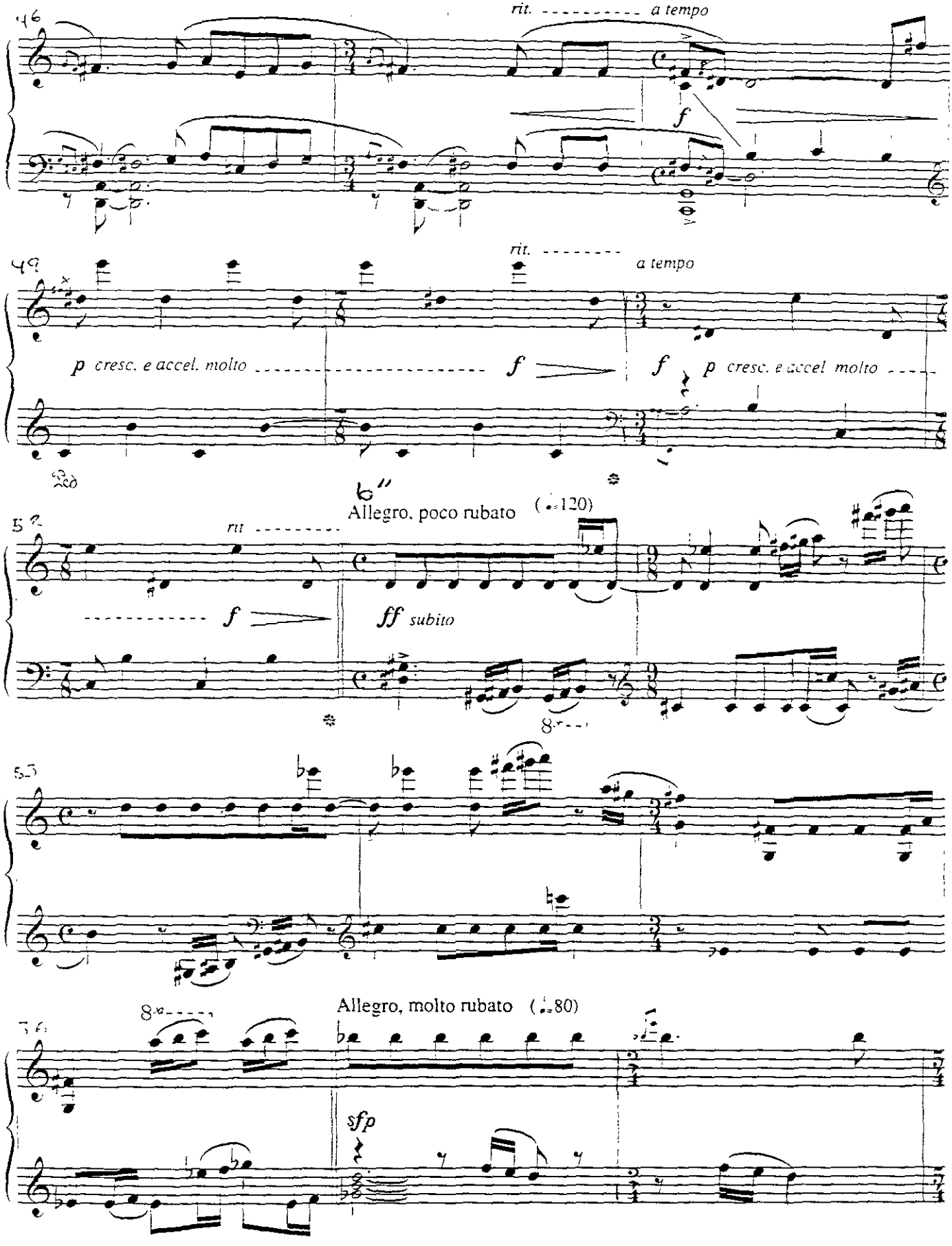
sfz *p subito*

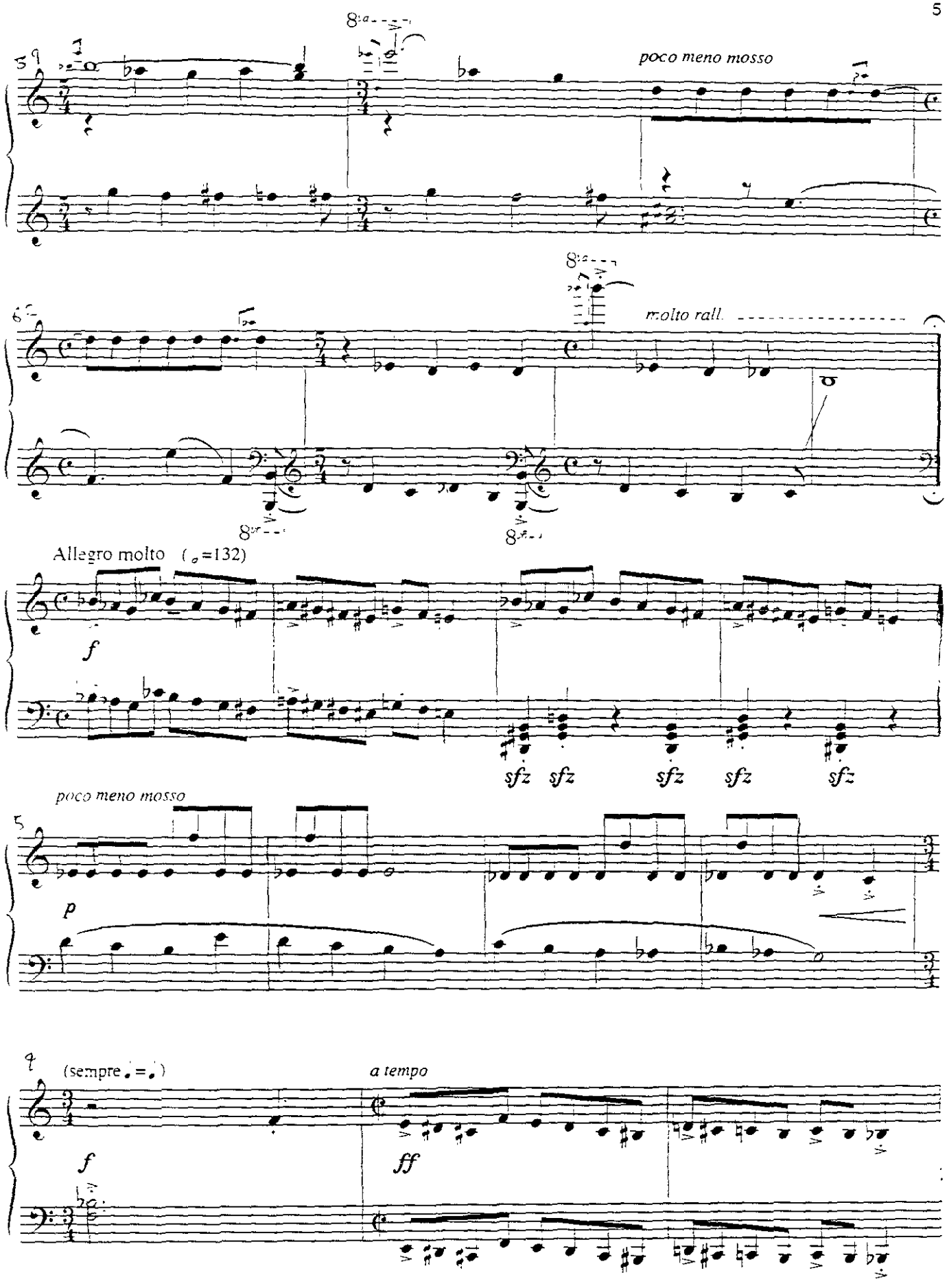
f

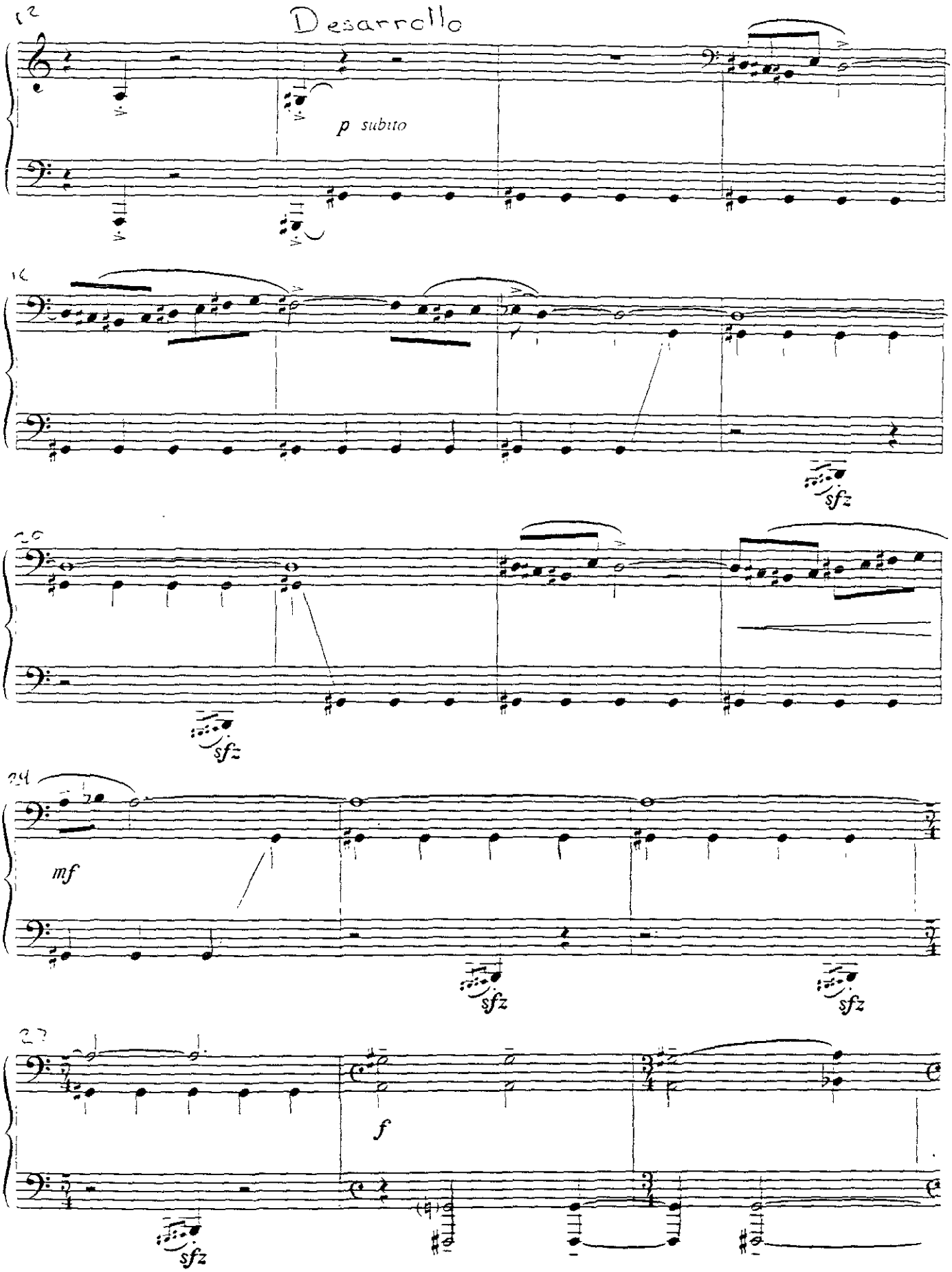
Ped. *

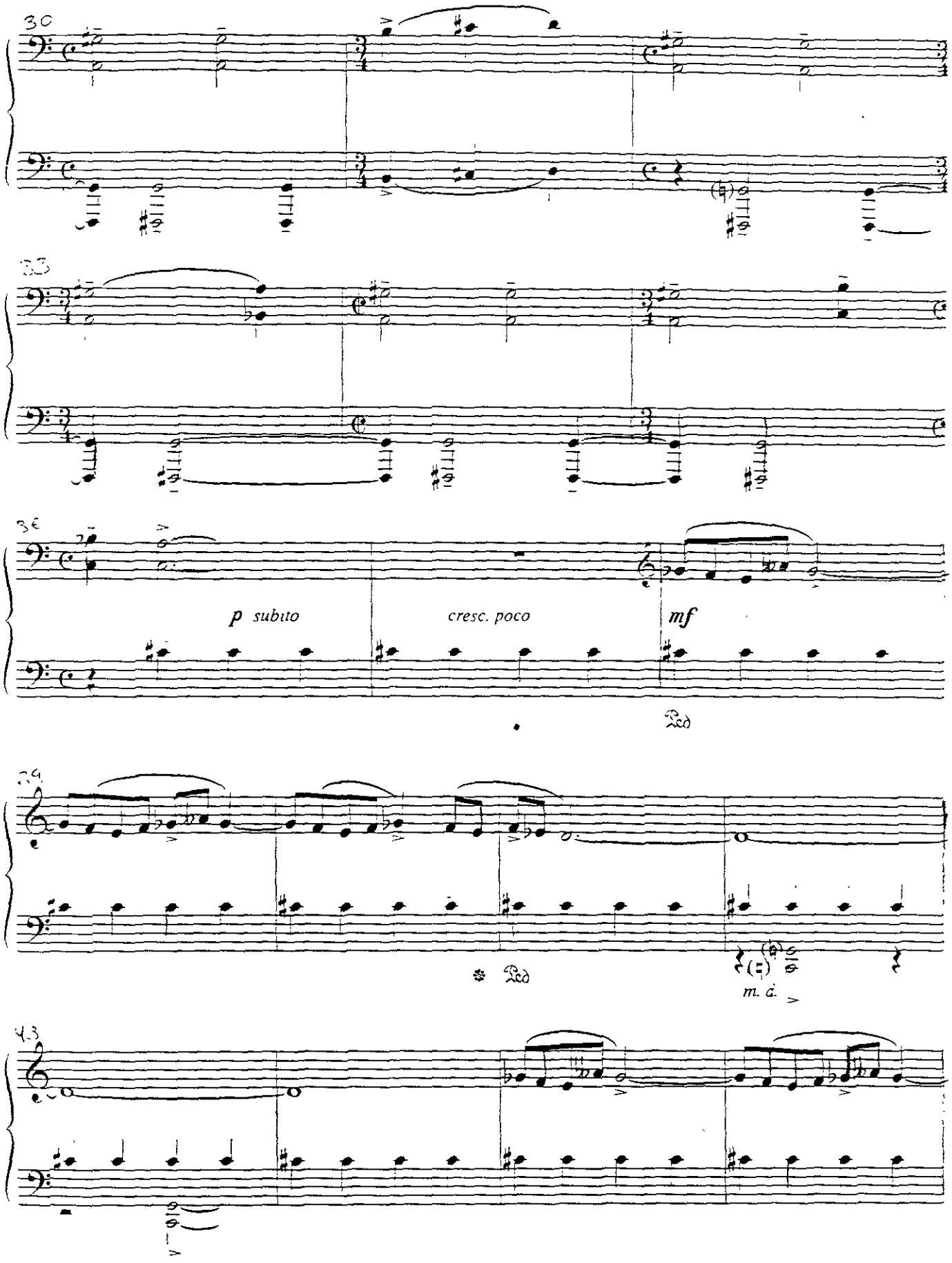

16
a tempo
p
cresc.
Ped
Ped
Ped
19
Tempo I
f pieno
Ped
Ped
B
22
Moderato, poco rubato (♩. 63)
pp molto espressivo
25
rit.
a tempo
f
p cresc. e accel. molto
f
rit.
Ped

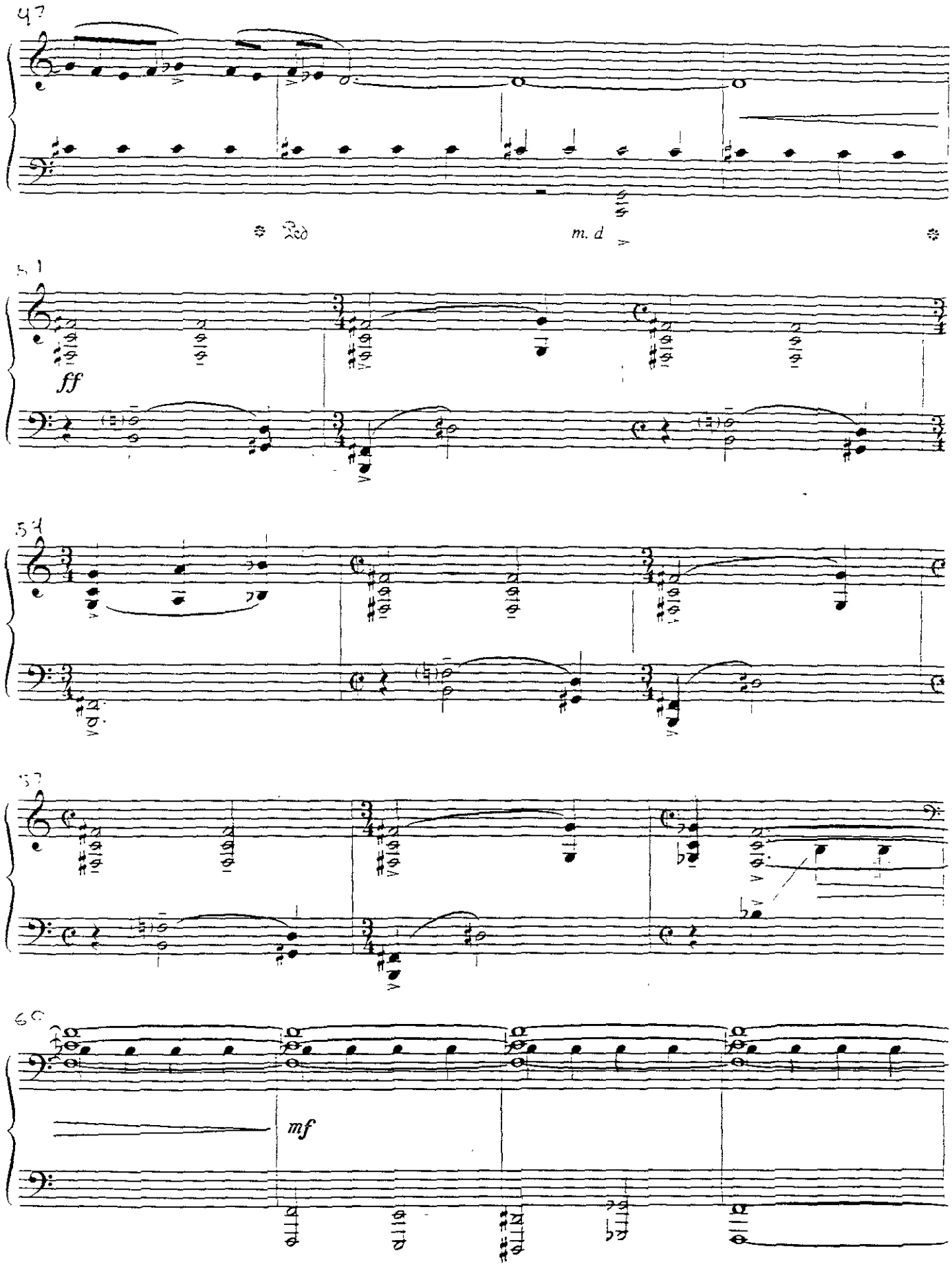

a tempo
rit.
Allegro, molto rubato (♩.=80)
f p cresc. e accel. molto f
mf
31
37
Tempo I (♩.=72)
A'
mf
40
43

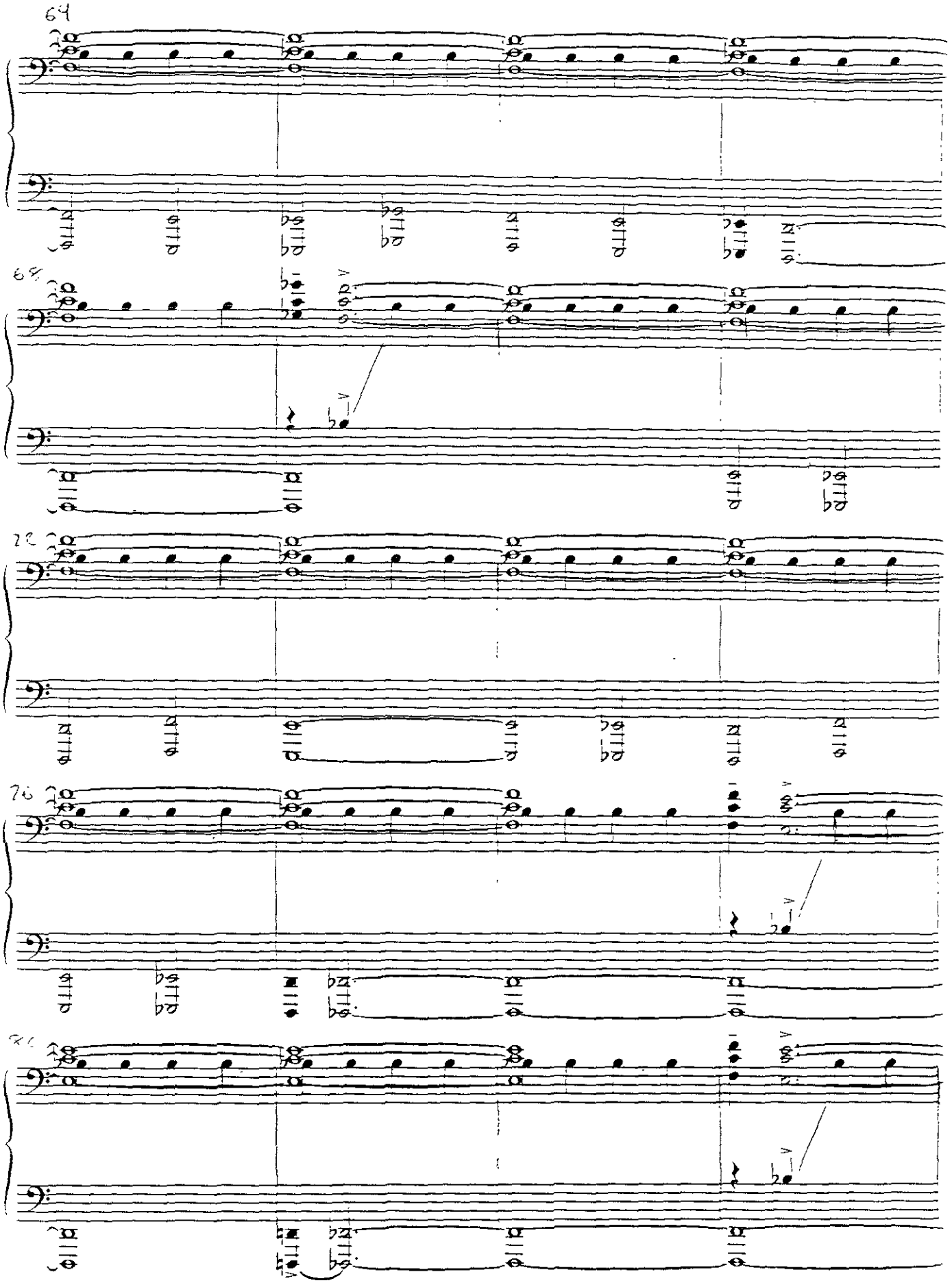

46
rit.
a tempo
f
49
rit.
a tempo
p cresc. e accel. molto
f
f
p cresc. e accel molto
52
Allegro, poco rubato
rit
f
ff subito
53
56
Allegro, molto rubato
sfp

