

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

OPCIÓN DE TITULACIÓN

NOTAS AL PROGRAMA

“MÚSICA MEXICANA CONTEMPORÁNEA PARA PIANO”

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN PIANO

QUE PRESENTA:

DAVID MÉNDEZ HERNÁNDEZ

ASESOR TEÓRICO

DR. GUSTAVO DELGADO PARRA

ASESOR PRÁCTICO

Prof. LUIS IVÁN JIMÉNEZ OLIVERA

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS

Primero que nada, agradecer a Dios por permitirme, tener vida para poder realizar esta vocación artística y a su vez por poder presentar este trabajo, después de los años que han pasado para poderlo hacer.

A mi preciosa hija Quinec, que sin ella no estaría donde estoy ahora; dándome su alegría y cariño me ha dirigido a ser cada día mejor.

A mis padres Gregorio y Flor por el apoyo que me han dado, ayudándome, escuchándome, aconsejándome en este caminar que es la vida.

A mis hermanos Javier y Omar por estar ahí, en las buenas y en las malas.

A los maestros Luis Iván Jiménez y Gustavo Delgado, por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo.

En especial a la maestra Victoria Espino, que guió mi camino extendiendo mi conocimiento, no como maestra sino como una amiga muy querida, muchas gracias.

A mis maestros de carrera, que no los menciono por ser todos importantes, por las enseñanzas dadas.

A mis amigos de la carrera, Ada Castellanos, Yolanda Delgado, Marisol Beltrán, César Castellanos, René Ocaña, Vicente Martínez, Óscar González y a todos los que no menciono, pero que han estado ahí apoyándome en cada momento.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Los autores y sus obras	pág. 5
Obras de la década de los sesentas	pag.6
Contexto histórico década de los sesentas.....	pág.7
MANUEL JORGE DE ELÍAS.....	pág.10
Análisis musical <i>Microestructuras</i>	pág. 11
FEDERICO IBARRA GROTH.....	pág. 15
Análisis musical <i>Preludios Monocromáticos</i>	pág.17
Obras de la década de los setentas.....	pág.22
Contexto histórico de la década de los setentas.....	pág.23
MARIO LAVISTA.....	pág.26
Análisis musical <i>Pieza para un pianista y un piano</i>	pág.28
MARTA GARCÍA RENART.....	pág.30
Análisis musical <i>Tres momentos para piano</i>	pág.30
Obras de la década de los ochentas.....	pág.34
Contexto histórico de la década de los ochentas.....	pág.35
FEDERICO IBARRA.....	pág.39
Análisis musical <i>Sonata 2</i>	pág.39
Obras de la década de los noventa	pág.42
Contexto histórico de la década de los noventa.....	pág.43

LUCIA ÁLVAREZ.....	pág.47
Análisis musical <i>Enigma</i>	pág.49
Obras de la primera década del dos mil.....	pág.52
Contexto histórico de la primera década del dos mil.....	pág.53
GEORGINA DERBEZ ROQUE.....	pág.55
Análisis musical <i>Cuatro piezas para jóvenes pianistas</i>	pág.56
GABRIELA ORTIZ.....	pág.62
Análisis musical <i>Preludios 1 y 2</i>	pág.62
GUSTAVO DELGADO PARRA.....	pág.65
Análisis musical <i>Estudio No. 3 para piano</i>	pág.66

BIBLIOGRAFÍA

PROGRAMA RECITAL

- ❖ *MICROESTRUCTURAS*
(compuesta 1969) JORGE MANUEL DE ELÍAS, 1939

- ❖ *TRES MOMENTOS PARA PIANO*
(compuesta en 1976) MARTHA GARCIA RENART, 1942
MOMENTO DE JUEGO
MOMENTO DE REPOSO
MOMENTO INQUIETO

- ❖ *PIEZA PARA UN PIANISTA Y UN PÍANO*
(compuesta 1970) MARIO LAVISTA, 1943

- ❖ *ENIGMA*
(compuesta en 1992) LUCIA ÁLVAREZ

- ❖ *PRELUDIO 1 y 2*
(compuesta en 1999) GABRIELA ORTIZ TORRES, 1964

- ❖ *CUATRO PIEZAS PARA JOVENES PIANISTAS*
(compuesta en 2004) GEORGINA DERBEZ ROQUE, 1968
 - CALMO, EXPRESIVO
 - SCHERZANDO
 - LENTO, CALMO
 - TOCCATA