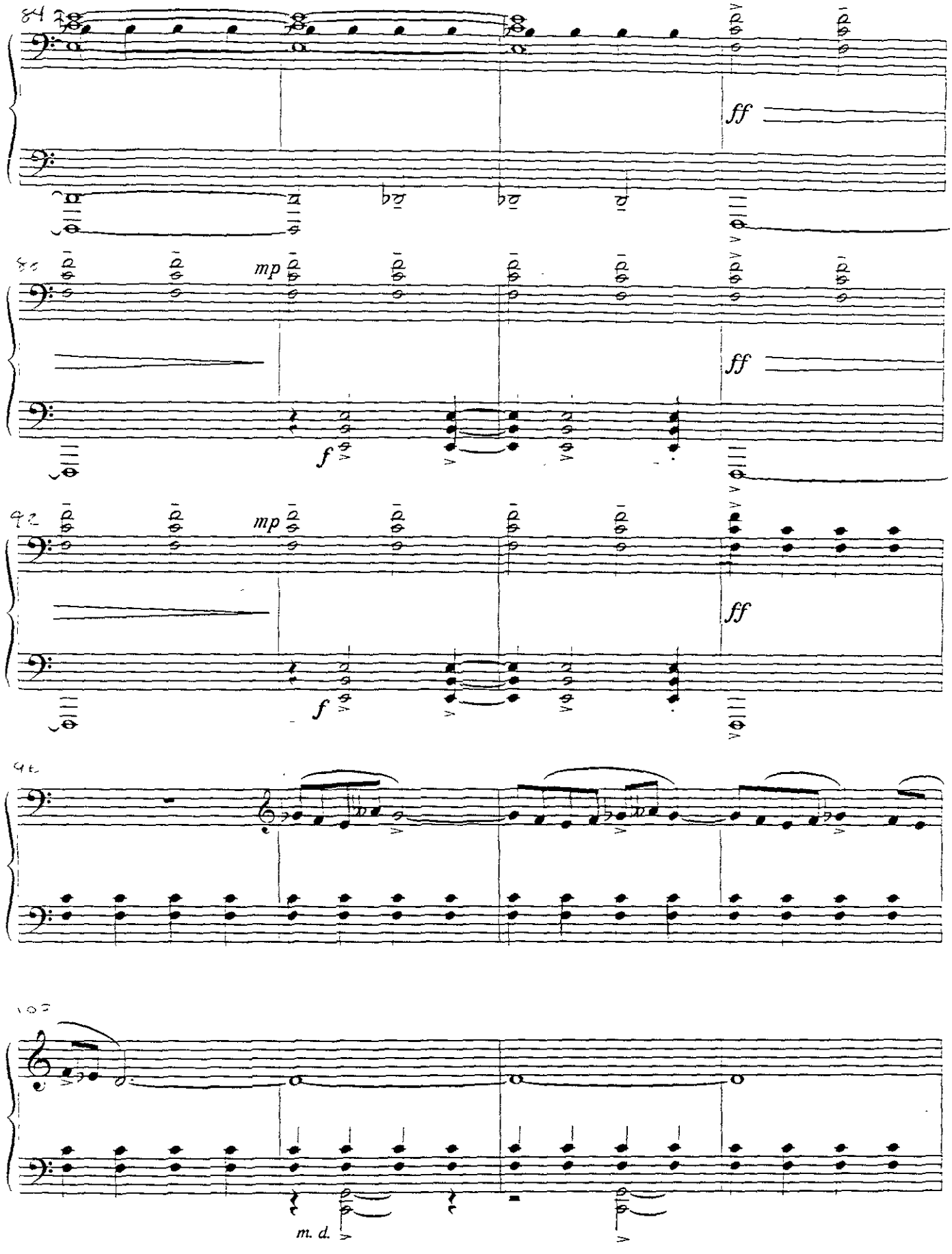

poco meno mosso
molto rall.
Allegro molto (♩=132)
f
sfz sfz sfz sfz sfz
poco meno mosso
p
(sempre ♩=♩)
a tempo
f
ff

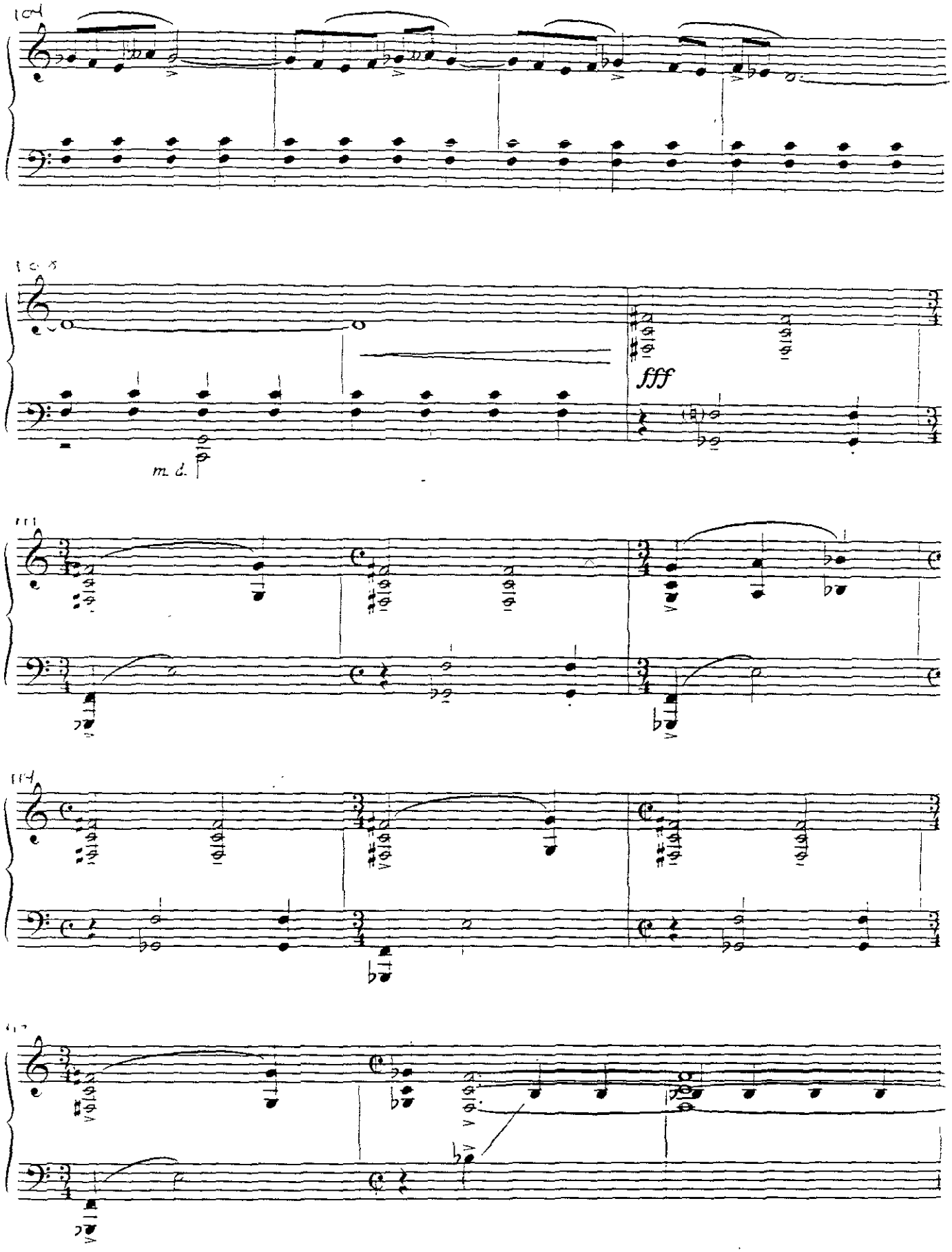

12
Desarrollo
p subito
16
sfz
20
sfz
24
mf
sfz
sfz
27
f
sfz

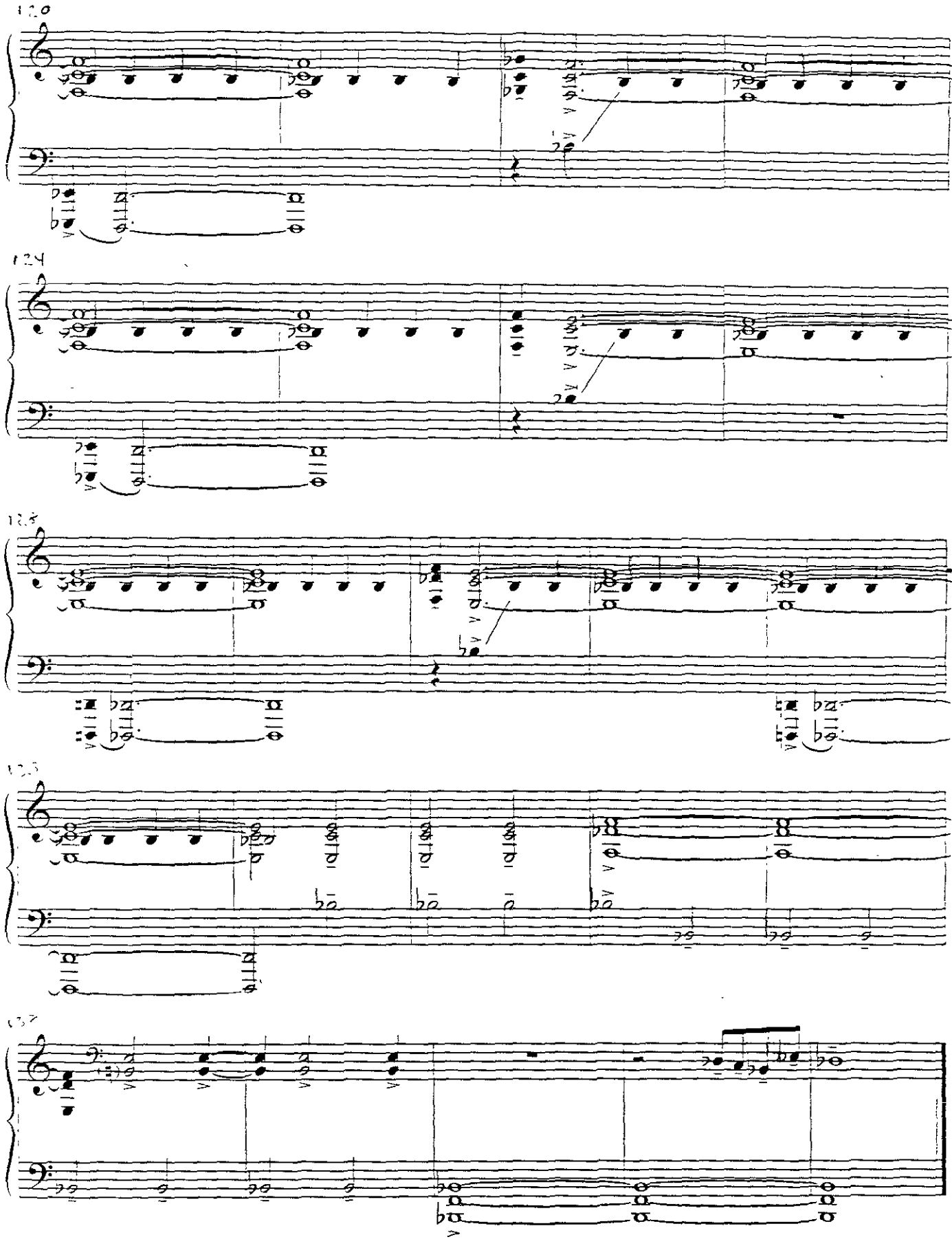

30
33
36
p subito
cresc. poco
mf
Ped
39
Ped
m. d.
43

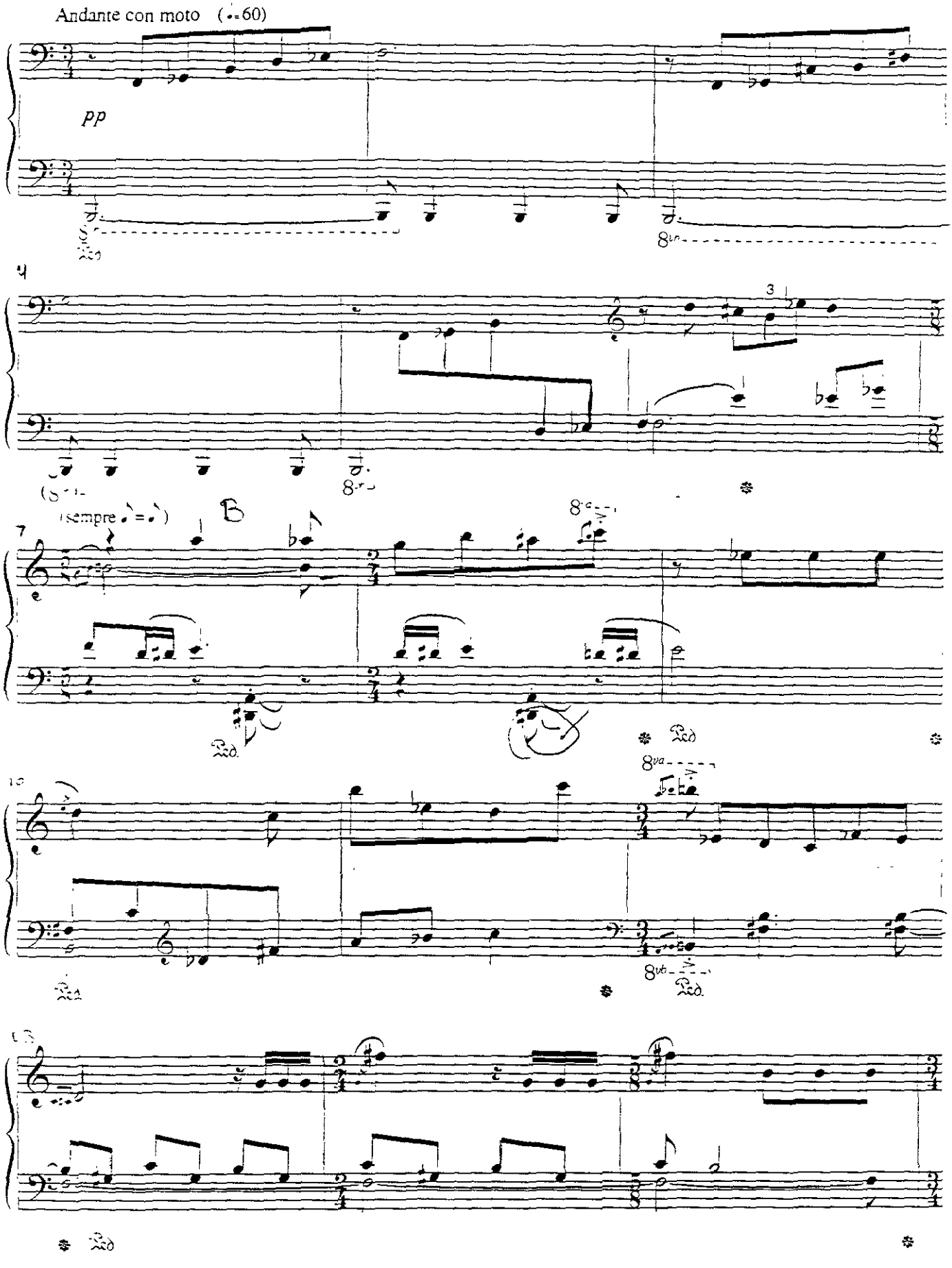

47
Ped.
m. d
51
ff
54
57
60
mf

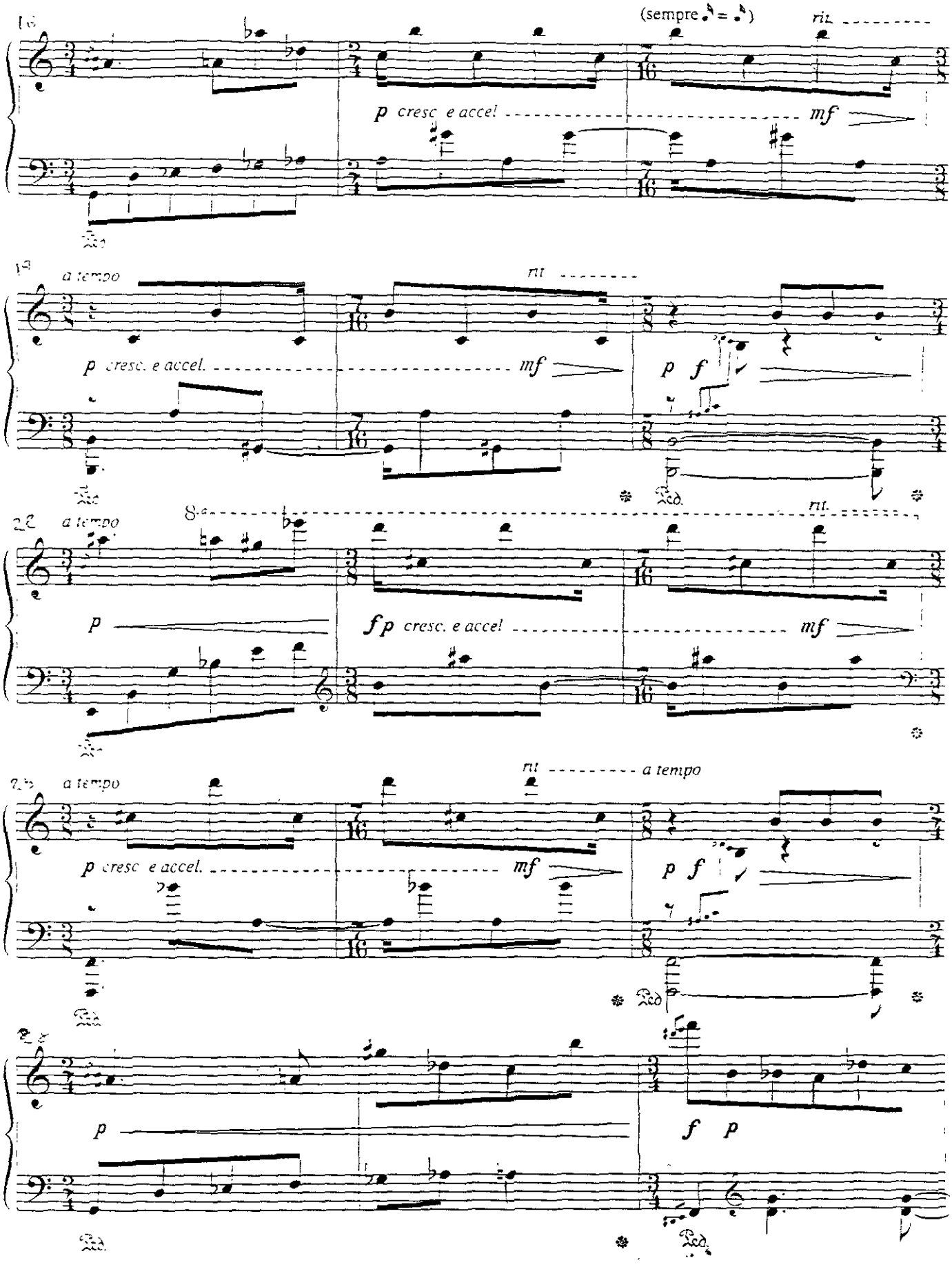


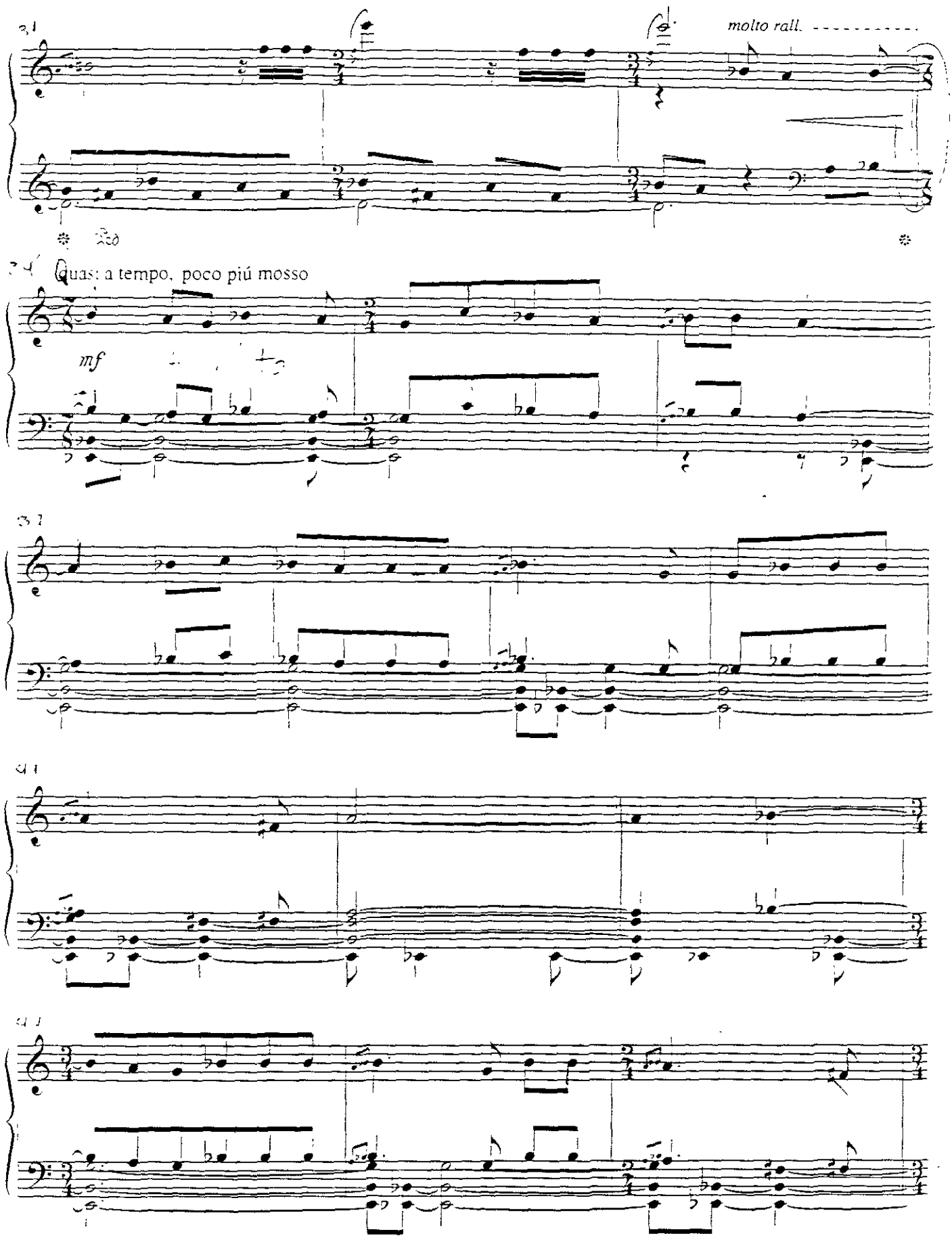

84
ff
85
mp
f
ff
92
mp
f
ff
98
103
m. d.

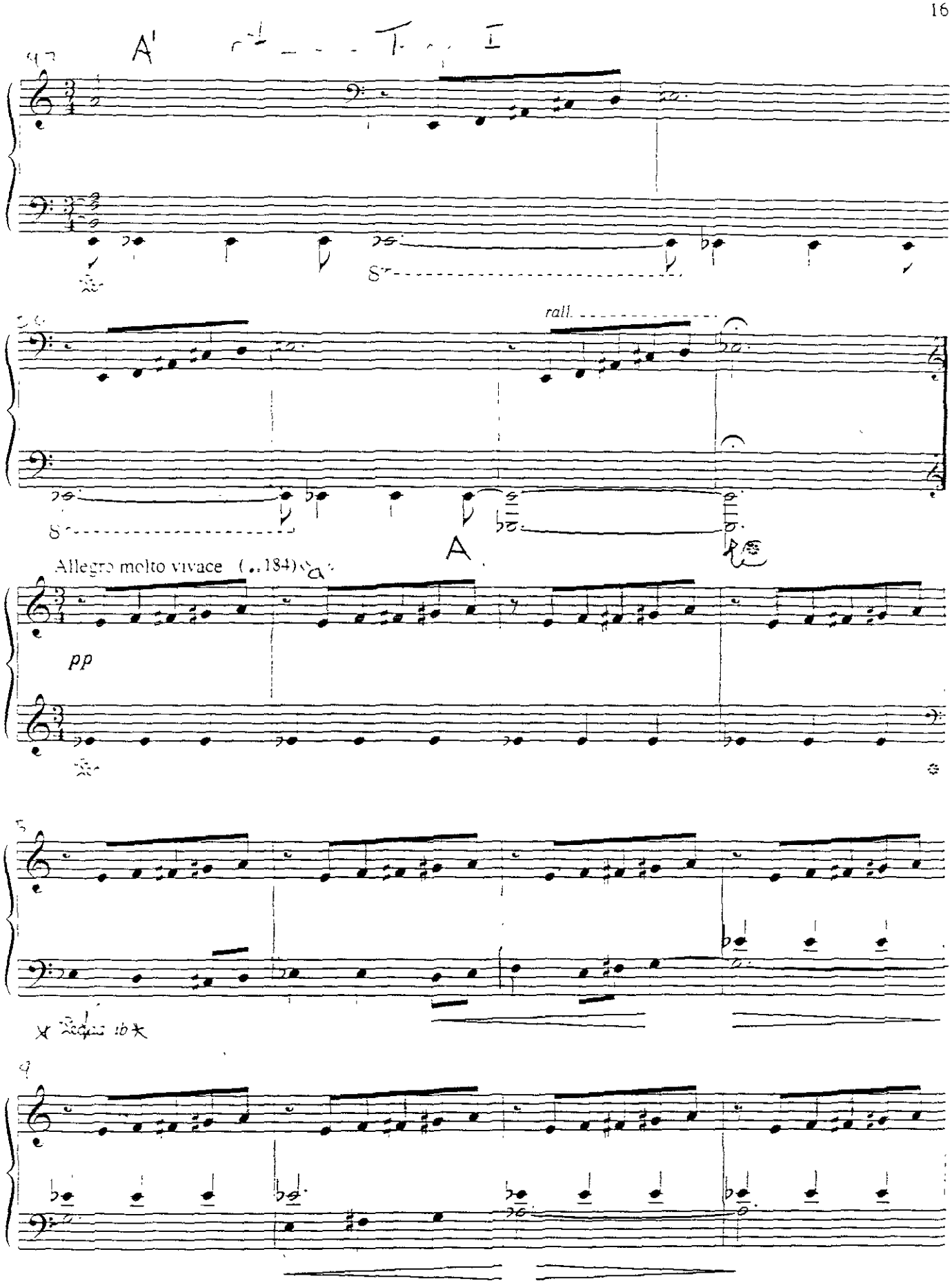

104
105
fff
m. d.
111
114
117

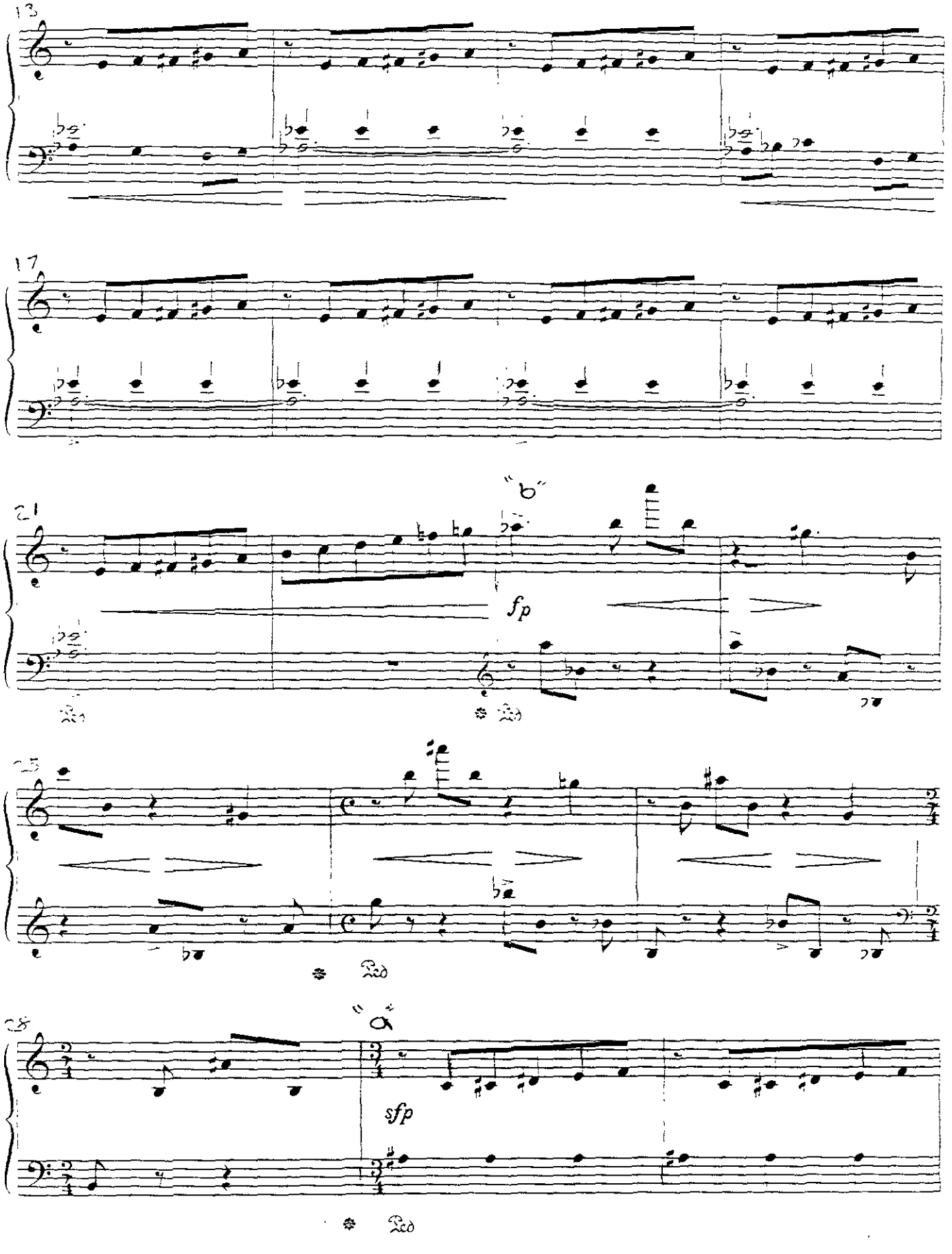


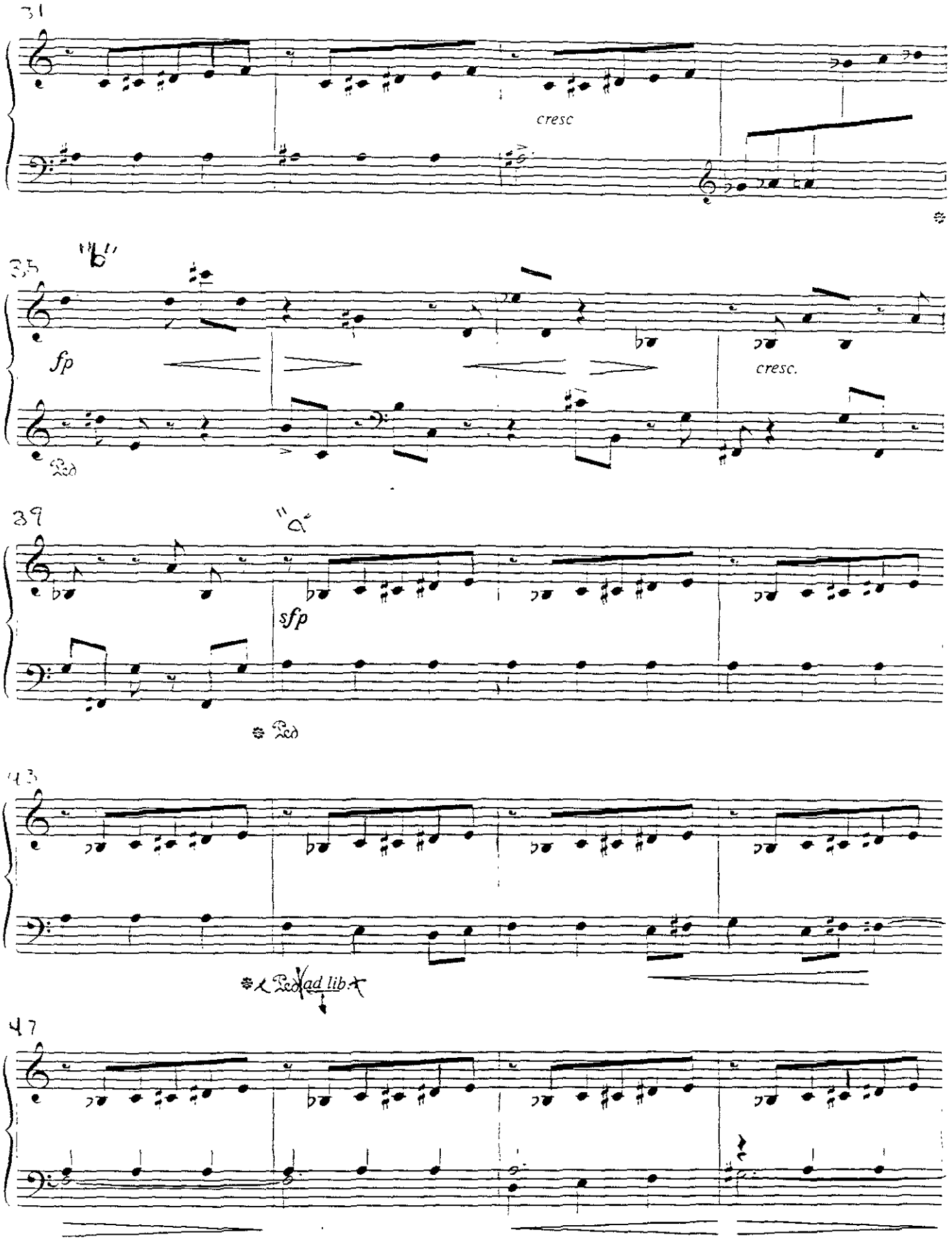

Andante con moto (♩=60)
pp
4
3
(sempre ♪ = ♪)
B
7
8va
10
8vb
13

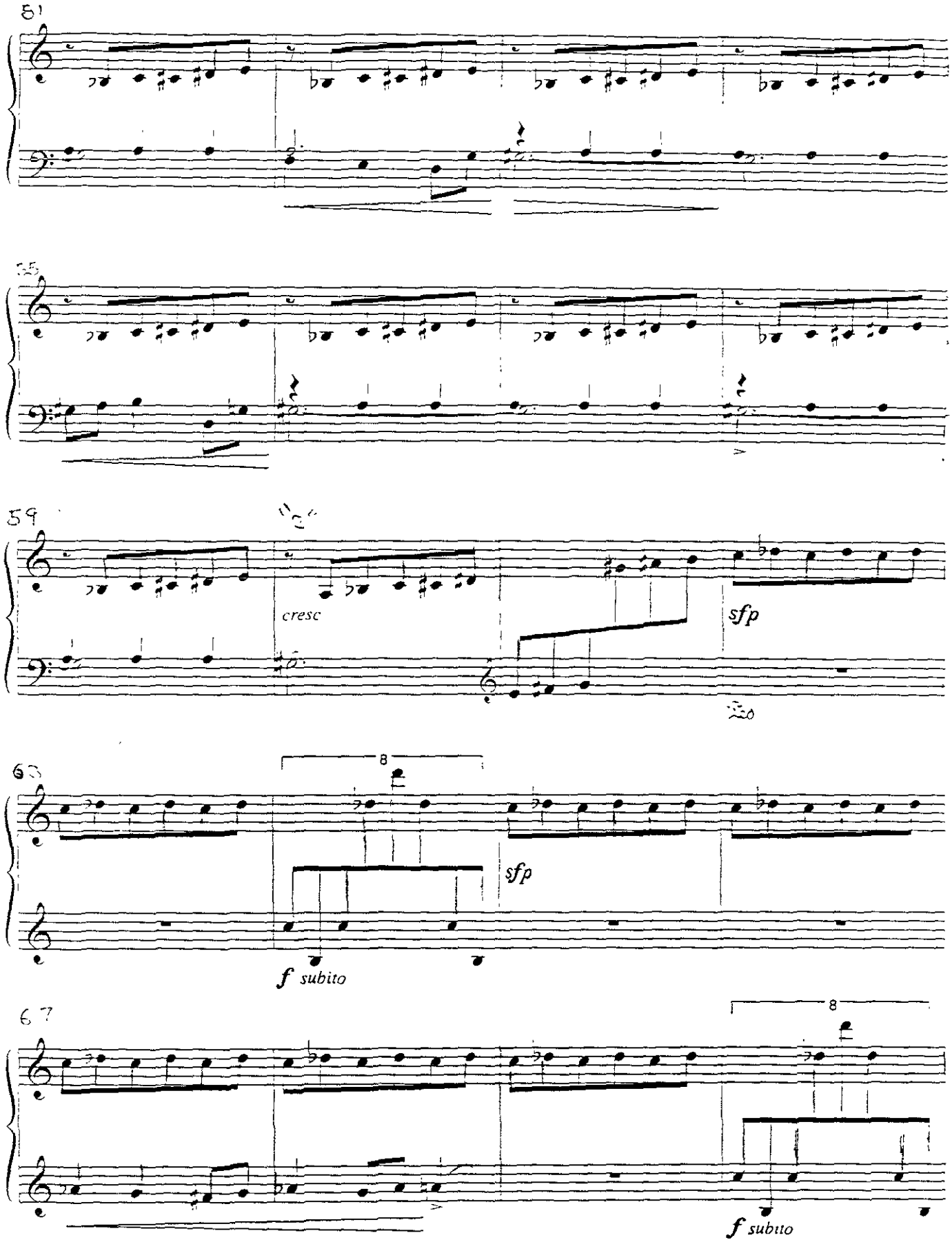

(sempre =)
rit.
p cresc e accel
mf
a tempo
rit
p cresc. e accel.
mf
p f
8va
fp cresc. e accel
a tempo
p cresc e accel.
f p