- ❖ *ESTUDIO 3 PARA PIANO*
(compuesta en 2007) GUSTAVO DELGADO PARRA, 1962

- ❖ *PRELUDIOS MONOCROMATICOS*
Piano cuatro manos (Compuesta en 1964) FEDERICO IBARRA GROTH, 1946

- ❖ *SONATA 2*
(compuesta en 1982) FEDERICO IBARRA GROTH, 1946

INTRODUCCIÓN

PIANO MEXICANO CONTEMPORÁNEO

Durante el siglo XIX, el proceso de la música de concierto en México fue lento, no equiparado al de Europa, y es hasta el siglo XX cuando se emancipa de las ideas de Europa. La Revolución Mexicana genera fuertes ideas nacionalistas, las cuales permean en la obra musical de autores como:

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Compositor y pianista, decidió estar al día en su lenguaje musical trabajando bajo la dirección de Paul Dukas (1865- 1935), y permaneciendo en París de 1925 a 1933. El refinamiento de su oficio fue notable; sus obras correspondientes a ese periodo, denotan una expansión de su manejo de las formas musicales, enriquecimiento de texturas y sabiduría en la orquestación.

A partir de 1925 la obra de Ponce logra un compromiso entre el colorismo armónico, la disonancia calculada, la discreta alusión folclórica o indigenista y el uso de ciertos arcaísmos en sustitución del sentimentalismo. Su ambición era crear un mexicanismo cosmopolita, un clasicismo mexicano.¹

Carlos Chávez (1899-1978)

La música de Chávez tiene algo del ritmo bárbaro y el gusto por el uso de la disonancia sin preparación, tal como se escucharon en la primera etapa de composición de Igor Stravinsky.

Con gran seguridad, pero también con una gran sencillez conceptual, elaboró su lenguaje en torno a la bitonalidad o aún a la politonalidad, extendiendo siempre el sistema armónico pero sin abandonarlo del todo, como propugnaba el sistema dodecafónico.

Varias circunstancias históricas y políticas marcaron acaso, contra las convicciones más íntimas de Chávez, no únicamente el estilo y el contenido de una parte significativa de su propia

¹ Moreno Rivas, Yolanda. *La composición en México en el siglo XX*, CONACULTA, México, 1997. Pág. 29

obra, sino también del destino estético de toda una generación. Chávez fue la fuerza que, en composición mexicana, dominó entre 1930 y 1940.

Chávez fue el creador del taller de composición en el Conservatorio Nacional de Música, del que surgieron compositores que han llevado su lenguaje a la vanguardia, algunos de los cuales todavía siguen trabajando.

Silvestre Revueltas (1899-1940)

La muerte de Revueltas en 1940, marca una etapa en la Escuela Mexicana de Composición, donde la producción de los autores mexicanos ya presentaba una apariencia unificada.

Muchos otros compositores del ámbito nacionalista fueron encontrando nuevas formas de composición, logrando un estilo propio y marcando a las nuevas generaciones. Esto hace posible la consagración de una identidad nacional en la música mexicana.

Con el inicio de la segunda mitad del siglo XX, gracias a que México acogió a perseguidos políticos de diferentes países, el arte y la cultura se vieron enriquecidos por las propuestas que muchos músicos, dramaturgos, coreógrafos, pintores, etc., trajeron consigo. Estas nuevas tendencias y lenguajes engrandecieron nuestra cultura. En cuanto a la música podemos mencionar a compositores como:

Rodolfo Halffter (1900-1987)

Compositor, maestro, editor y promotor. Su formación musical fue autodidacta; adquirió su técnica especialmente desde la *Harmonielehre* de Schoenberg.² Nombrado secretario del Consejo de la Música de la República Española, en 1940 se convirtió en ciudadano mexicano e impartió clases en el Conservatorio Nacional de Música del INBA. Entre su labor didáctica destaca la formalización de la enseñanza de la música serial. Fundó *Ediciones Mexicanas de Música* y fue coordinador de la Colección de Música Sinfónica de la UNAM.