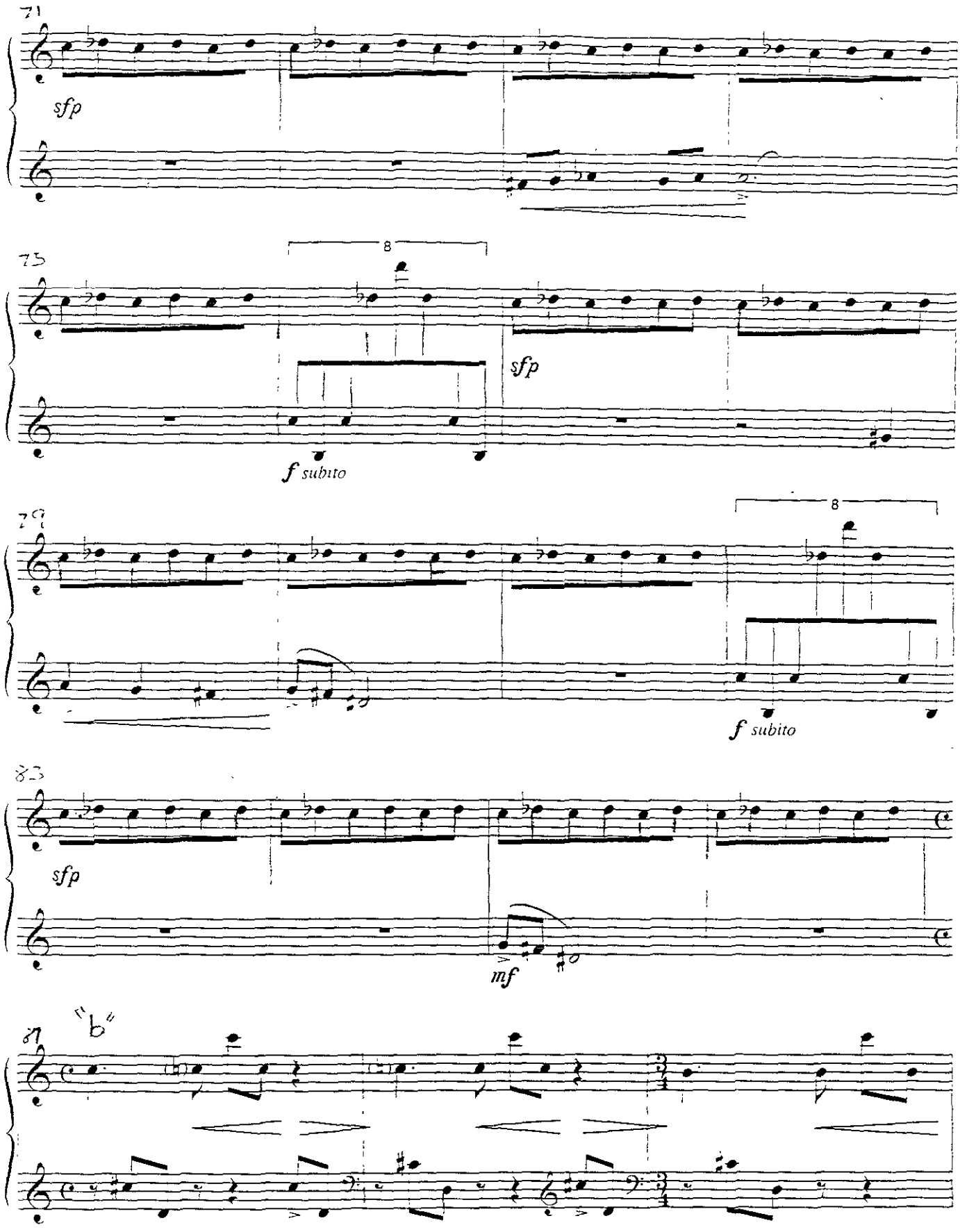

molto rall.
quasi a tempo, poco più mosso
mf

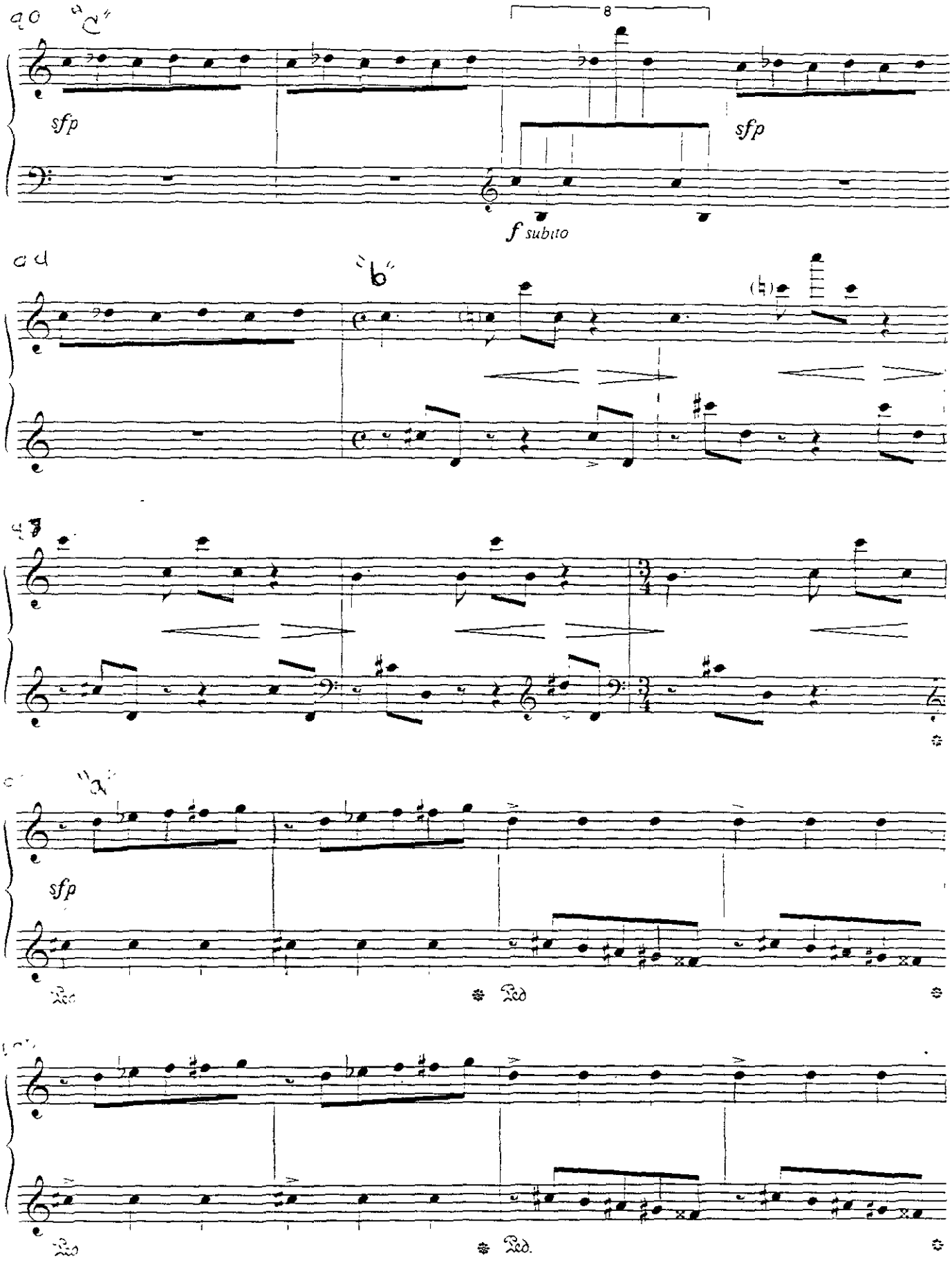

A'
rall.
A
Allegro molto vivace (♩.184)
pp

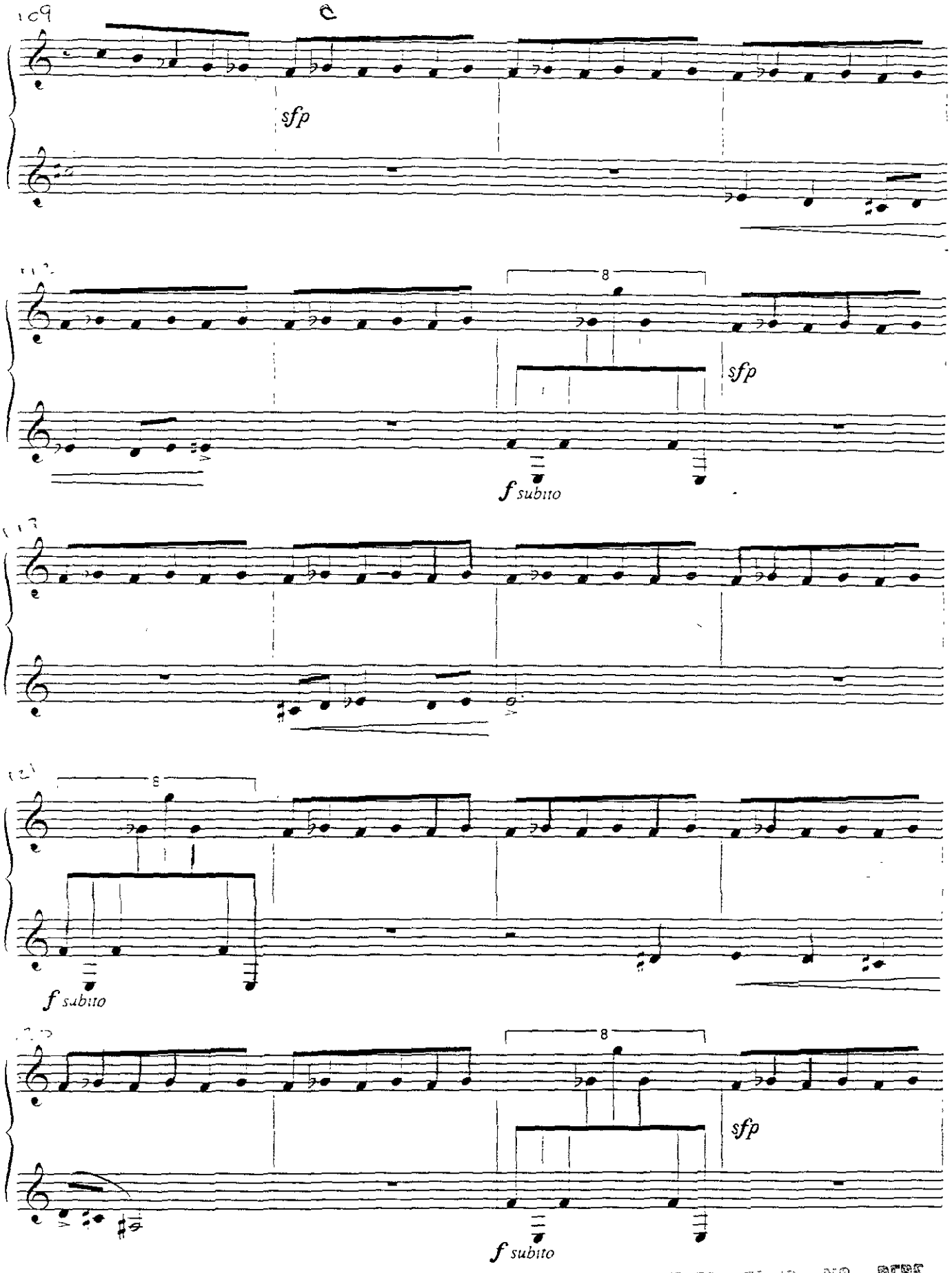

13
17
21
"b"
fp
25
28
"a"
sfp


31
cresc
35
"b"
fp
cresc.
Ped
39
"a"
sfp
Ped
43
ad lib
47

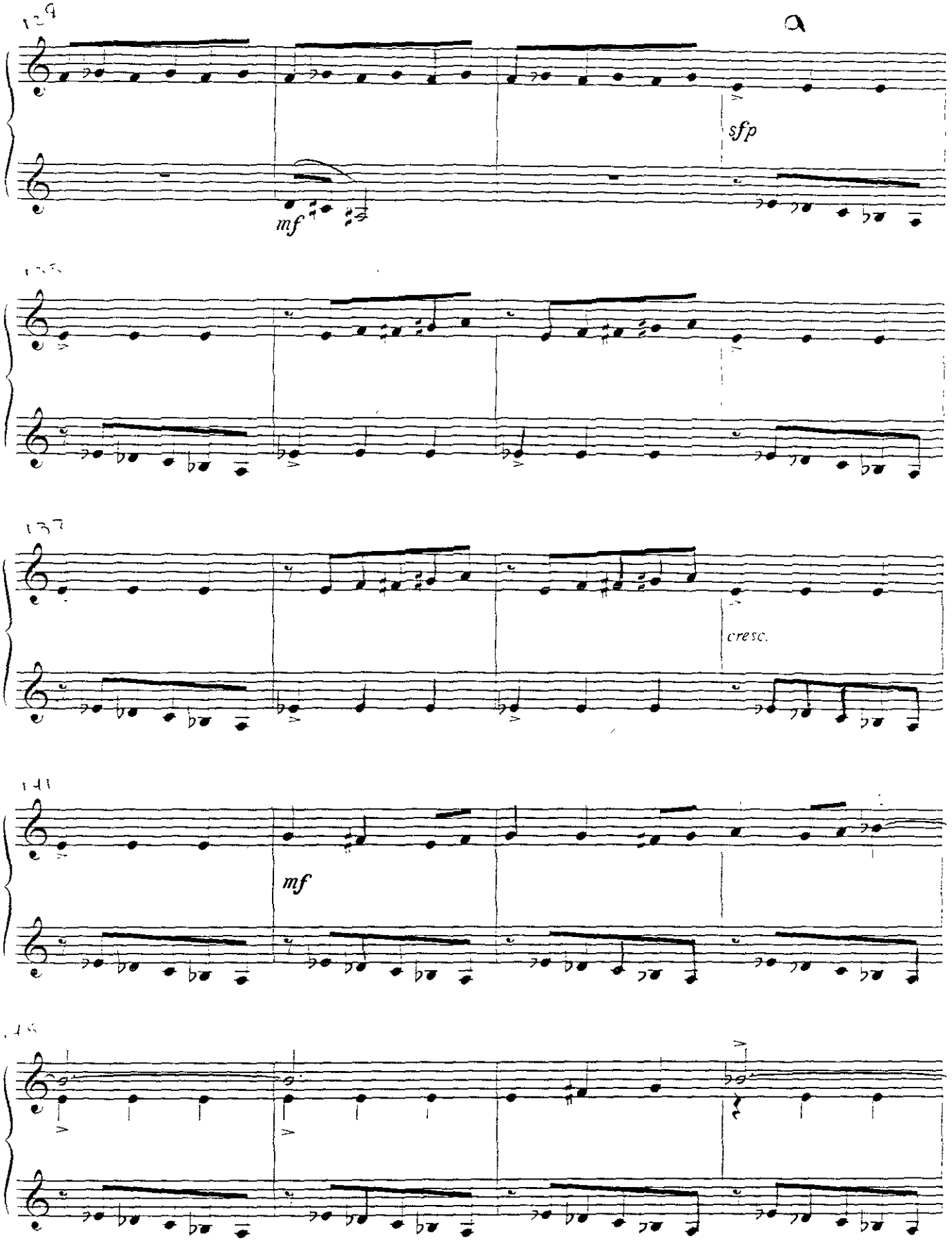

51
55
59
cresc
sfp
63
8
sfp
f subito
67
8
f subito

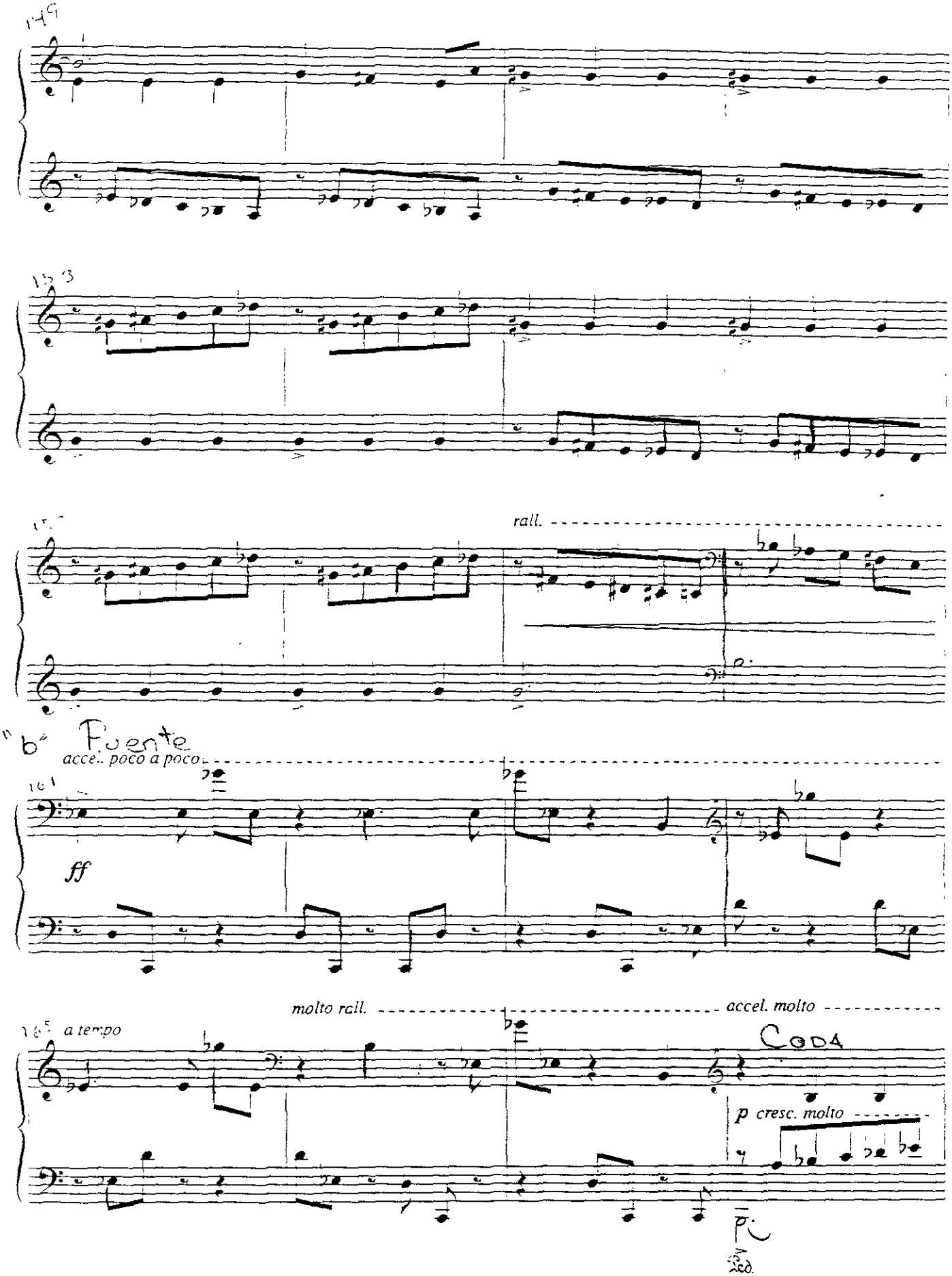

71
sfp
73
8
sfp
f subito
77
8
f subito
83
sfp
mf
87
"b"

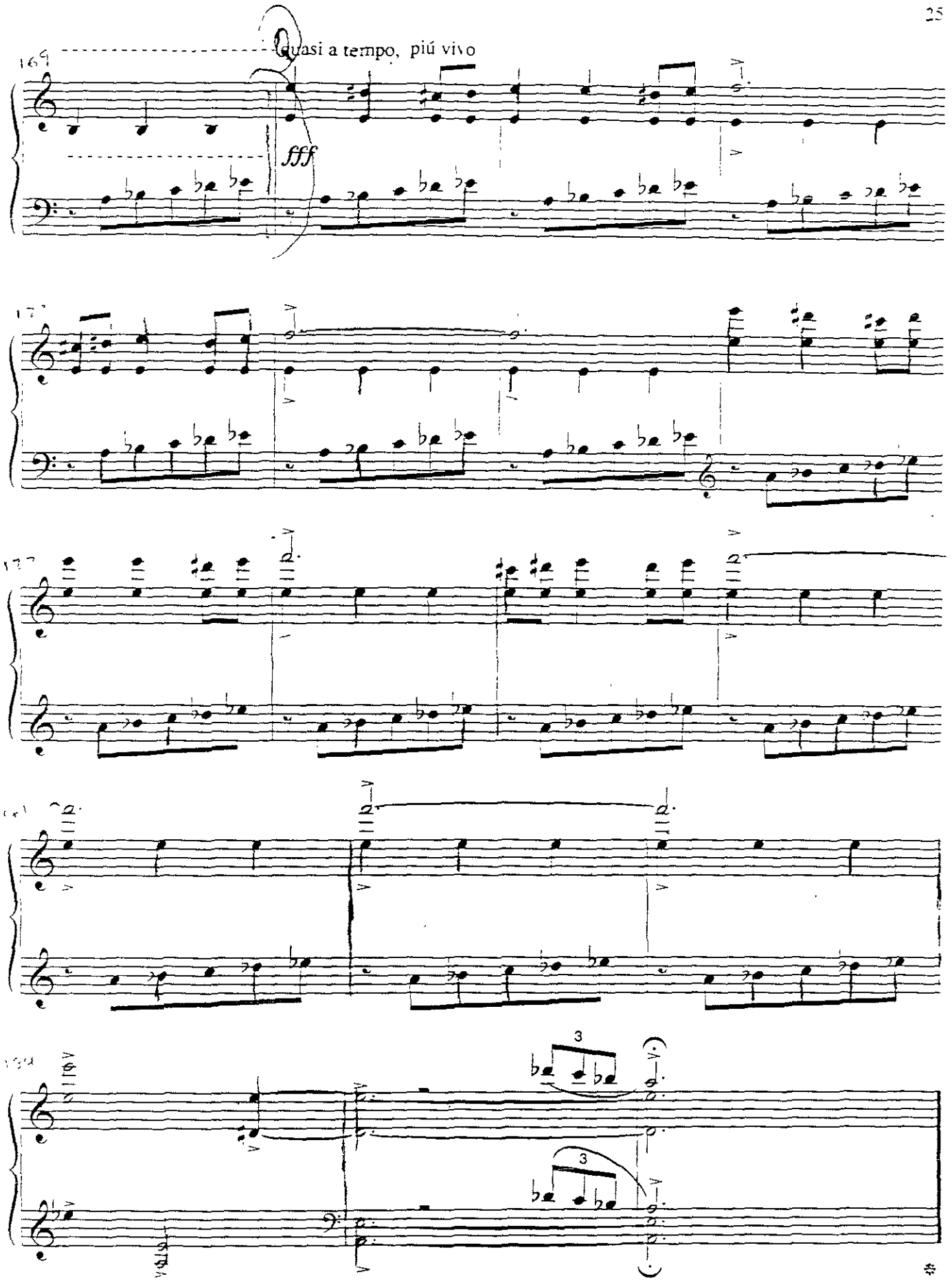

8
sfp
sfp
f subito
(♮)
sfp
Ped.
Ped.
Ped.



ESTE TEXTO NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA


129
A
sfp
mf
133
137
cresc.
141
mf
145


rall.
Fuente
acce.. poco a poco
ff
molto rall.
accel. molto
a tempo
Coda
p cresc. molto
p
Ped.


169
Quasi a tempo, piú vivo
fff
177
185
193
197
3
3

HUGO ROSALES.

Nació en la Ciudad de México en 1956. Sus estudios los realizó en la Escuela Nacional de Música, en el CENIDIM del INBA, y como becario en el Instituto Superior de Arte, de la Habana, Cuba, donde se graduó como Licenciado en Música, con especialidad en Composición Sinfónica bajo la dirección de Roberto Valera, Carlos Fariñas y Harol Gramatges. Ha participado en diversos cursos con los maestros Manuel Enríquez, Raúl Pavón, Juan Blanco, Leo Brower, Luigi Nono, W. Kotonsky, Peter Shat, Corium Allaronian, Villalpando, Joji Yuasa, Franco Donatoni, entre otros. Fue cofundador de los grupos Cultura Independiente, MARE, Disonus, Ensamble Nacional de Artes Escénicas y otros. Fue invitado al encuentro de Jóvenes Creadores Latinoamericanos y del Caribe, que tuvo lugar en la Casa de las Américas, y también participó en varios encuentros y festivales internacionales en Cuba y México. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacan Juventudes Musicales, el del Concurso Nacional de Composición de las Escuelas de Arte y del Ministerio de Cultura de Cuba, Composición Sinfónica del Concurso Nacional Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por el Estado de México. Actualmente colabora con la revista Armonía de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y con la revista Educación Artística del INBA, y de la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

SONATA CÍCLICA

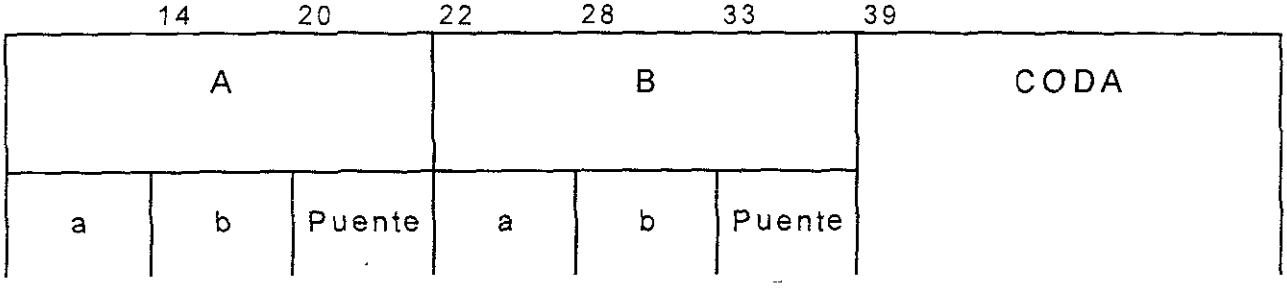
"ANAID A LA PALOMA"

Hugo Rosales.

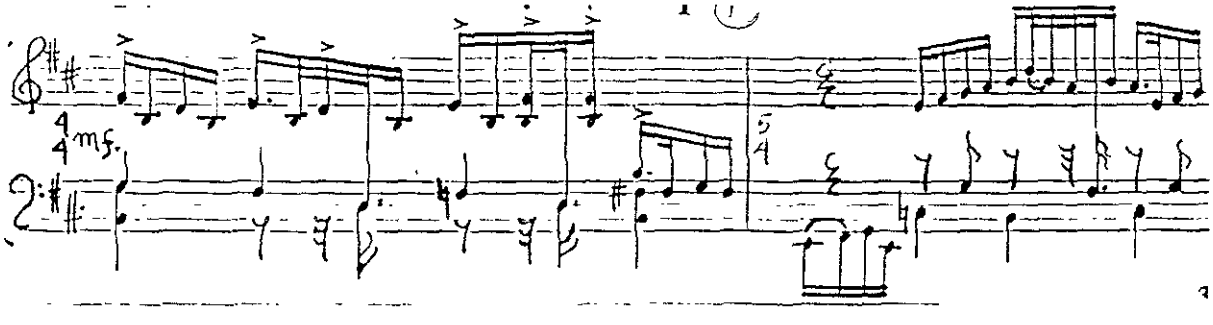
La forma cíclica, como su nombre lo indica, consta de varios temas, los cuales van apareciendo a lo largo de toda la obra, en forma retrospectiva. En esta sonata emplea la forma cíclica de una manera personal, ya que presenta elementos nuevos en los primeros cuatro movimientos, y hasta el quinto movimiento aparece una recapitulación. Los movimientos de esta Sonata son: el primero es moderado (♩=75), el segundo es "Lento", el tercero es "Allegro", el cuarto es de tiempo "Lento" (♩=60), y el quinto es Allegro.

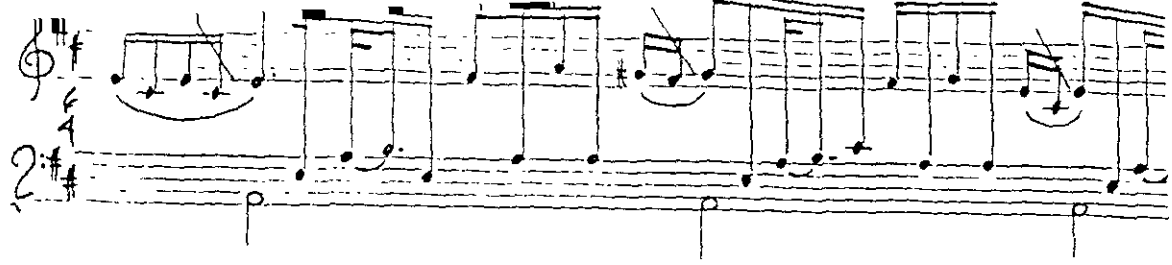
I

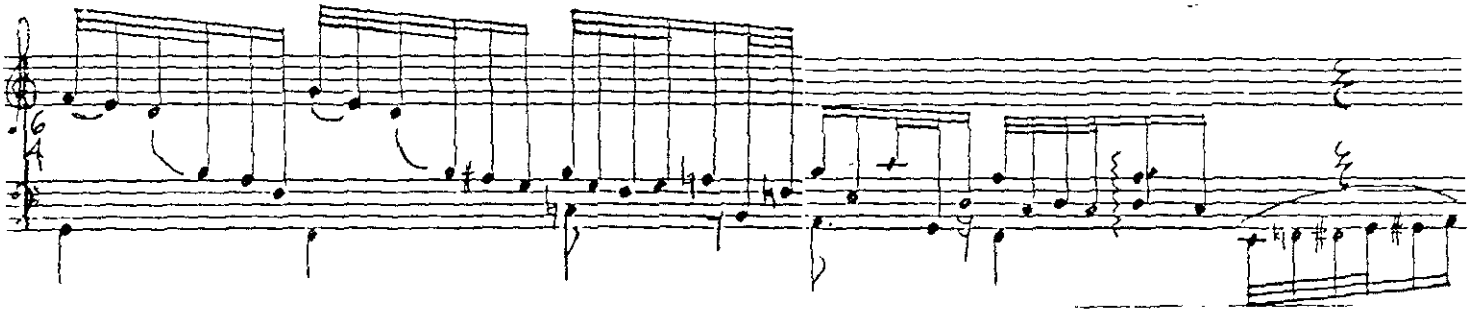
♩=75

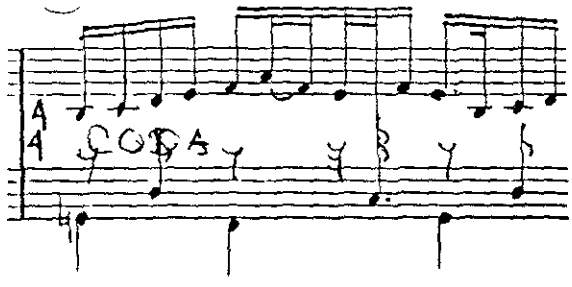


El primer movimiento es Rubato con un ritmo elaborado sobre los mismo valores, constantemente presenta un motivo en el bajo que enlaza algunas frases con otras.





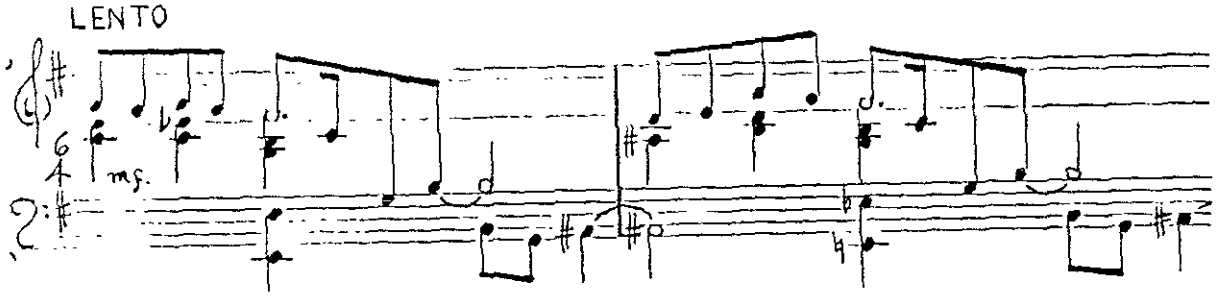




II

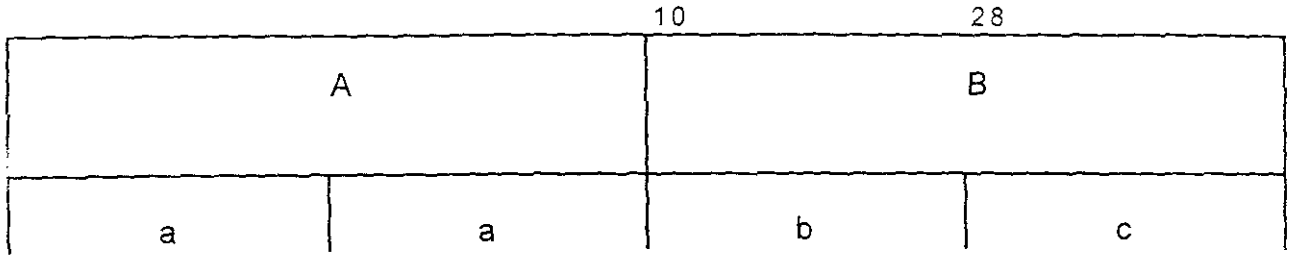
Lento

Durante todo el segundo movimiento, el tema inicial (ver ejemplo) se repetirá de la misma forma. Cada vez que aparece su velocidad aumentará gradualmente, y además se transporta a otros registros.

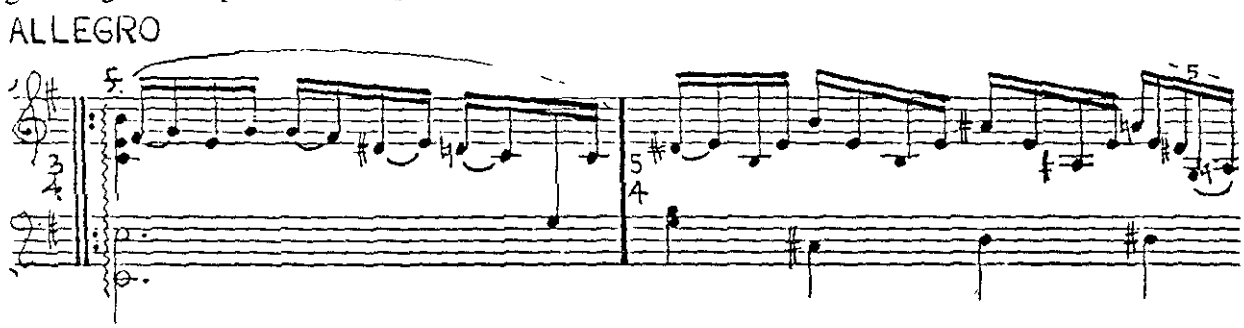


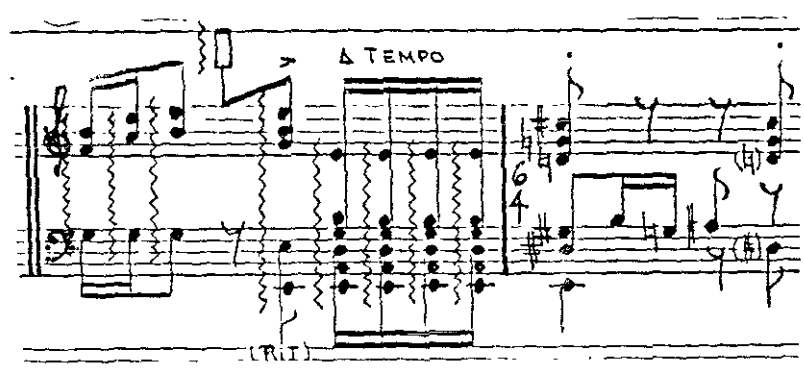
III

Allegro



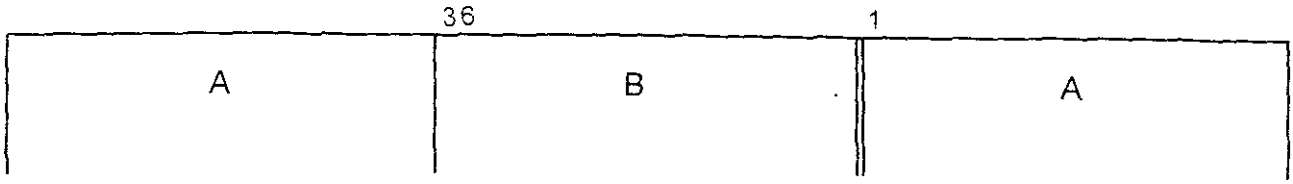
El tercer movimiento está compuesto por las secciones A y B. La sección A tiene compás de repetición. La sección B se divide en dos partes, "b" y "c", en la segunda parte ("c") hay un signo , por medio del cual el compositor indica que quiere un arpegio sobre las teclas blancas en el registro agudo del piano; el compositor sugiere que el arpegio se construye a partir de mi.



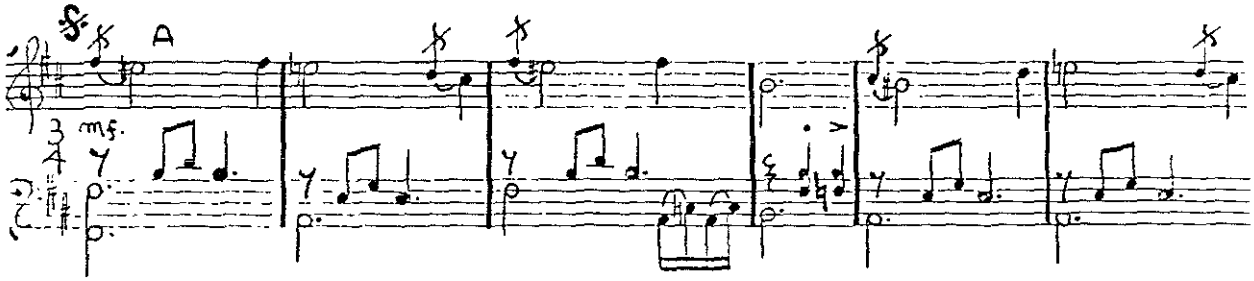


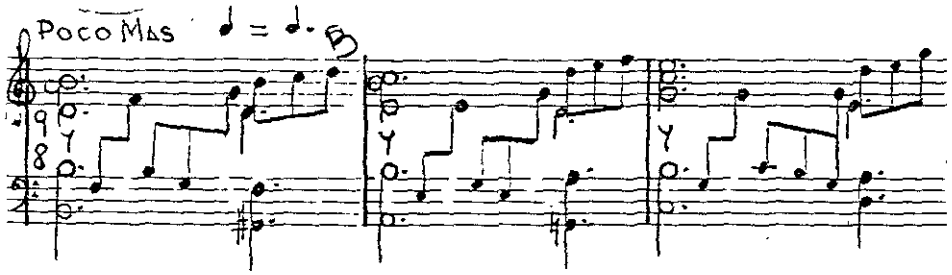
IV

♩= 60



El cuarto movimiento difiere de los demás por su atmósfera tranquila, el ritmo es termario (Sección A (3/4) y en Sección B (9/8).

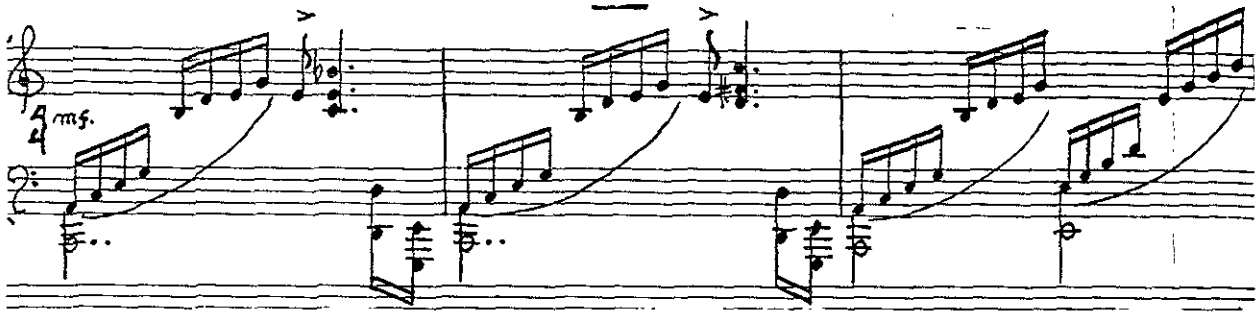


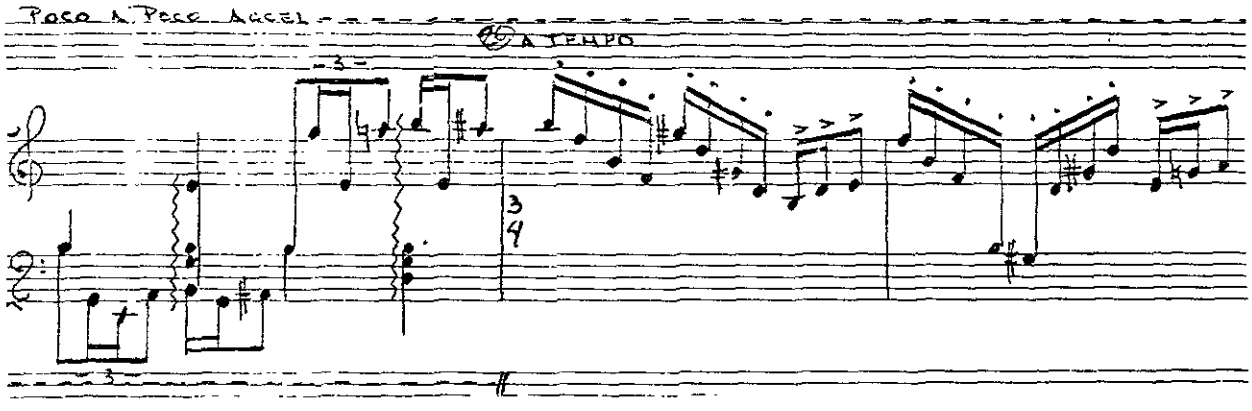


Allegro

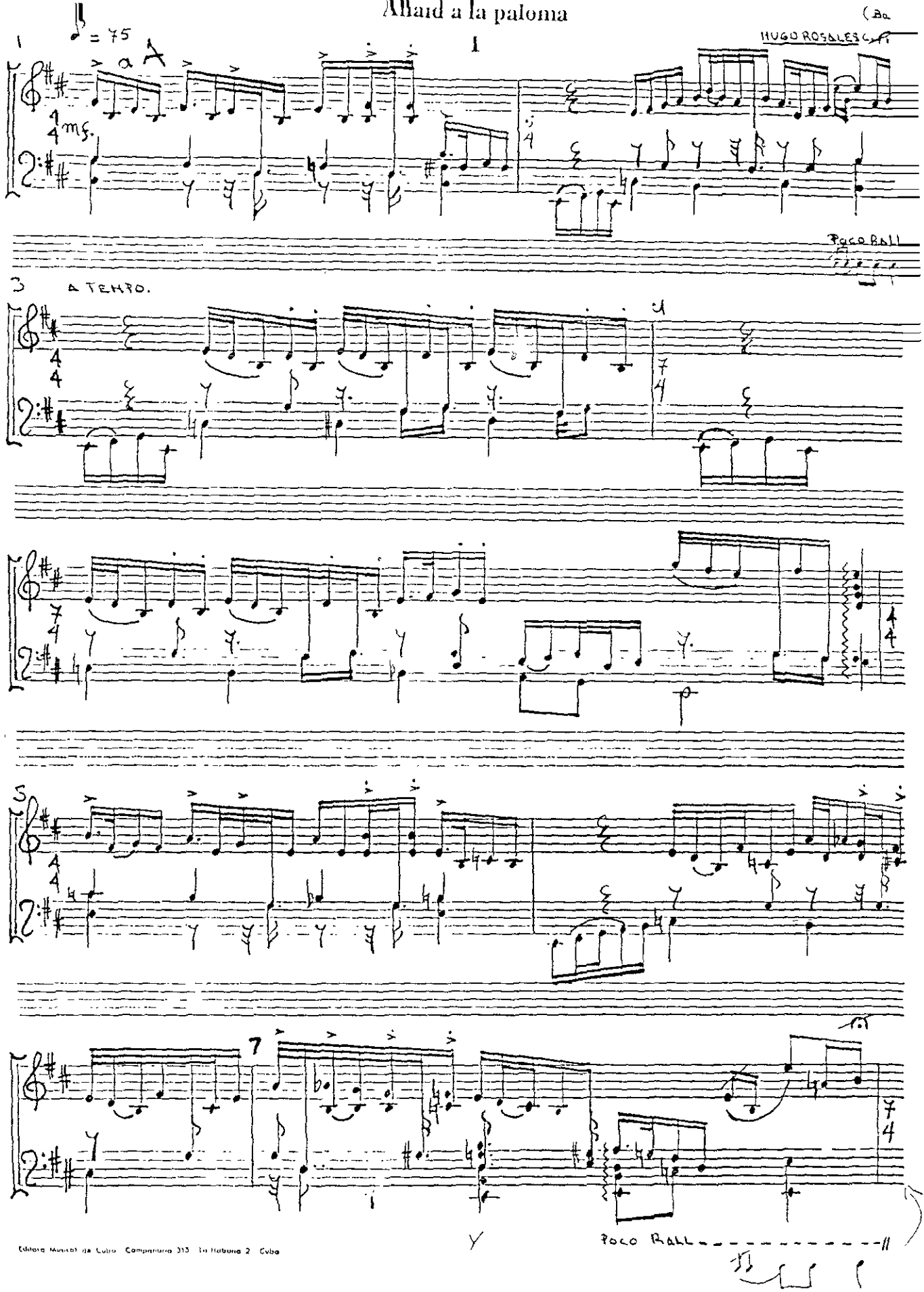
7	16	22	31	35	44	49	54
Introduccion Arpegios y 2° movimiento	Tema I 1er movimiento	Introducción Arpegio y 2° movimiento	Tema II 1er y 2° movimiento	Accelerando Puente	Tema III 3er movimiento Parte "a"	Introducción Arpegios y 2° movimiento	Accelerando Puente	Tema IV Final 3er movimiento parte "b" y "c"

La estructura de este movimiento es totalmente libre. Se van enlazando los temas de los movimientos anteriores, motivo por el cual el compositor le puso el título de "Sonata Cíclica".

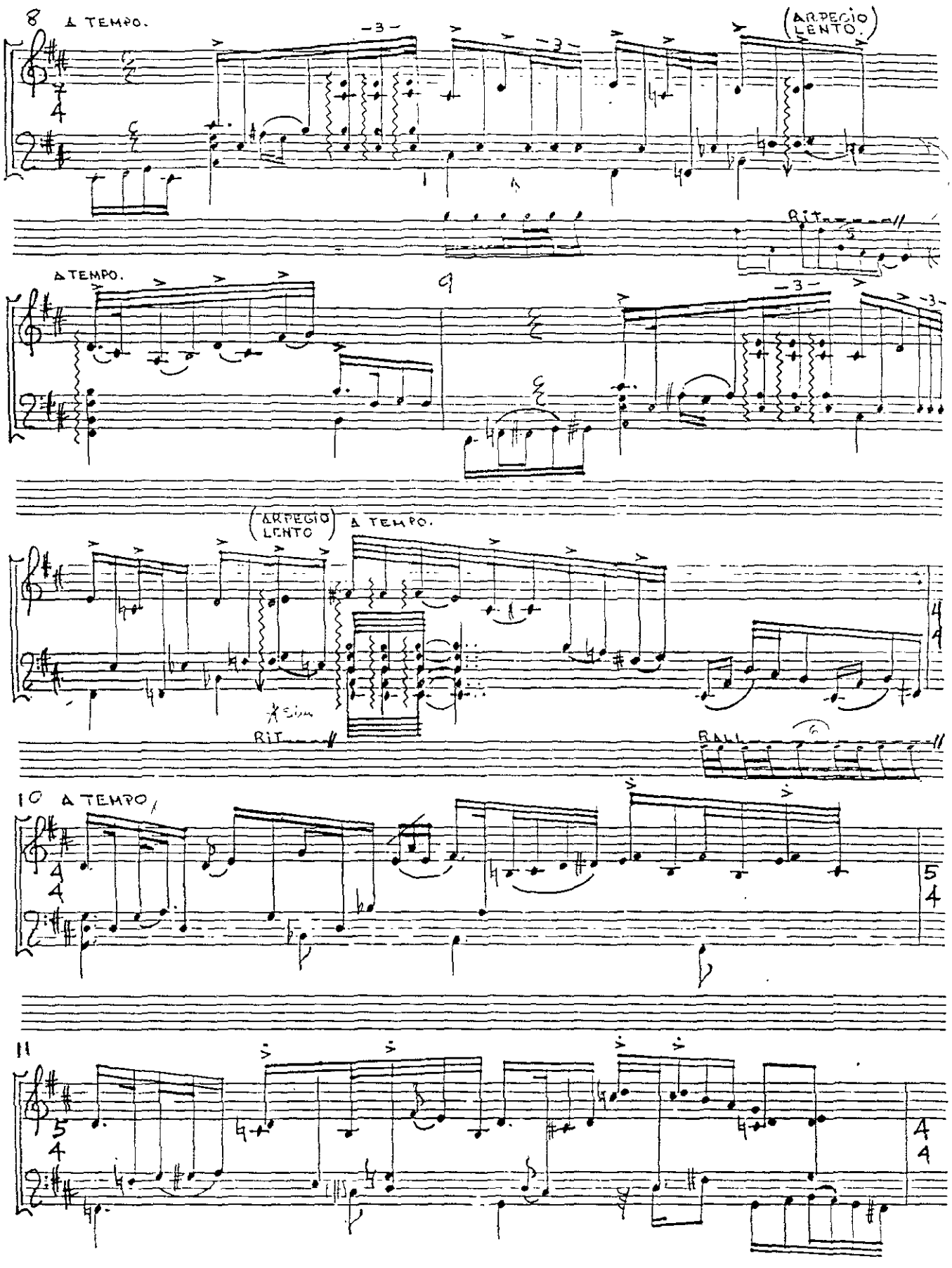


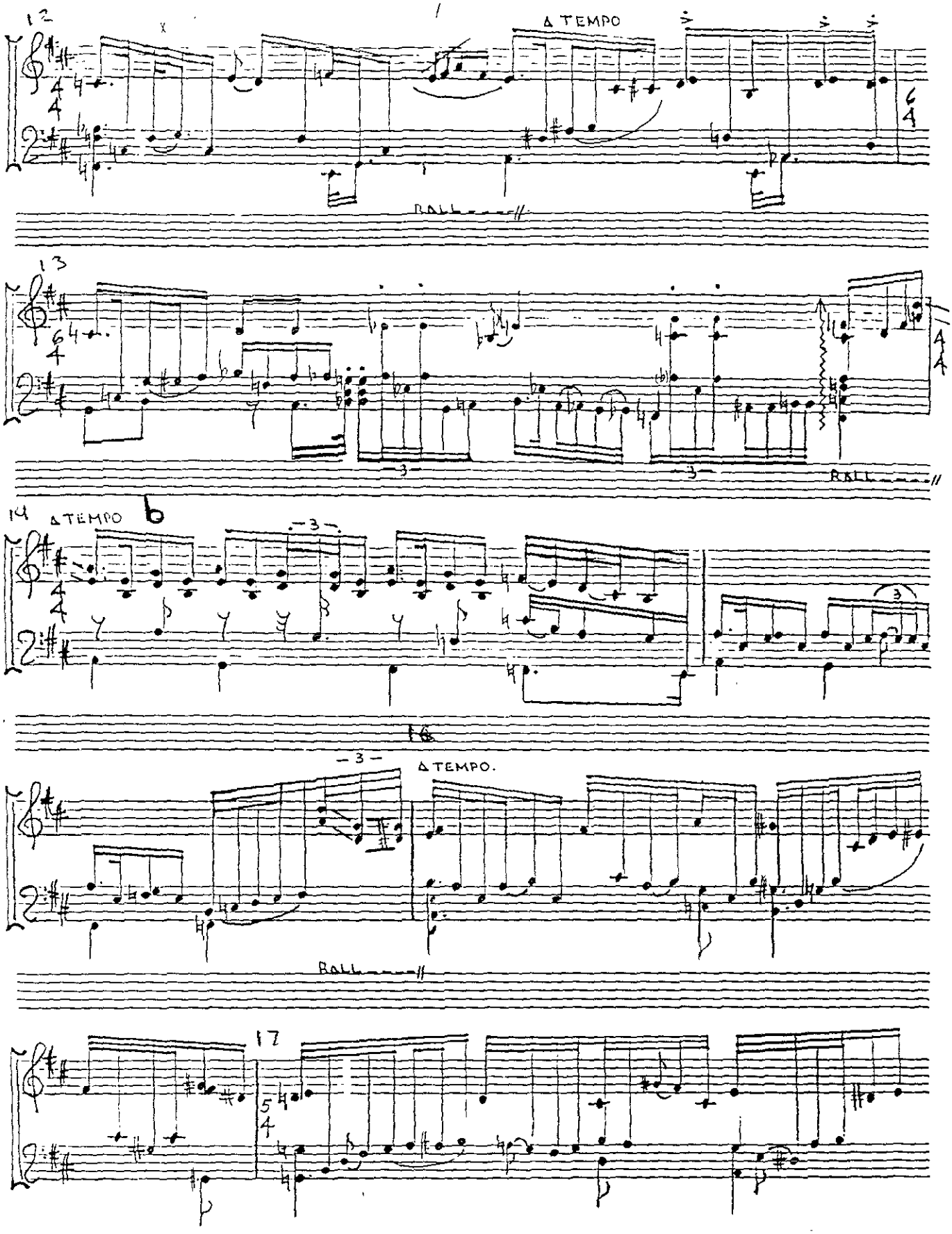


Allard a la paloma

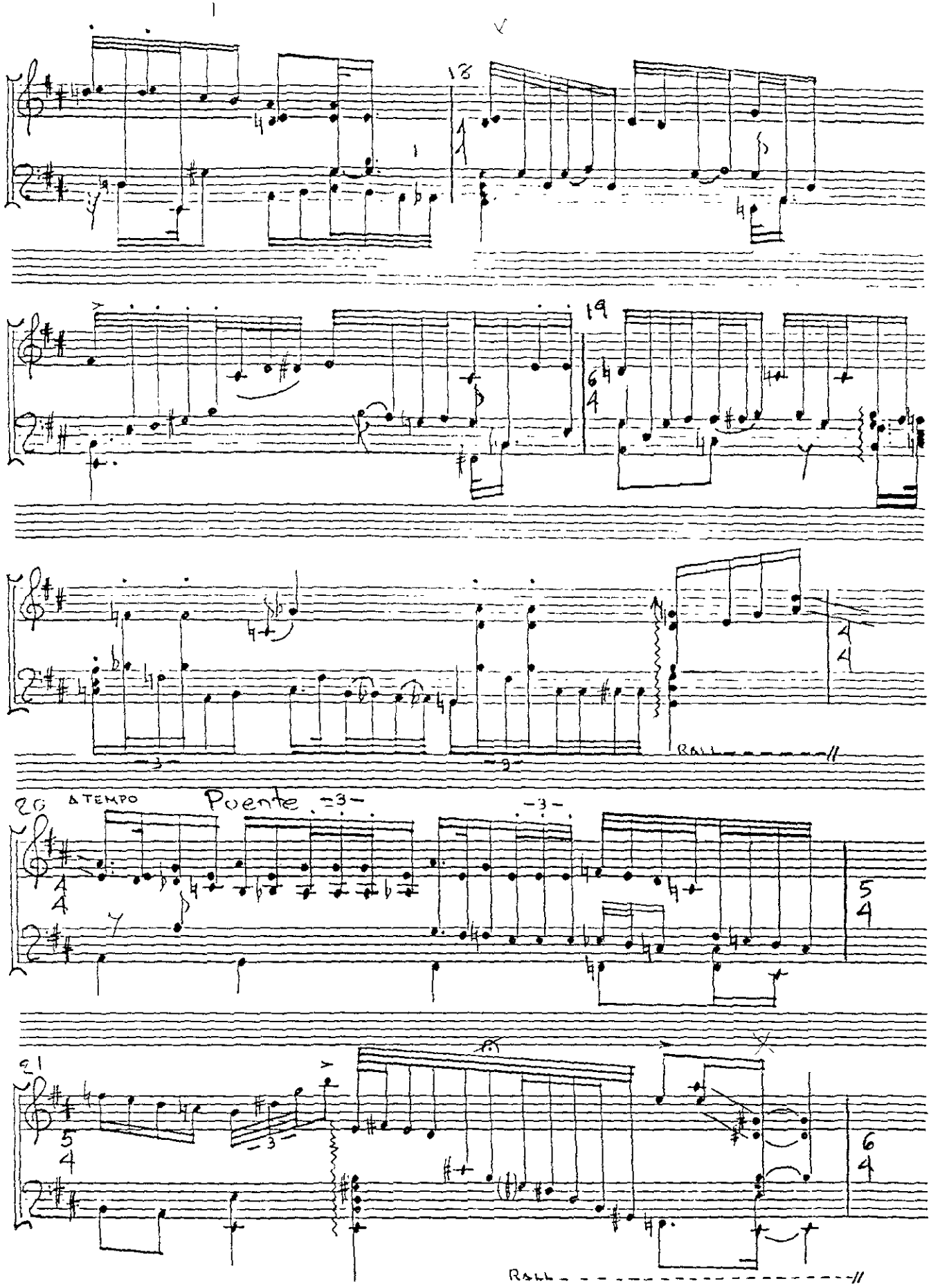


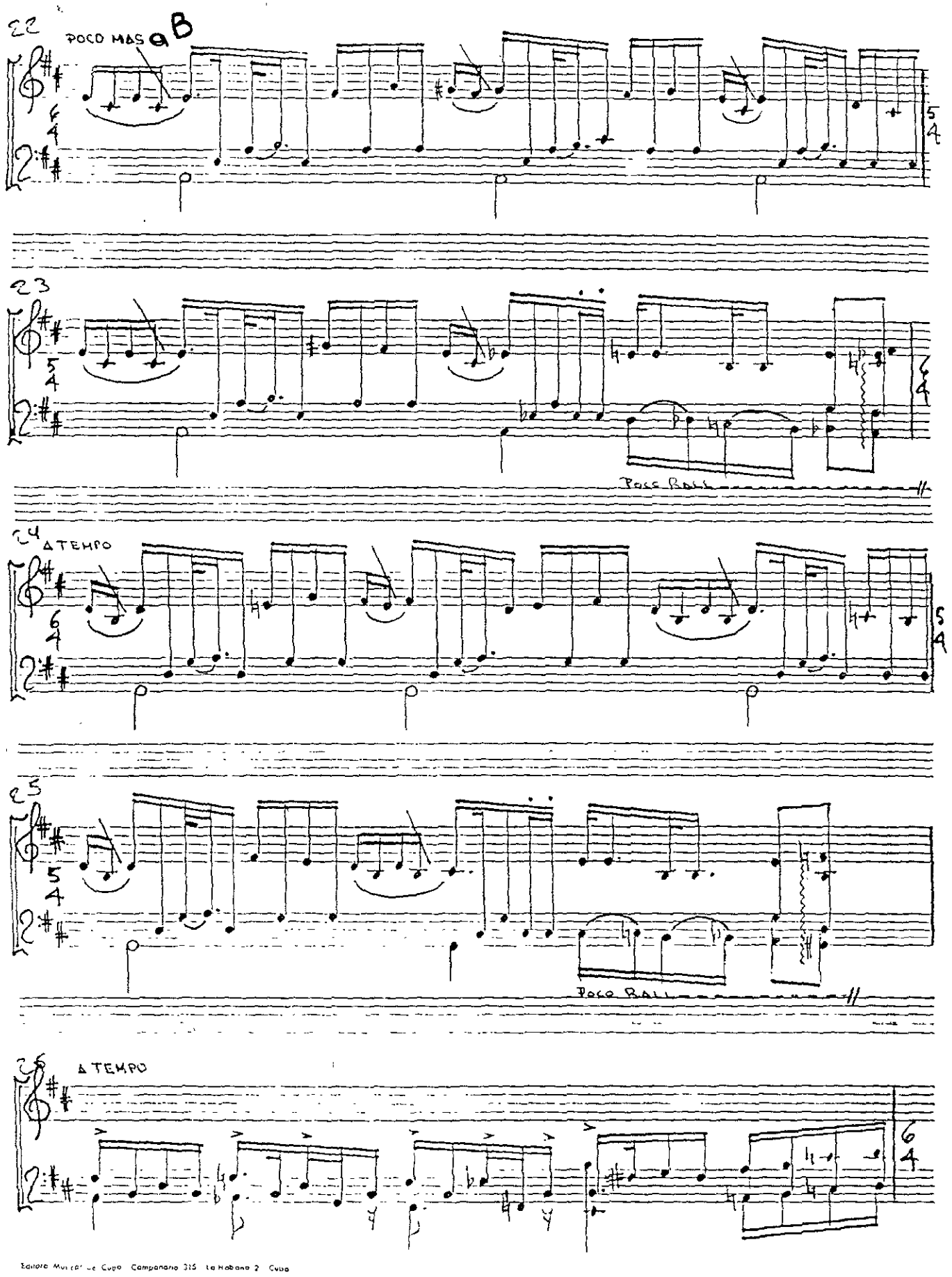
Editora Musical de Cuba Compañía 313 La Habana 2 Cuba