² Schoenberg Arnold (Viena, 1874-Los Ángeles, 1951) Compositor, pedagogo y pintor austriaco, nacionalizado estadounidense. Fue una figura capital en la evolución de la música durante el siglo XX, aunque chocó con la incompreensión del público y la crítica de su época, poco dispuestos a aceptar la ruptura con el sistema tonal que su obra representaba. Fuente Diccionario Grove de música.

Colon Nancarrow (1912-1997)

Compositor e intérprete, estudió en el Conservatorio de Cincinnati (EUA), ciudad donde trabajó como trompetista. Llegó a México en 1940 adquiriendo la nacionalidad en 1955. Fue miembro honorario de la Academia de Artes. Su obra despliega recursos constructivos, formales y creativos, que lo sitúan entre los compositores más destacados del siglo XX. En general, sus piezas se caracterizan por el uso de la polifonía basada en estratos de tempos distintos y se le atribuye el desarrollo de la poliritmia y la polimétrica³ mediante el uso experimental de la pianola automática.

Gerhart Muench (1907-1988)

Compositor y pianista. Inició sus estudios de piano con su padre, profesor del Conservatorio de Dresden. Comenzó a componer muy joven, obteniendo el reconocimiento de Paul Hindemith. Su carrera se truncó por la Segunda Guerra Mundial, ya que fue reclutado en 1940 obligándolo a realizar trabajos ajenos a la música. Instalado en México en 1953, su vida musical se realiza en casi todo el país dentro de tres áreas bien definidas: como virtuoso del piano, se distinguió por introducir la música de grandes compositores contemporáneos así como por difundir la enseñanza de la técnica e interpretación pianísticas y las tendencias modernas de la composición musical en las ciudades de México, Guanajuato y Morelia.

Así pues, a lo largo de la década de los sesenta se pudo observar un desarrollo significativo de la música mexicana de concierto y gracias a la adaptación de nuevas técnicas compositivas, el perfil de ésta música cambió. Las salas de concierto, espacios que por lo general eran destinados a reciclar el repertorio europeo, abrieron sus puertas a los nuevos compositores e intérpretes, permitiendo que emergieran formas inéditas de diálogo musical y técnicas de interpretación que a la larga serían reconocidas, junto con sus creadores, en un nivel internacional.

³ Polimétrica: Superposición de diferentes acentos del compás. Poliritmia: Superposición de diferentes ritmos o figuras rítmicas. Helguera, Luis Ignacio. La música contemporánea, Tercer milenio, Conaculta. México 1997. Pág. 62

A partir de las siguientes décadas y hasta nuestros días, muchos compositores prominentes han iniciado la búsqueda de nuevas sonoridades y lenguajes propios, ese es el caso de los compositores de las obras que conforman este trabajo; desafortunadamente, los intérpretes de hoy en día muestran poco interés en incorporar a su repertorio los temas de concierto que los compositores mexicanos actuales están creando. Esta situación se manifiesta en la programación de las salas, las cuales incluyen escasas obras mexicanas tanto de cámara como sinfónicas. Aquella producción que en la década de los sesenta dio lugar al nacimiento de “nuestro lenguaje musical”, se ha ido perdiendo y no forma parte ya de nuestra realidad musical, pues los auditorios se sienten ajenos y retornan a autores, principalmente extranjeros, con los que tienen una gran familiaridad.

Hoy en día la forma de escuchar nuevas composiciones radica en festivales o eventos creados especialmente para mostrar estas nuevas sonoridades, como el *Foro de Música Nueva Manuel Enríquez*, que año con año se organiza en nuestro país. Por ello, abordar esta nueva música es difícil, ya que resulta muy complicado encontrar información al respecto, no sólo datos generales o biográficos, sino también del lenguaje utilizado o de influencias musicales presentes en sus obras.

No obstante, resulta satisfactorio hacerlo porque no sólo es importante que se toque la música mexicana de los consagrados, sino también la expresión contemporánea que se realiza día a día en el país, así como investigar respecto de los compositores actuales, lo que nos proporcionaría datos importantes referentes a su pensamiento, filosofía y obra musical que enriquecerán seguramente a los investigadores futuros.