8
A TEMPO.
(ARPEGIO LENTO.)
RIT.
A TEMPO.
9
(ARPEGIO LENTO)
A TEMPO.
RIT.
RALL.
10 A TEMPO
11

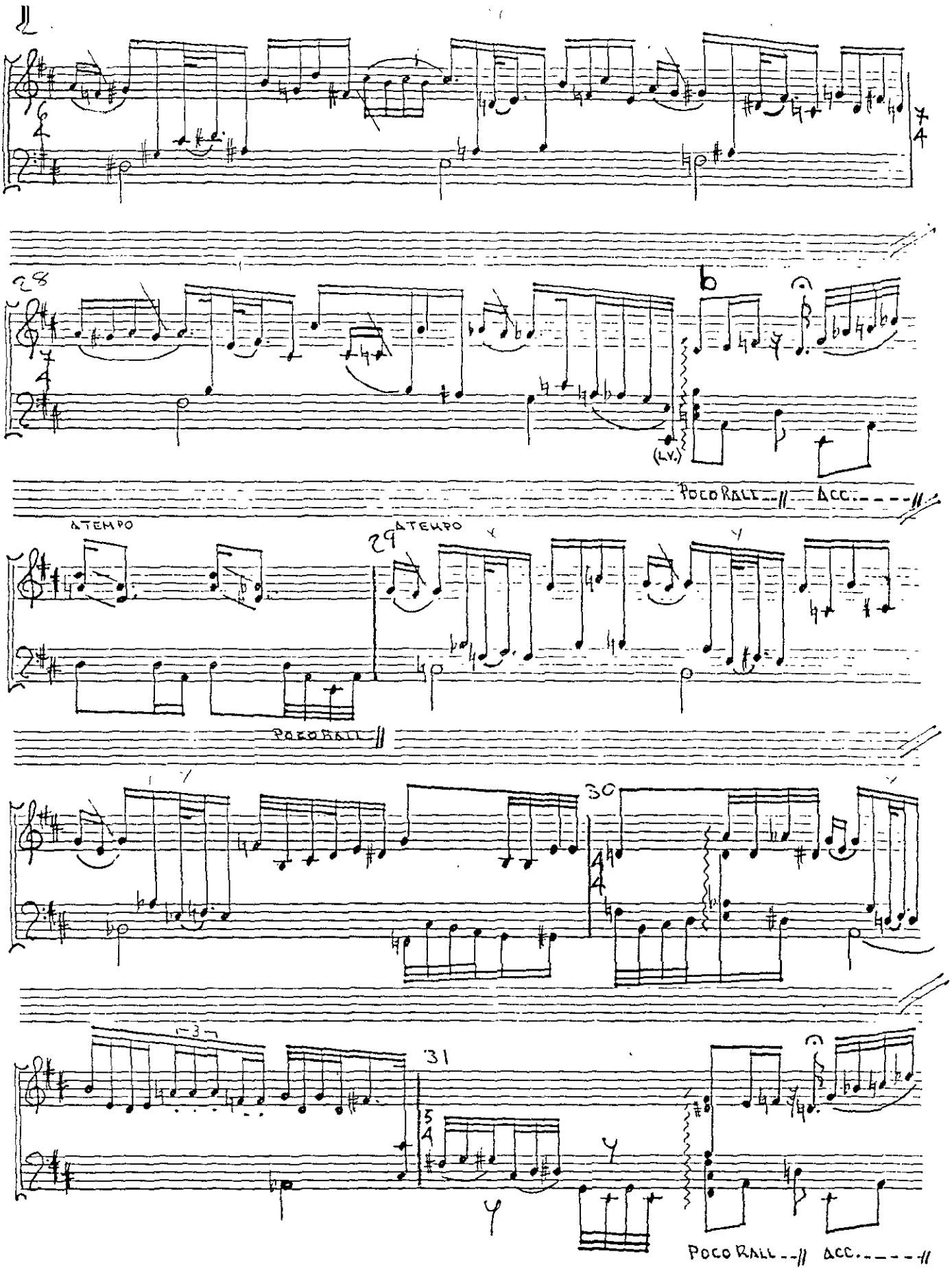


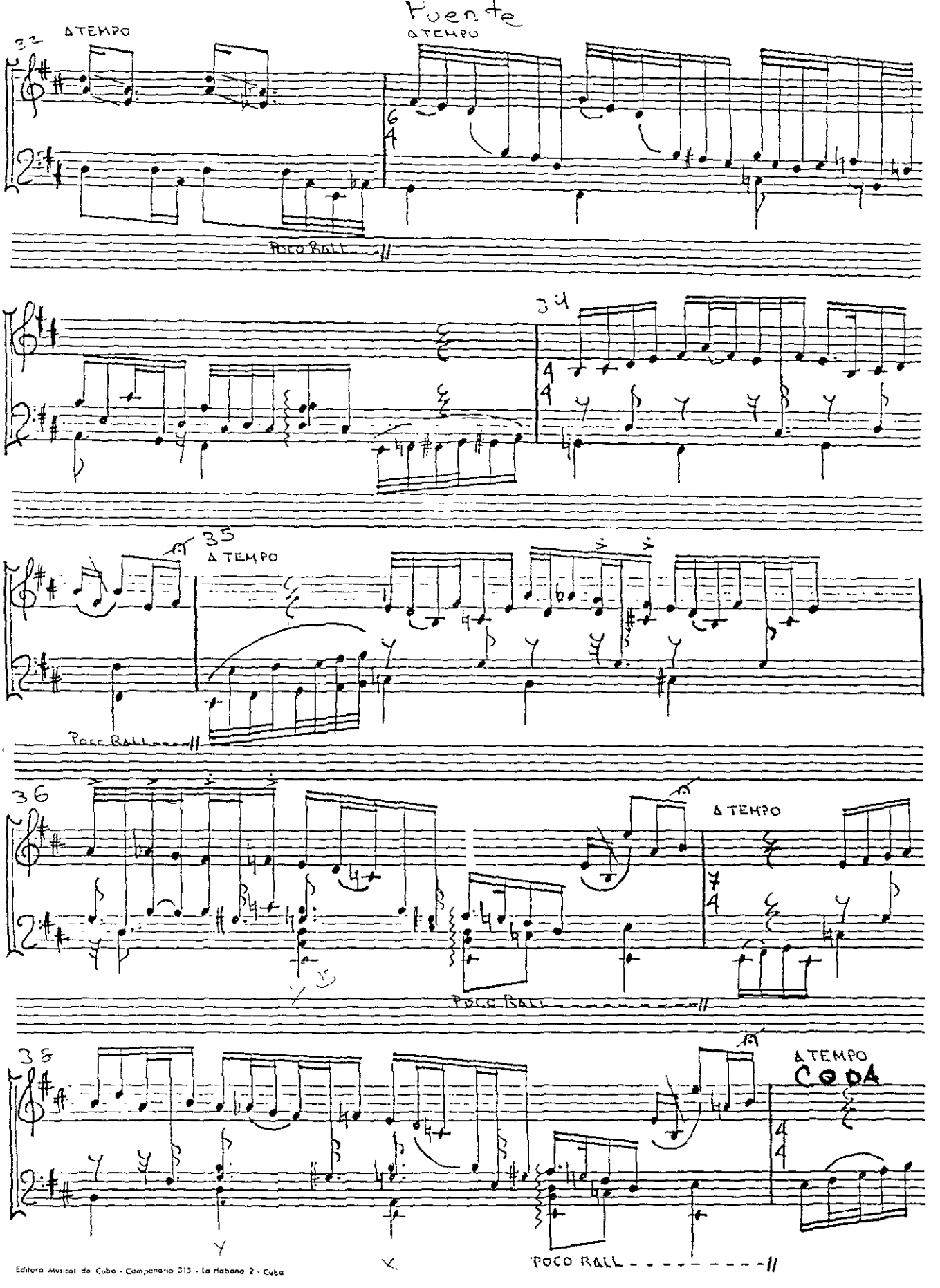
Editora Musical de Cuba - Campanario 315 - La Habana 2 - Cuba


18
19
RALL.
20
A TEMPO
Poente
21
RALL.

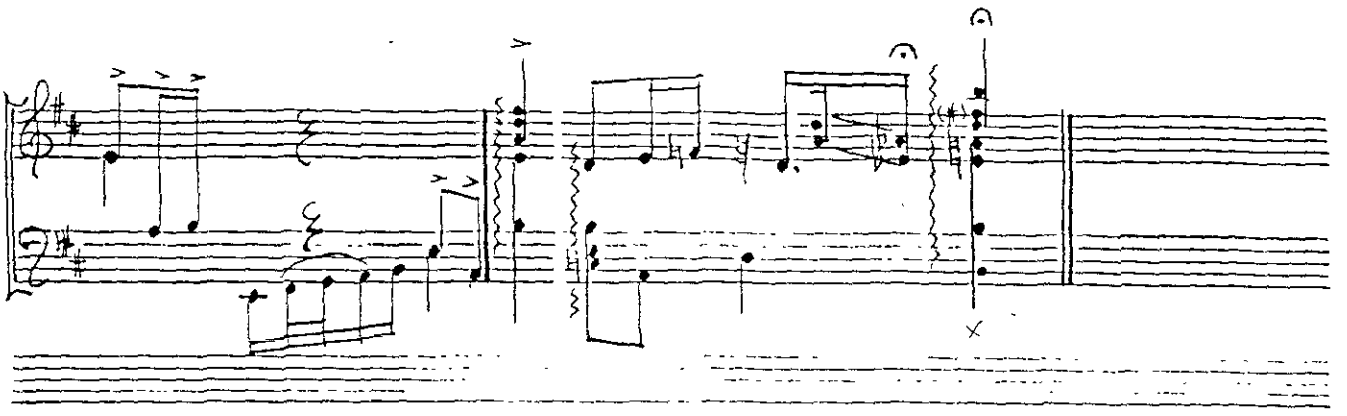


Editora Musical de Cuba Campanario 315 La Habana 2 Cuba


28
b
(L.V.)
POCO RALL
ACC.
ATEMPO
29
ATEMPO
POCO RALL
30
31
POCO RALL
ACC.



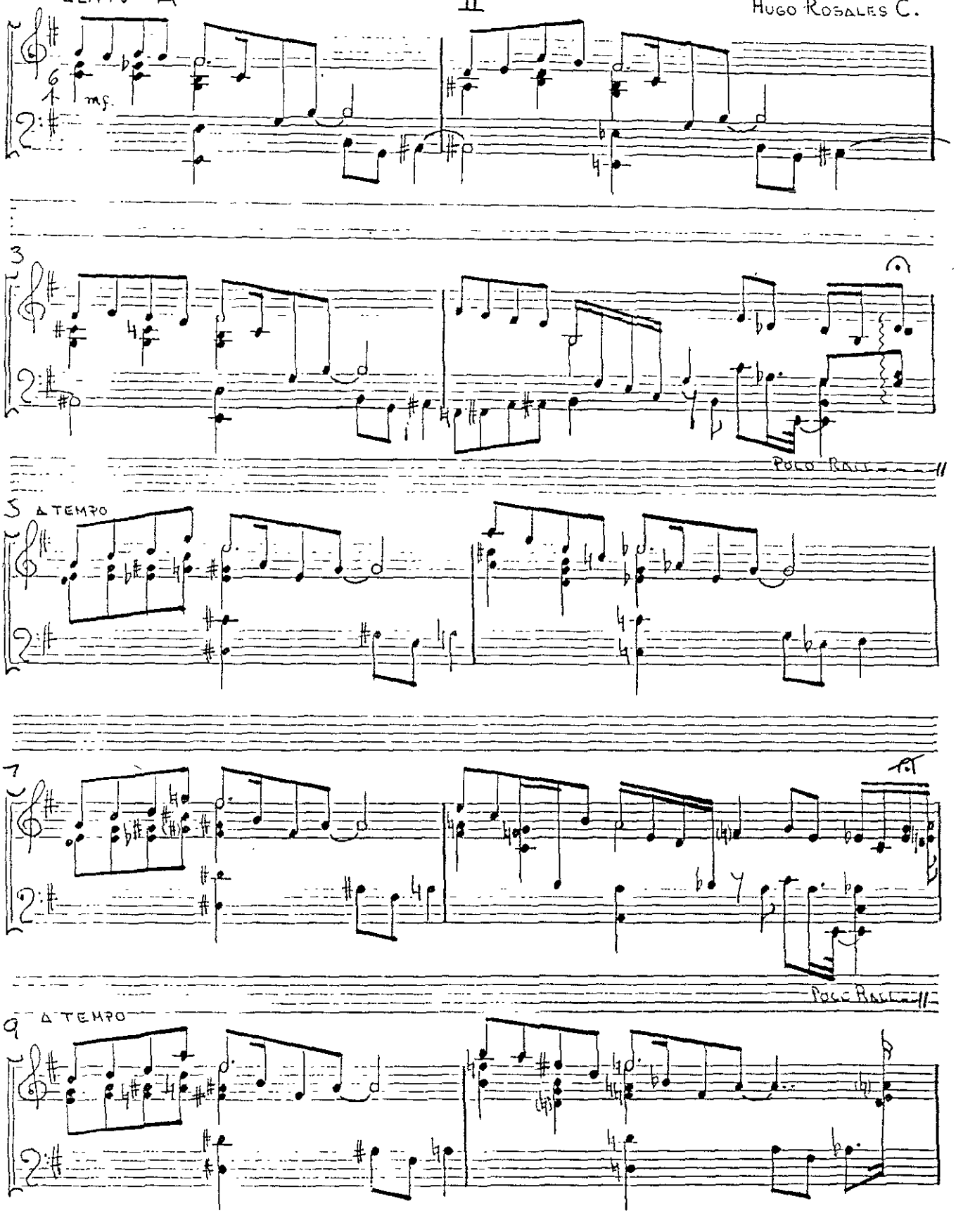
Editora Musical de Cuba - Cumpanario 315 - La Habana 2 - Cuba



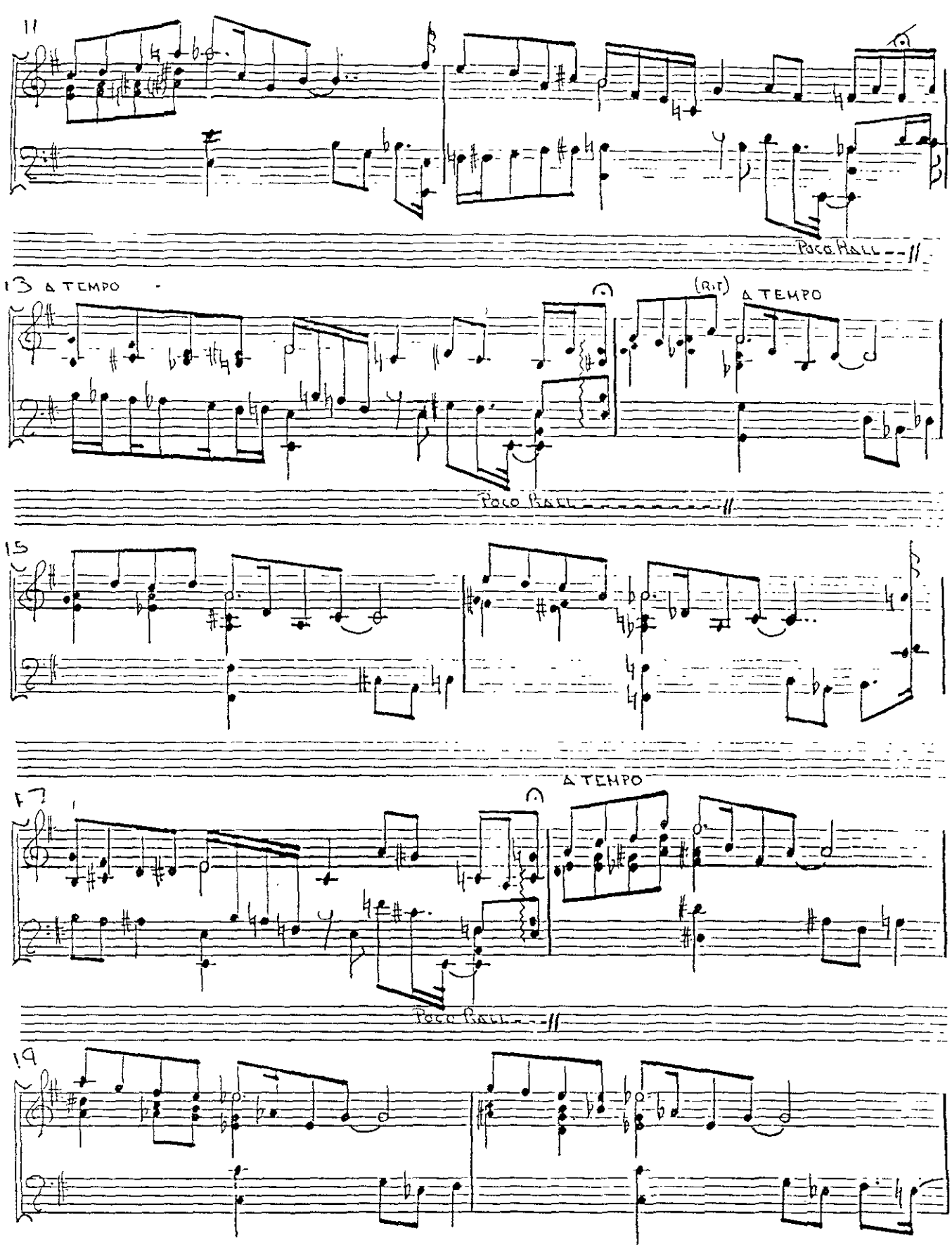
LENTO A

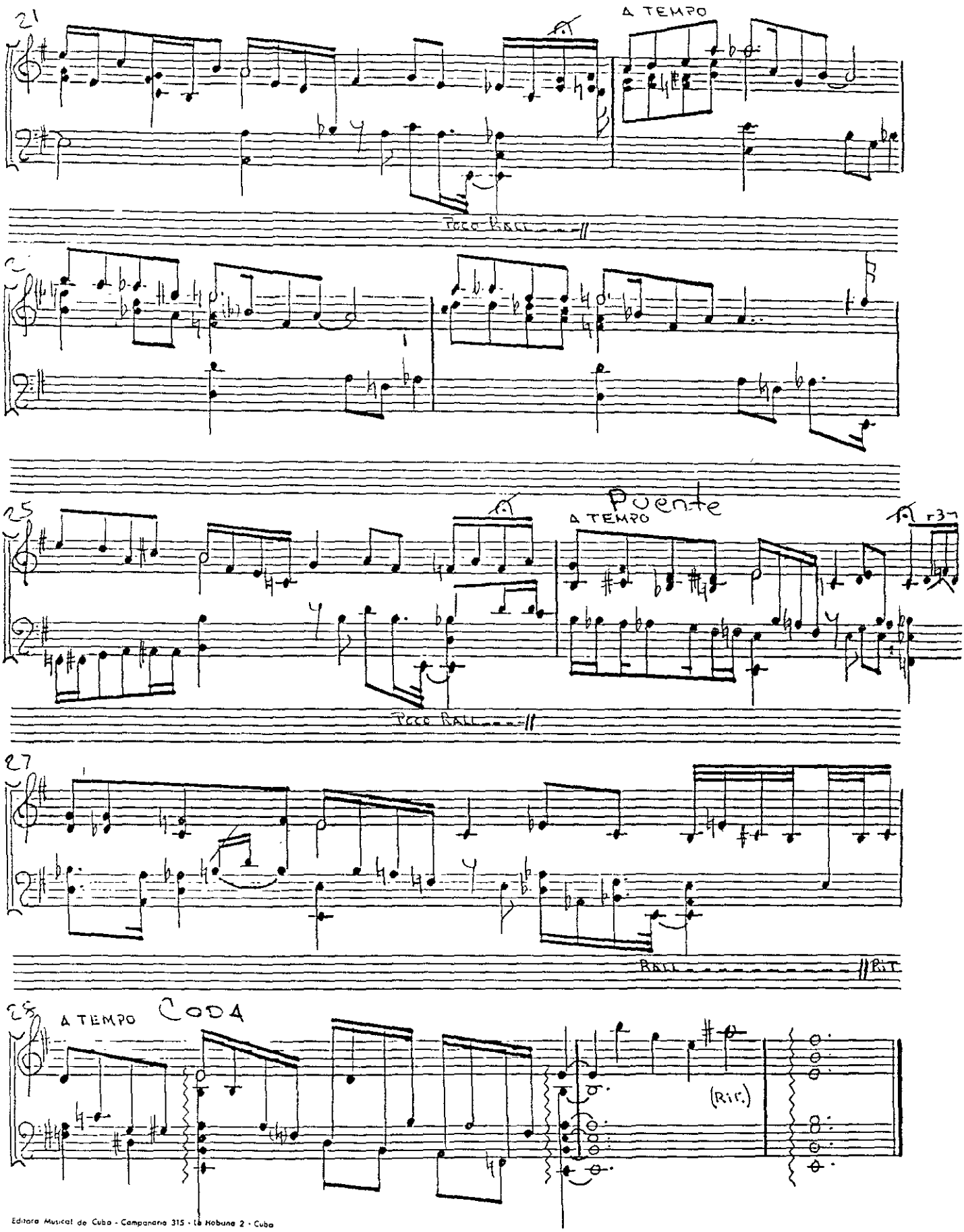
II

HUGO ROSALES C.