El escribir sobre este tema no es tarea fácil, ya que englobar nuestra historia musical en unas cuantas cuartillas es imposible y no recomendable pues habría multitud de omisiones que quitarían profundidad y contexto además de tal vez desvirtuar el contenido, sólo se ha tratado de hacer una pequeña introducción a lo que serán mis notas al programa.

El contexto social que envuelve al artista, influye en cómo se desenvuelve y prevé su obra ya sea ésta musical, pictórica, escultórica e inclusive hasta en el arte urbano, por lo que los hechos ocurridos en el tiempo y en el espacio en que vive un creador, dan una influencia directa o indirecta en las obras de las cuales describiremos a continuación.

OBRAS DE LA DÉCADA DE LOS SESENTAS

MANUEL JORGE DE ELÍAS
FEDERICO IBARRA GROTH

CONTEXTO HISTÓRICO

BIOGRAFÍAS

ANÁLISIS DE LAS OBRAS:

- *MICROESTRUCTURAS* (1966) M. ELÍAS

- *PRELUDIOS MONOCROMÁTICOS* (1964) F. IBARRA

CONTEXTO HISTÓRICO, DÉCADA DE LOS SESENTAS

Los acontecimientos sociales y políticos de esta década forzaron cambios y crearon nuevos estilos de escribir música en el mundo con autores como Oliver Messian, Gyorgy Ligeti, John Cage, Karlheinz Stockhausen, por mencionar algunos. Esos hechos sociales pudieron influenciar a los compositores en el quehacer de sus obras, no obstante, también pudo no haber sido así. Podemos destacar los sesentas fue el momento de cambios sociales, políticos, artísticos, las libertades de expresión, los líderes políticos. Los compositores buscan una respuesta, por medio de su arte, la búsqueda no solo de estética musical, sino también ideológica.

México entra a la modernidad tecnológica, social y artística. La adopción de nuevas formas estilísticas de composición, se venía enmarcando tiempo atrás, como se mencionó con anterioridad, con los compositores como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, quienes dieron a la música mexicana esa entrada a nuevos lenguajes y formas de componer música. Es precisamente en este periodo histórico cuando se rompe con el nacionalismo para entrar en la “vanguardia compositiva”.

En los capítulos siguientes se presenta cómo los autores adoptan nuevas formas de composición, denotando la vanguardia en su lenguaje misma que es evidente en compositores como Mario Lavista, Manuel de Elías y Federico Ibarra, sin dejar de lado a otros compositores más jóvenes.

En los cuadros sinópticos que se mostrarán a lo largo de este trabajo, podremos ver acontecimientos sociales que han marcado nuestra historia nacional e internacional.

Cuadro 1. Hechos que se dieron en esta década tanto en México como en el mundo.

Fechas	Acontecimientos de México	Acontecimientos en países extranjeros
1961	Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Adolfo López Mateos hizo importantes reformas al Artículo 130 Constitucional, logrando la participación de los trabajadores en las utilidades de las compañías. Luis Ortiz Macedo organiza la exposición <i>Cuatrocientos años de Arquitectura Mexicana</i> .	En 1961 Rusia coloca en la órbita terrestre al primer astronauta de la historia, el militar Yuri Gagarin, en la Vostok I; poco más tarde, EE.UU. lanza exitosamente en su primer vuelo suborbital al astronauta Alan Shepard a bordo de una cápsula Mercury. En Cuba, en abril de 1961, una brigada de asalto con cerca de 1.300 opositores cubanos al régimen comunista de Fidel Castro, desembarca en Bahía de Cochinos, con apoyo financiero y militar de la CIA. El propósito es