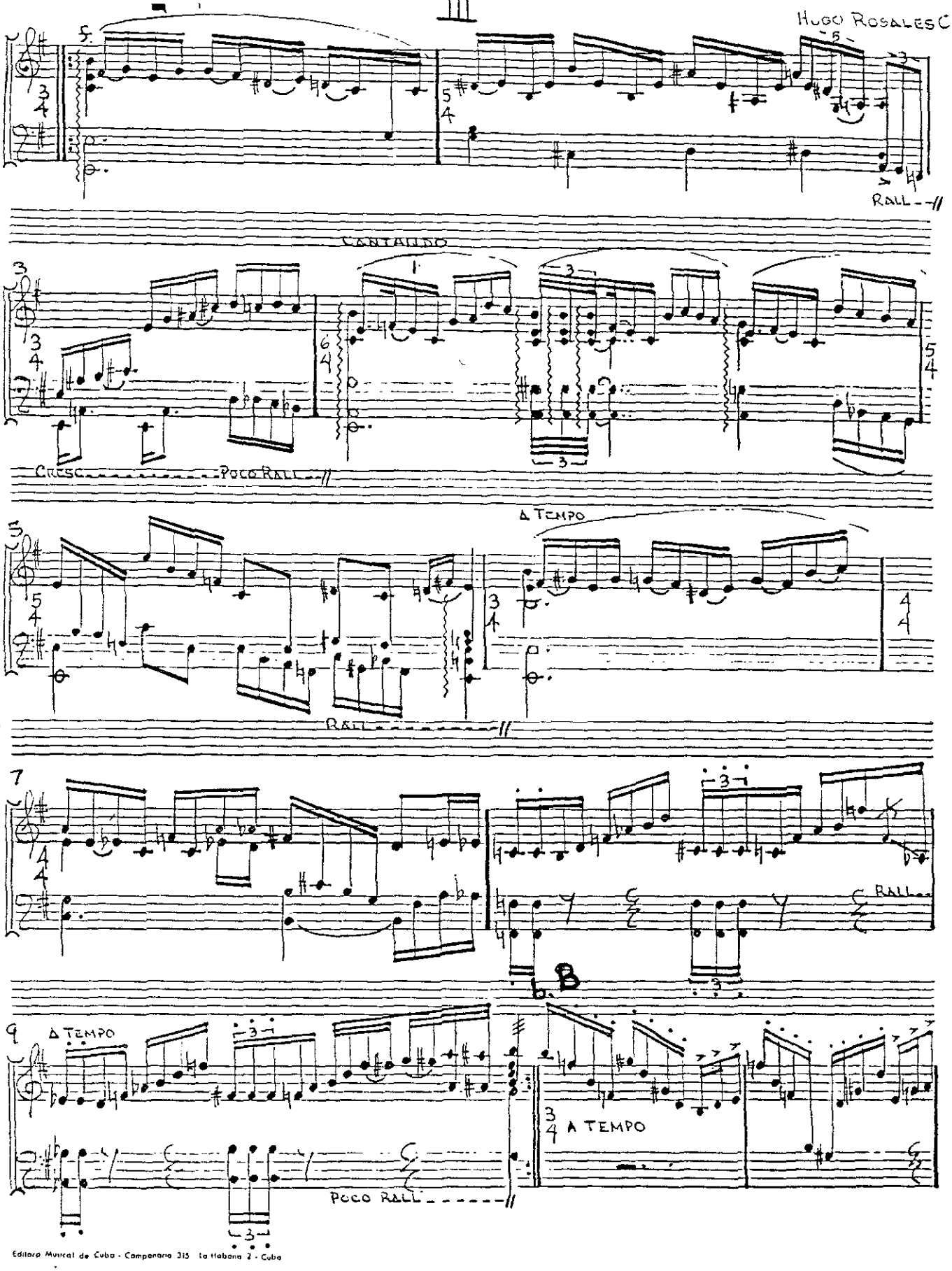


Editora M... ... Campanario 315 La Habana 2 - Cuba

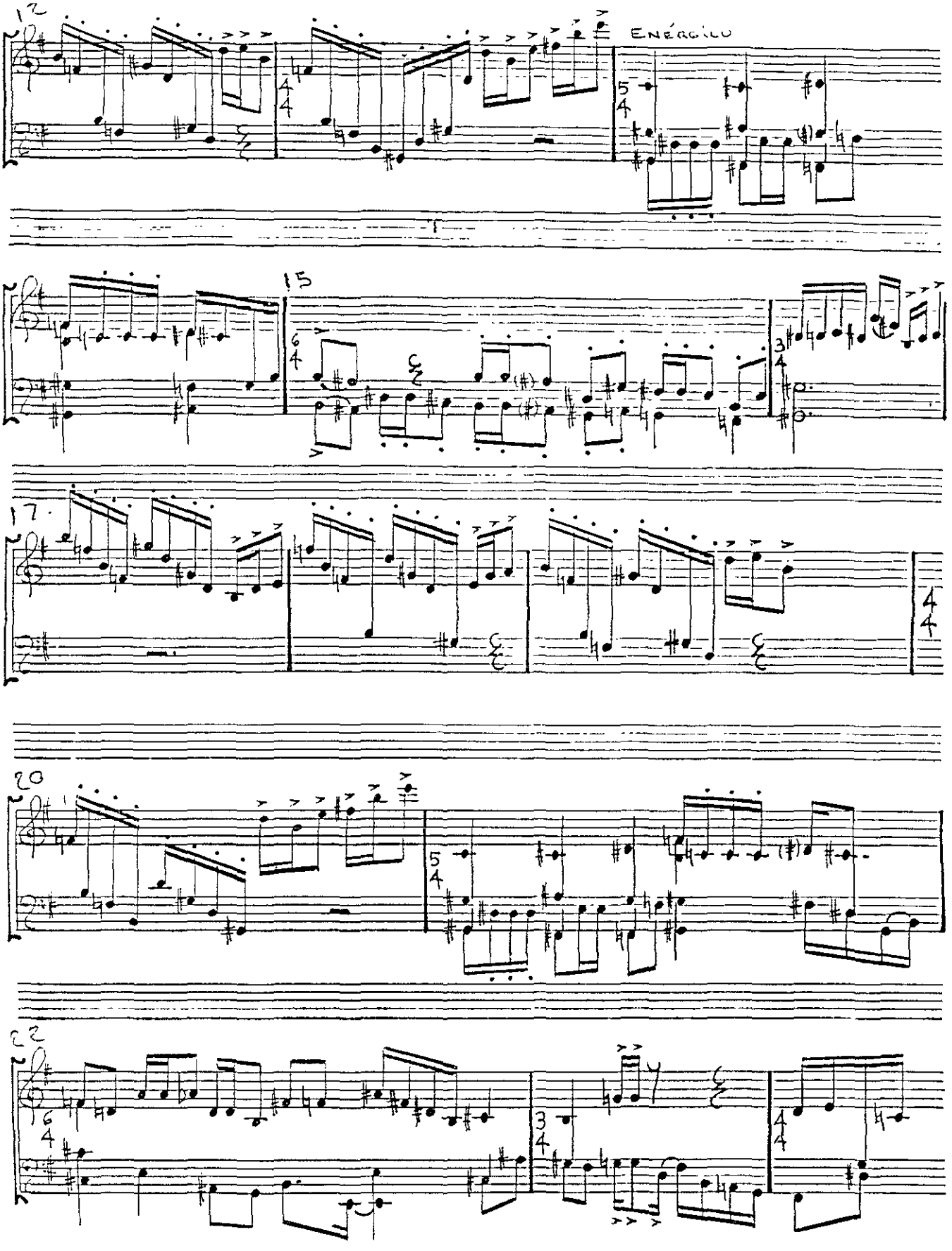

11
Poco Rall.
13 A TEMPO
(R.T)
A TEMPO
Poco Rall.
15
17
A TEMPO
Poco Rall.
19

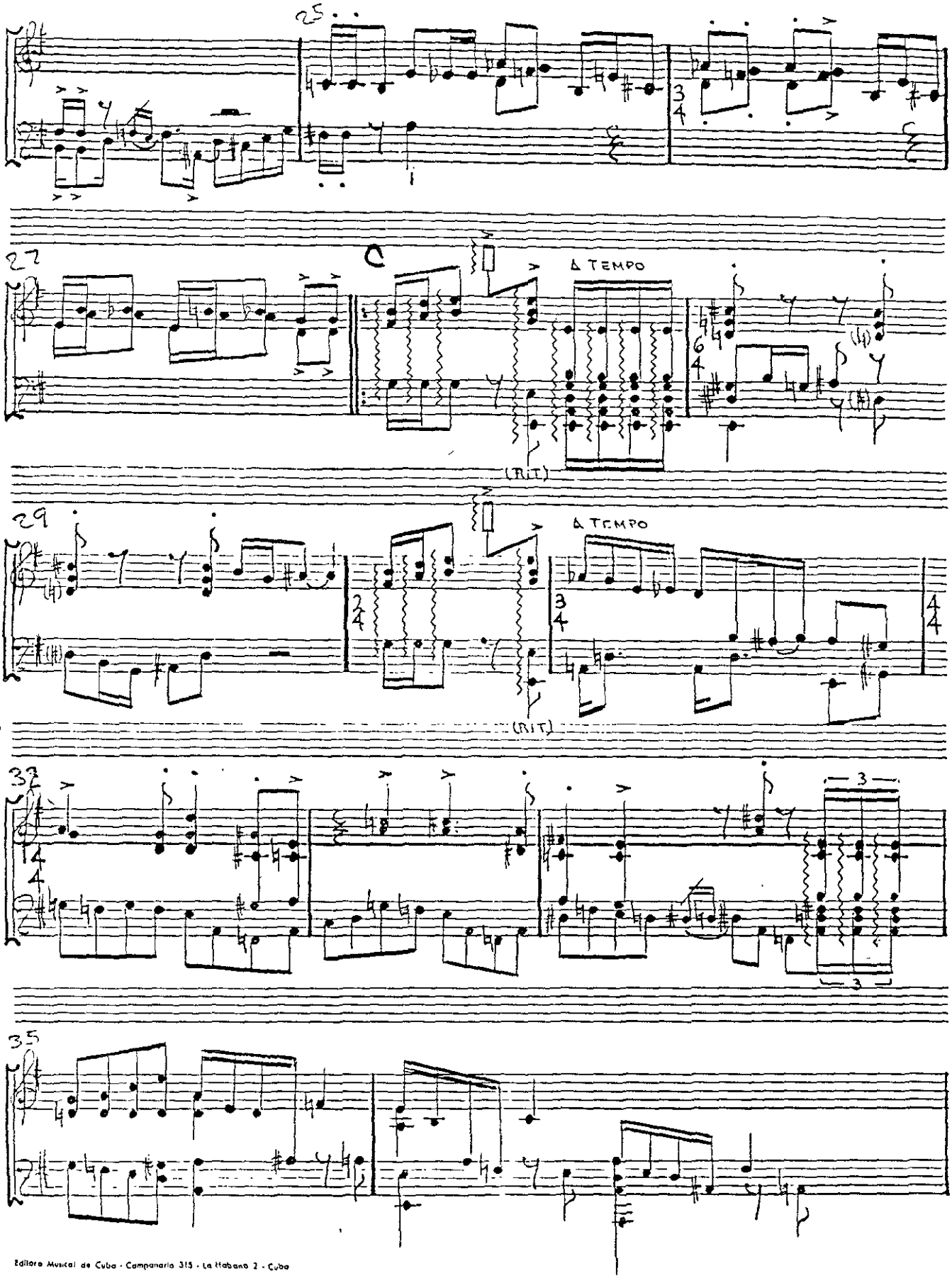


Editora Musical de Cuba - Campanario 315 - La Habana 2 - Cuba

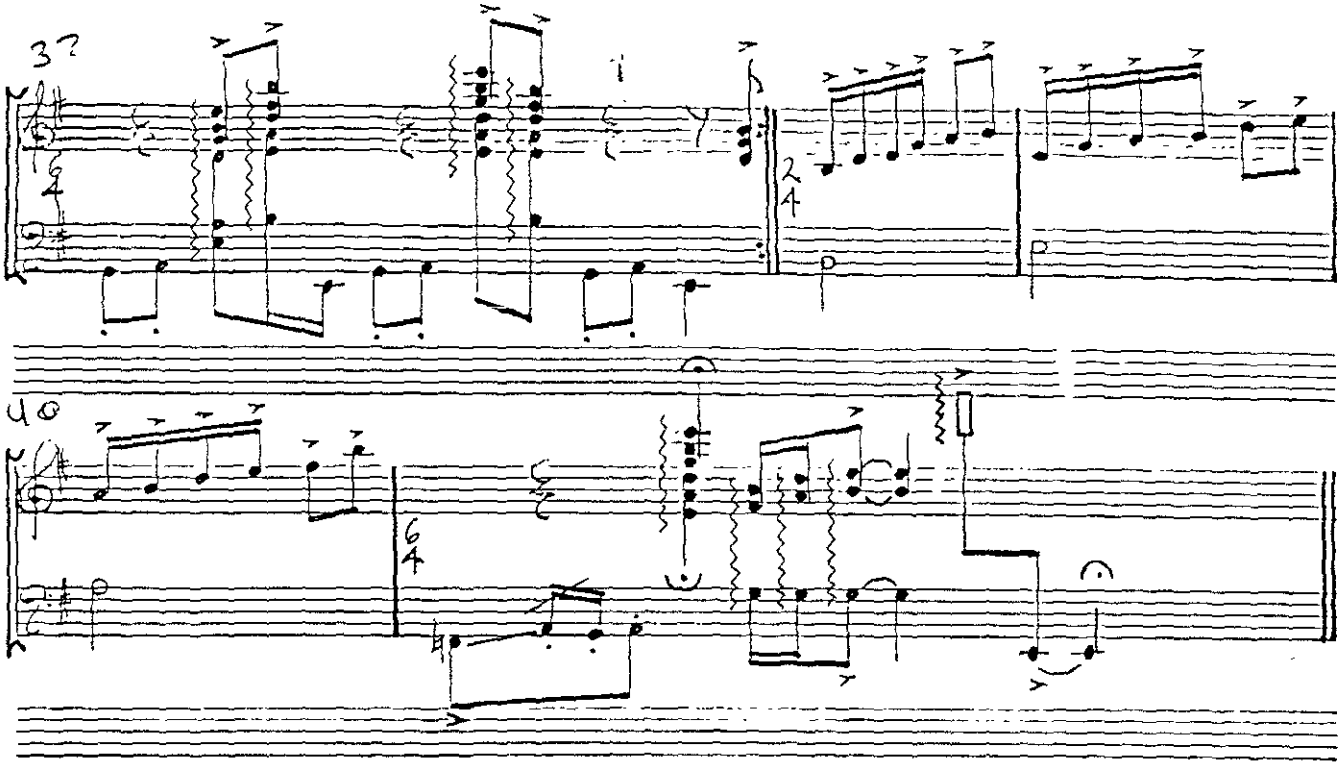


Editora Musical de Cuba - Campanario 315 La Habana 2 - Cuba


12
ENÉRGICO
15
17
20
22



Editora Musical de Cuba - Campanario 315 - La Habana 2 - Cuba

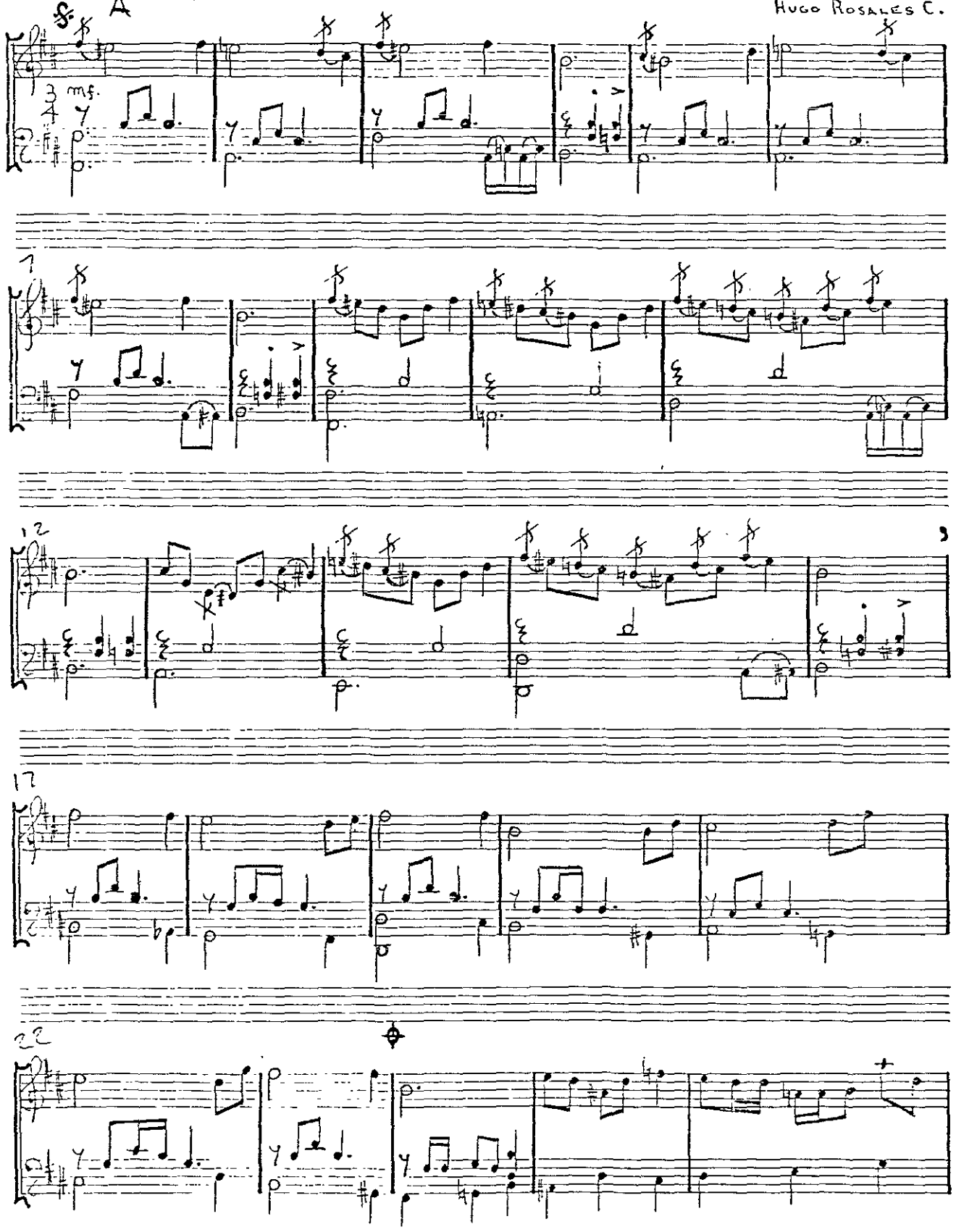

37
40

IV

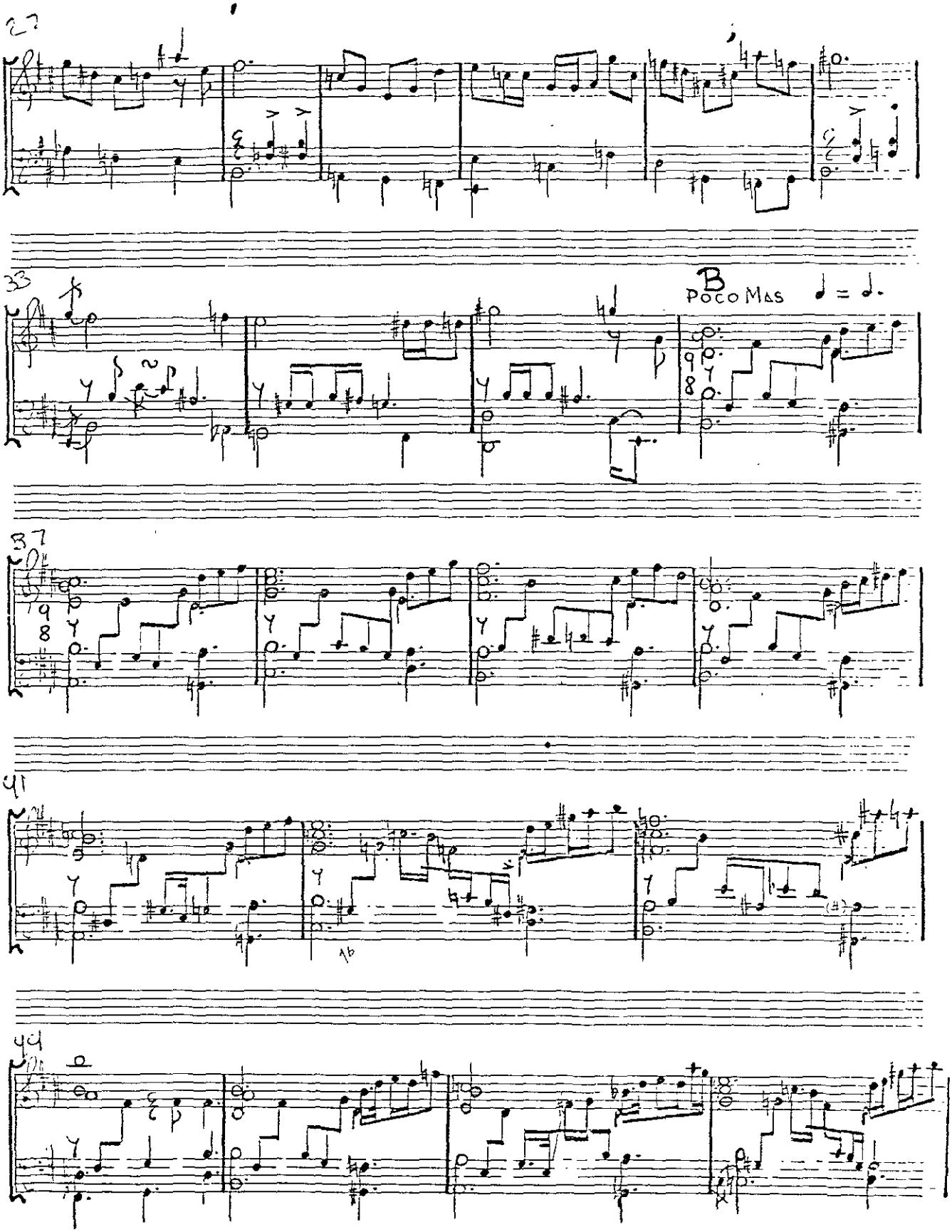
A ♩ = 60

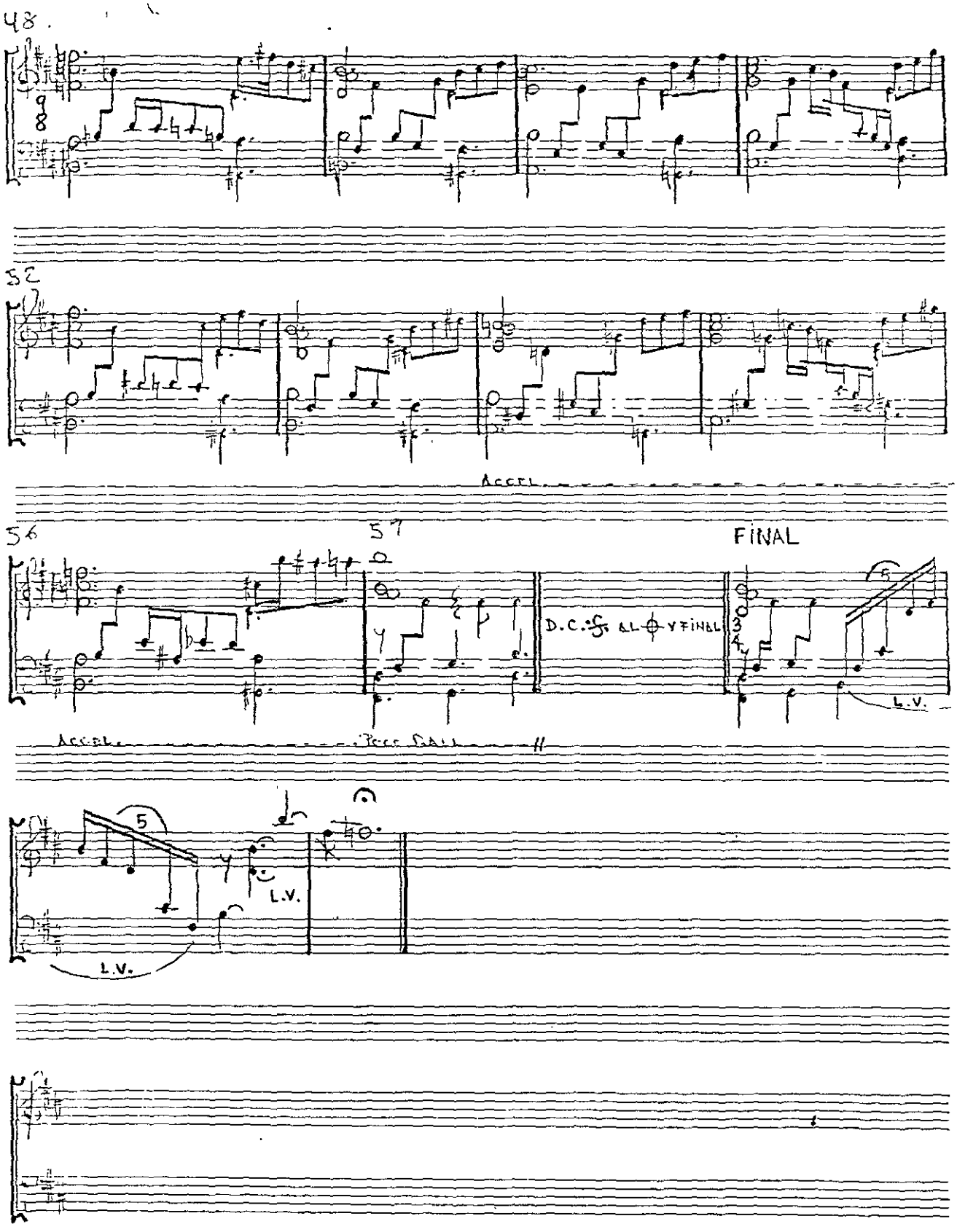
Hugo Rosales C.

3 mf.