	El gobierno crea una partida para la industria alimenticia y la minería.	liderar una rebelión armada para derrocar a Castro, la cual fracasó.
1962	Se deroga la ley federal de colonización. Se expide un total de 40,269 acuerdos de inafectabilidad agrícola. Carlos Fuentes publica <i>La muerte de Artemio Cruz</i> .	Los misiles nucleares rusos en Cuba, provocan una gravísima crisis que culmina con el retiro por parte de Rusia tras un tenso bloqueo naval de los EE.UU. Cuba confisca bienes norteamericanos y EE.UU. responde con un embargo comercial total, que se mantendrá por décadas. Durante este año, los científicos estadounidenses Francis Crick y James Watson son galardonados conjuntamente con el británico Maurice Wilkins, con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por sus aportes al descubrimiento de la estructura del ADN, realizados en 1953. A comienzos de año, EE.UU. realiza la proeza, luego de numerosos aplazamientos, de colocar en órbita terrestre por primera vez a una nave espacial tripulada. El astronauta John H. Glenn orbita la Tierra durante casi cinco horas en la nave <i>Friendship 7</i> de la serie Mercury.
1963	El presidente Adolfo López Mateos firma un convenio con el gobierno de los Estados Unidos, con la finalidad de que El Chamizal fuera devuelto a nuestro país. Dicha entrega se efectúa en 1967. El presidente Adolfo López Mateos promueve los tratados de Tlatelolco para la desnuclearización del continente. El mandatario mexicano lleva a cabo la Ley de Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.	En la ciudad de Dallas, Texas, en EE.UU. es asesinado el presidente John F. Kennedy. Las sospechas de un complot de vastos alcances en su contra se mantendrán vigentes durante más de 30 años. Martin Luther King realiza una multitudinaria marcha de 250.000 personas en Washington, en contra del racismo. Él será asesinado 5 años más tarde. China hace estallar un artefacto nuclear ingresando así al llamado <i>Club Atómico</i> .
1964	Se inaugura el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec, así como la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Eduardo Mata es designado director de orquesta residente, en el festival del <i>Berkshire Music Center</i> .	En el sudeste asiático, un ataque con torpedos a los destructores de EE.UU. <i>Maddox</i> y <i>Turner Joy</i> , por parte de lanchas rápidas vietnamitas en el Golfo de Tonkín, provoca una grave escalada en la guerra dando inicio a bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte. Nelson Mandela, el líder negro sudafricano, es condenado a prisión perpetua en Sudáfrica.
1965	Antonio Carrillo Flores asiste a la segunda Conferencia Interamericana. Juan García Ponce publica su obra <i>Autobiografía</i> .	En EE.UU. se producen graves disturbios raciales en Watts (Los Ángeles,) con un saldo de 34 muertos y daños por 800 millones de dólares. EE.UU. interviene militarmente en la República Dominicana inmersa en una guerra civil; entretanto, en Manhattan, N. York, es asesinado el líder negro Malcom X.
1966		Durante este año, la Unión Soviética envía a la Luna la

		nave <i>Lunik IX</i> y por primera vez se logra, desde el inicio de la carrera espacial, un descenso controlado al posarse suavemente sobre su superficie.
1967	Alfonso García Robles promueve el <i>Tratado de Tlatelolco</i> , de proscripción de armas nucleares.	En Medio Oriente estalla la Guerra de los 6 días entre árabes y judíos, cuyo desenlace le otorga a Israel importantes ventajas territoriales. El líder guerrillero Ernesto <i>Che</i> Guevara es capturado y fusilado en Bolivia.
1968	Se produce la que se conocerá como <i>Masacre de Tlatelolco</i> . Las fuerzas de seguridad disparan sobre una concentración popular de protesta en la céntrica plaza y las víctimas superarán largamente el centenar. De manera relevante se llevaron a cabo los XIX Juegos Olímpicos, en la capital del país.	En los EE.UU., en Memphis, es asesinado el pastor Martin Luther King, probablemente víctima de una conspiración de vastos alcances. En EE.UU. dos meses después del asesinato de Martin Luther King, es asesinado en California, en plena campaña presidencial, el senador Robert Kennedy. En Francia, el gobierno de Charles De Gaulle enfrenta las protestas de los estudiantes en París, los que protagonizan graves incidentes que marcaran un hito histórico en los movimientos de protesta. En Medio Oriente comienzan las operaciones terroristas sistemáticas por parte de la <i>Organización para la Liberación de Palestina</i> . En Gran Bretaña se promulga la Ley de Relaciones Raciales. En los EE.UU. arrecian las manifestaciones juveniles contra la guerra de Vietnam.
1969	Entra en vigor la <i>Ley General de Bienes Nacionales</i> . Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon inauguran la presa de <i>La Amistad</i> . Se inaugura el servicio de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México.	El 21 de julio, la misión espacial de EE.UU. <i>Apolo XI</i> coloca a los primeros hombres en la superficie de la Luna. La hazaña es transmitida por televisión en vivo a gran parte del mundo. En Bethel, en las cercanías de New York, se realiza el primer mega festival de música rock y folk, convocando en un predio al aire libre durante cuatro días ininterrumpidos a más de 400.000 personas; el <i>Festival Woodstock</i> exterioriza un nuevo fenómeno social bajo las consignas de amor, paz y música, de una magnitud desconocida hasta el presente.