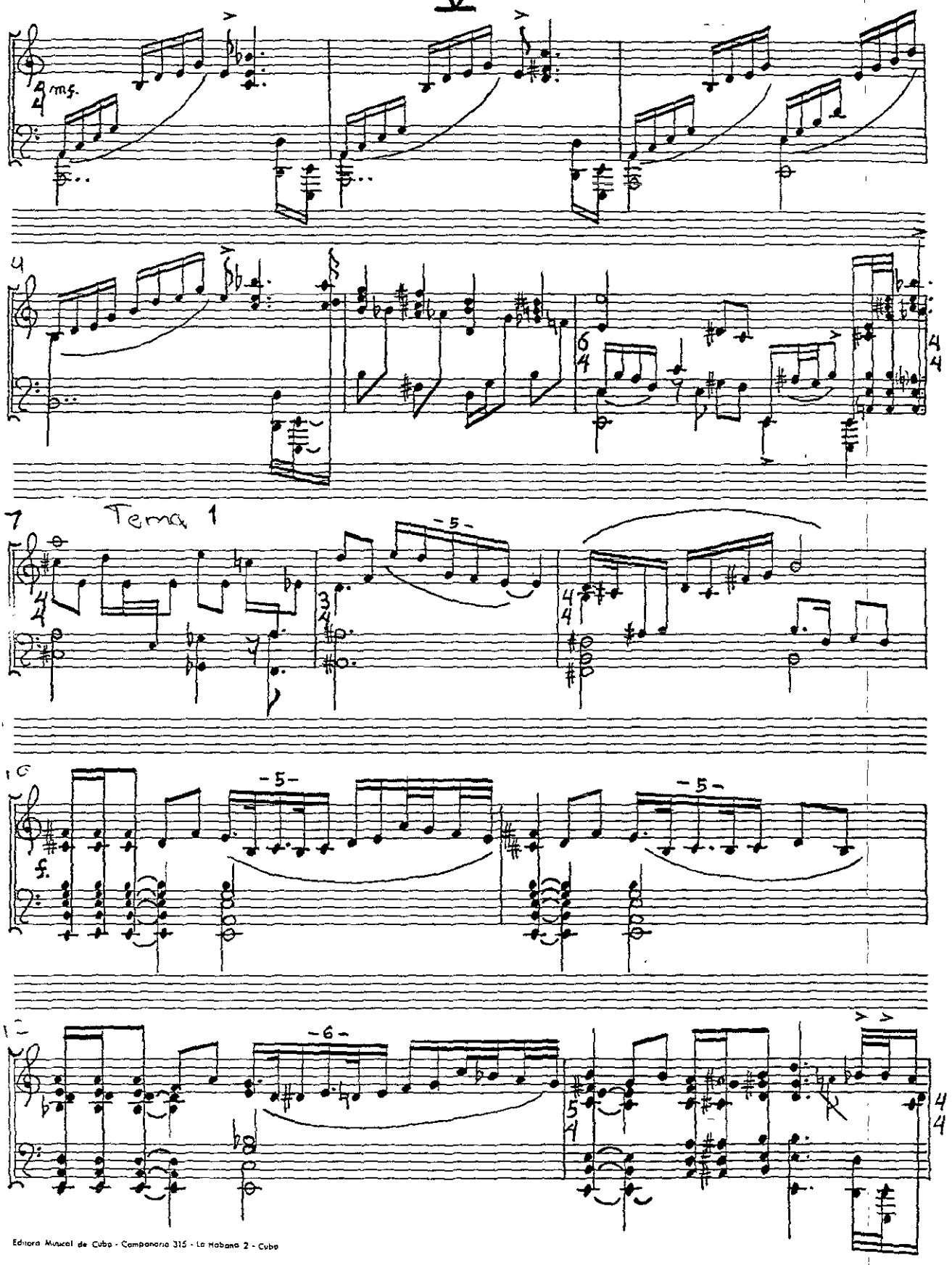
Editorial Musical de Cuba Compañero 315 La Habana 2 - Cuba


27
33
B
POCO MAS
37
41
44

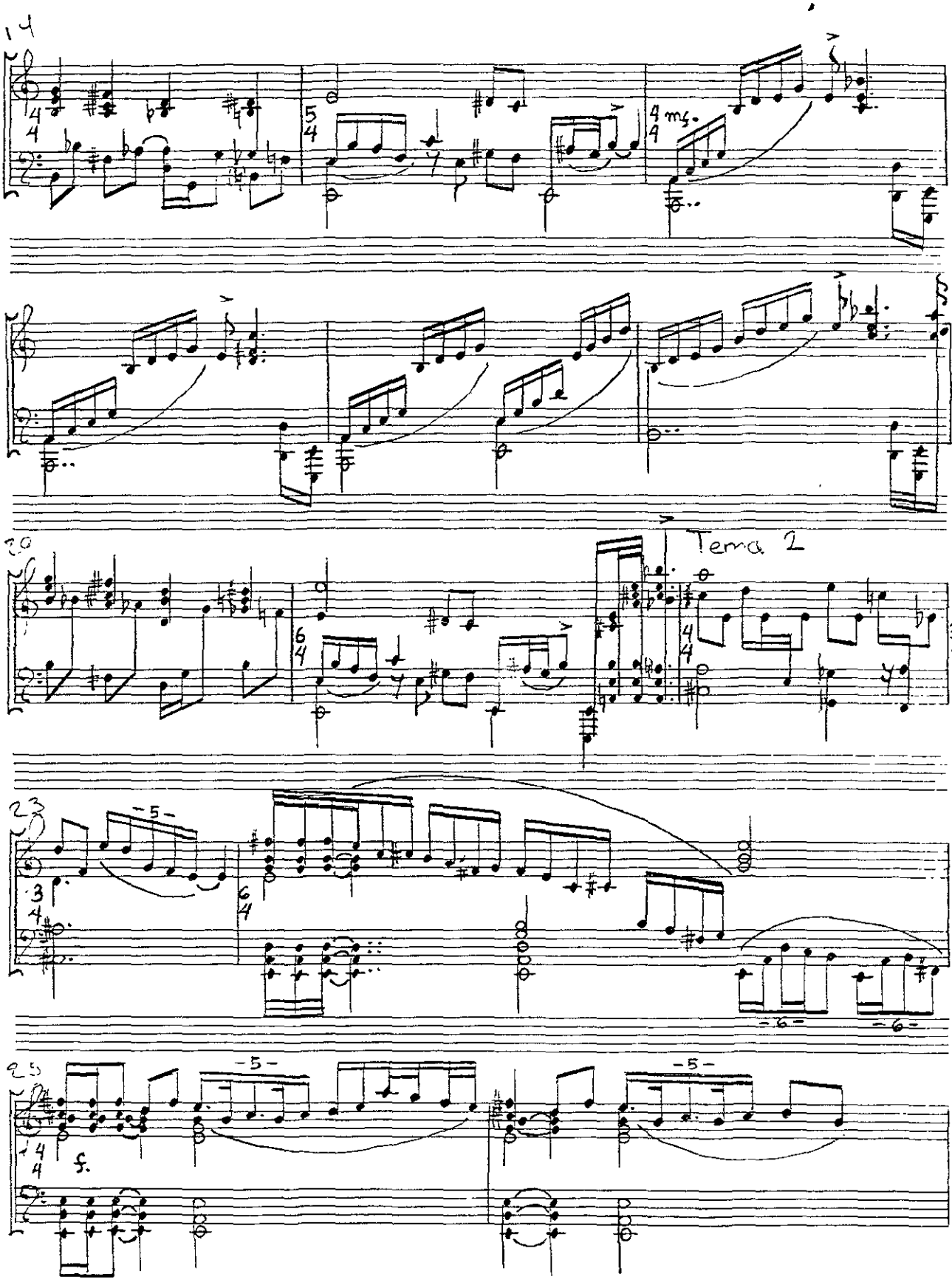


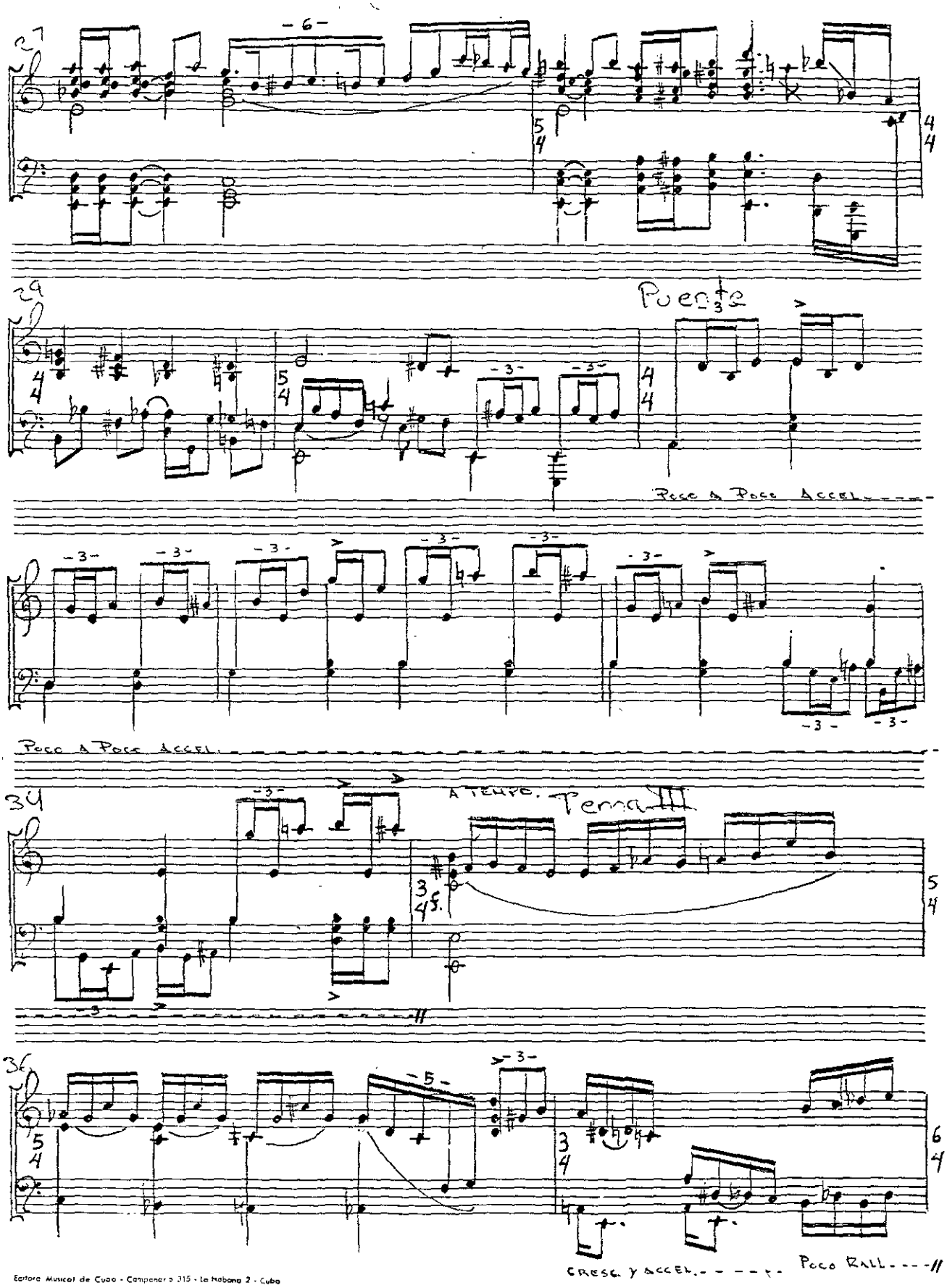
Editora Musical de Cuba - Compunario 3'13 - La Habana 2 - Cuba

V

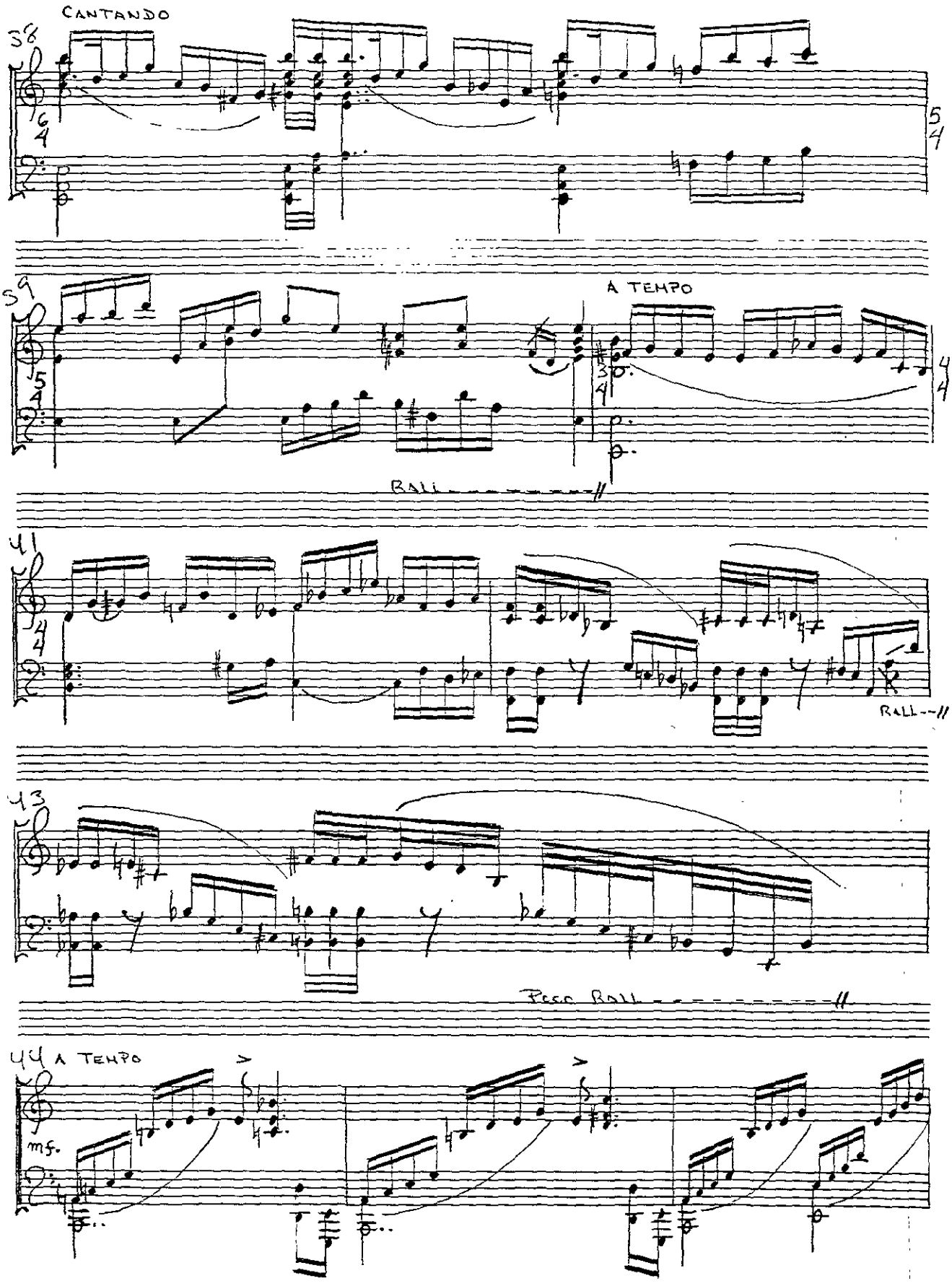


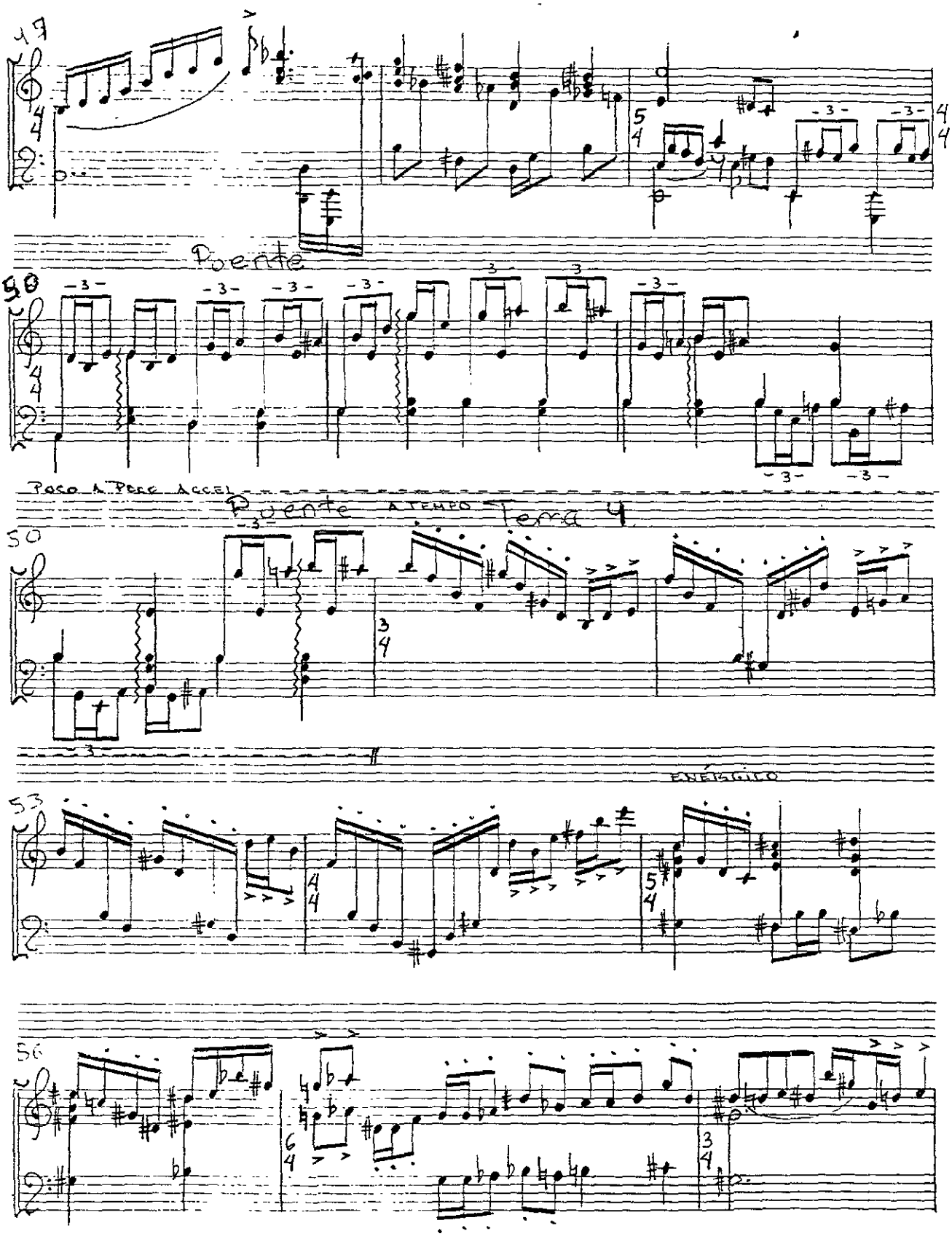
Editora Musical de Cuba - Compañía 315 - La Habana 2 - Cuba


14
4 ms.
20
Tema 2
23
-5-
-6-
-6-
25
-5-
-5-
f.

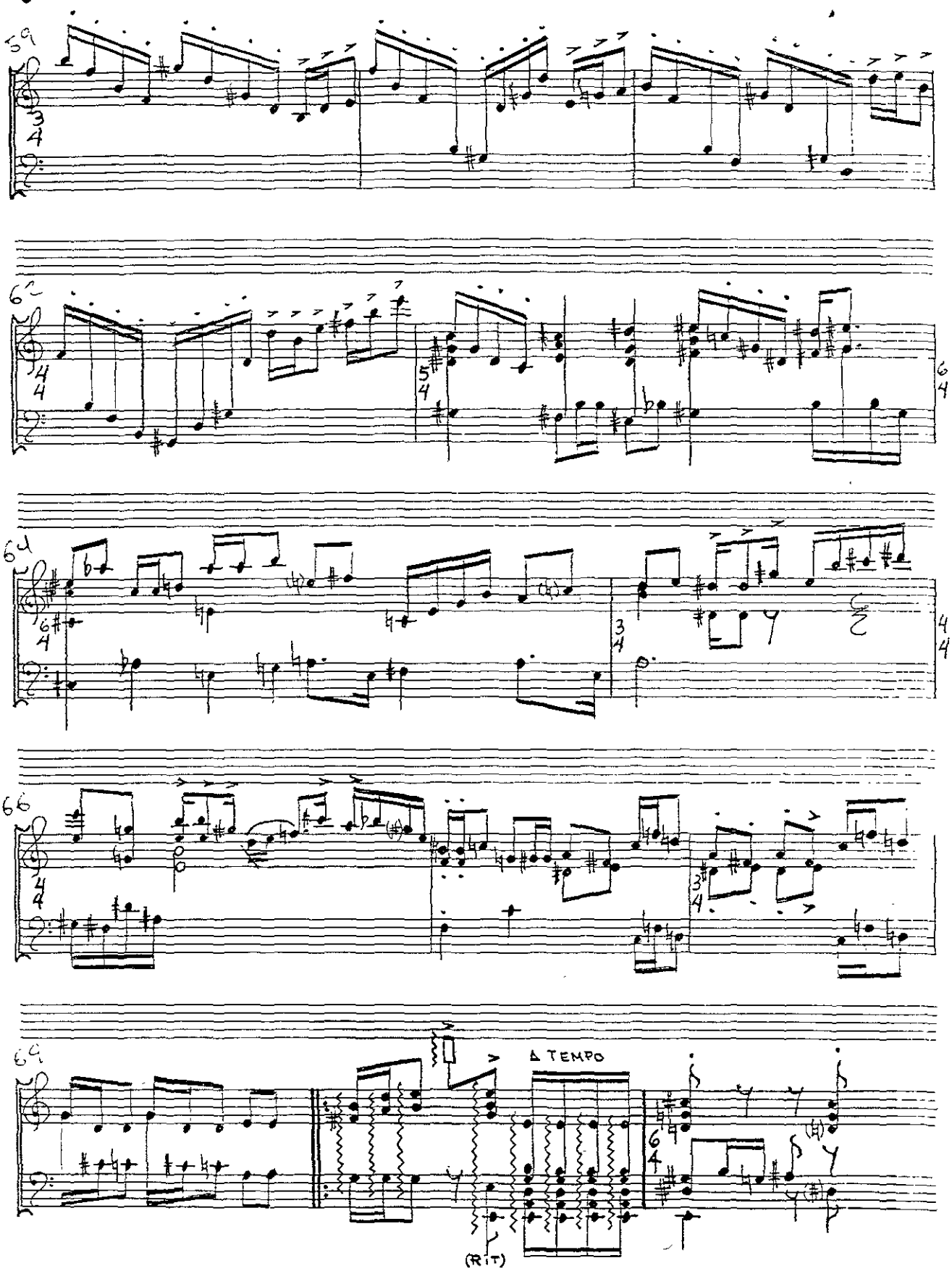


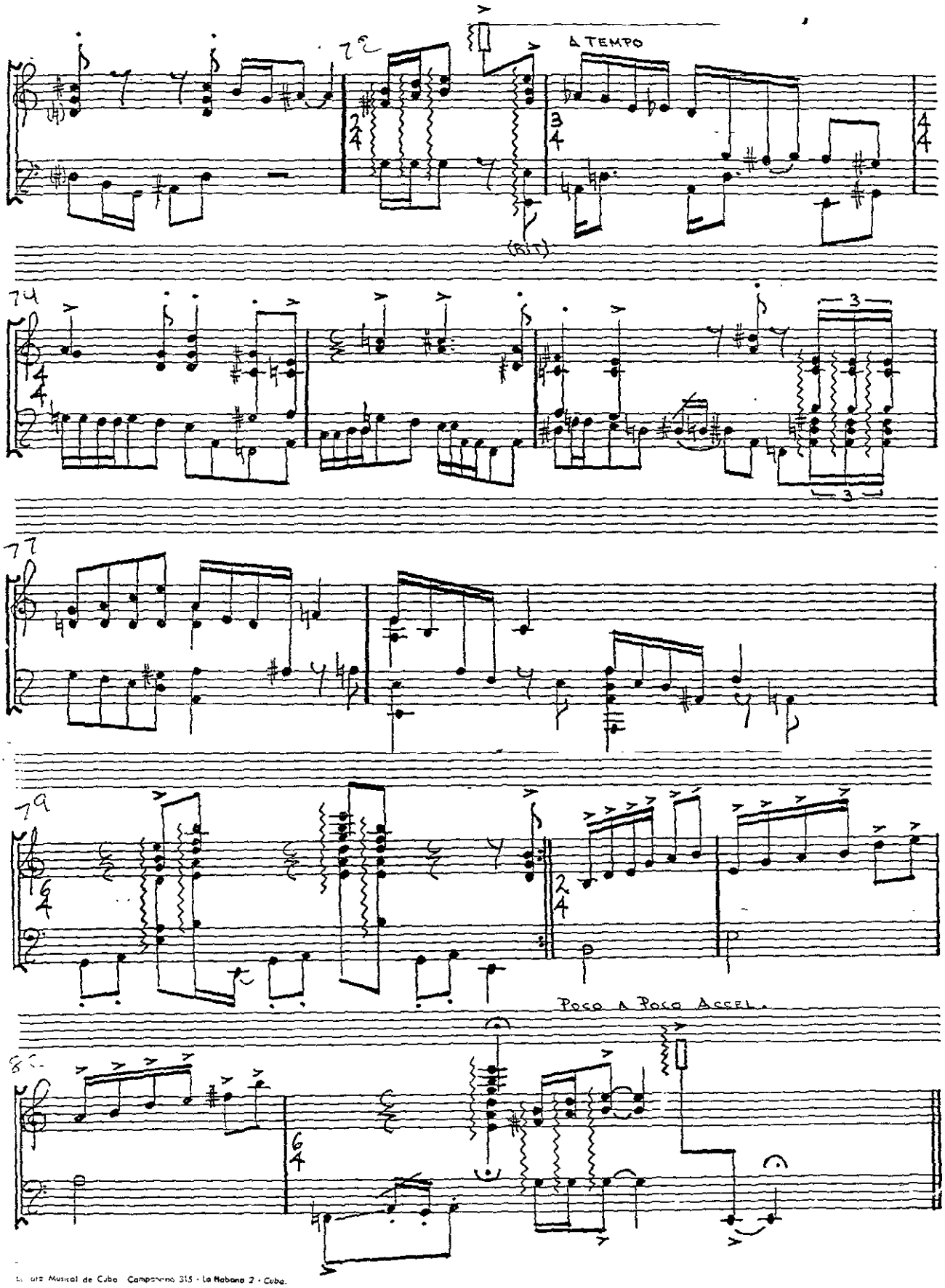
Editora Musical de Cuba - Compenar e 315 - La Habana 2 - Cuba


CANTANDO
58
6/4
5/4
59
5/4
A TEMPO
3/4
4/4
RALL
41
4/4
RALL
43
POCO RALL
44 A TEMPO
mf.



Editora Musical de Cuba Campo de M... La Habana ?. - Cuba


59
62
64
66
69
A TEMPO
(RIT)



...ute Musical de Cuba Campanario 315 - La Habana 2 - Cuba.