⁴ *México a través de los siglos, rumbo al bicentenario, Gran historia de México ilustrada.*

MANUEL JORGE DE ELÍAS 1939

Compositor, pianista y director de orquesta originario de la Ciudad de México. Estudió piano y composición con su padre, Alfonso de Elías, y amplió sus conocimientos en diversas disciplinas en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

En 1967 asiste al curso de *Música Concreta* de Jean-Etienne Marie y, al año siguiente, al curso de *Matemáticas y Electrónica* del mismo compositor, y al de *Música* de Karlheinz Stockhausen. En 1974 participa en el curso de *Música Electrónica* de la Universidad de Columbia, Nueva York. Durante la época de los sesentas, participa en varios festivales como compositor y director.

En 1977 funda el *Taller Libre de Composición Musical* de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en donde es profesor titular. Realizó una importante carrera como director de orquesta, abarcando un amplio repertorio y ocupándose principalmente de la difusión de la música mexicana, latinoamericana y contemporánea en general, además del repertorio tradicional. Fue fundador y director artístico de la Orquesta Sinfónica de Veracruz y de la Filarmónica de Jalisco, y director huésped de todas las orquestas profesionales de México y de organismos sinfónicos en EE.UU., Europa y América Latina.

Ha desarrollado una importante labor pedagógica, siendo maestro y conferencista en varias disciplinas musicales y como creador y director de varias instituciones educativas.

Miembro de la Academia Nacional de las Artes, tuvo a su cargo la Dirección de Música del INBA, de la cual es compositor residente desde 1993; poco después fue designado creador emérito. En 1995 es nombrado presidente del Consejo Mexicano de la Música, afiliado al Consejo Internacional de la Música, con sede en la UNESCO (París). Fue distinguido por el Instituto Cultural Domercq con la medalla *Mozart*.

En el año 2000, fue organizador del XI Foro de Compositores del Caribe, y presidente del jurado del Premio Tomás Luis de Victoria, la presea de más alta significación para los compositores consagrados de los países de habla hispana. En 2001, es designado Miembro del Consejo Consultivo del Festival Internacional Cervantino.

En 2004 fue invitado como jurado para la primera edición del Premio Latinoamericano de Composición, que organiza la Casa de las Américas en La Habana, Cuba.

Obra musical

Cuenta con más de 185 obras de los más variados géneros. En su catálogo destacan: *Doce Sonantes* para orquesta, *Concertante* para violín y orquesta, *Concierto Coyoacanense* para guitarra y orquesta, *Concierto* para violonchelo, *Balada concertante* para trombón, cuerdas y percusiones, *Mictlán-Tlatelolco* para orquesta de cuerdas, *Canciones del Ocaso* para mezo-soprano y orquesta, *Concierto* para piano y orquesta, *Divertimento Concertante* en tres movimientos encadenados, para orquesta de cámara.

En 2005, Manuel de Elías fue designado para recibir el *Homenaje Cervantino* como compositor y director de orquesta, durante la trigésima-tercera edición del Festival Internacional Cervantino.

En razón de su septuagésimo aniversario y de 55 años de trayectoria artística como compositor y director de orquesta, el 4 de octubre de 2009 le fue conferida la *Medalla de Oro de Bellas Artes* en la Ciudad de México.

Análisis *Microestructuras* de (1966)

La obra está dedicada a Gerhart Muench, compositor de origen alemán que enseñó la técnica dodecafónica en México, e influenció a compositores jóvenes de la época. En los sesenta y ya adentrado en la música de vanguardia, De Elías compone las *Microestructuras*, creación que se puede clasificar como una composición aleatoria⁵ que consiste en cinco ciclos (A, B, C, D y E). El intérprete debe decidir en qué orden se tocarán los ciclos; a esto se le conoce también como discurso aleatorio libre.

Ciclo A. La serie se presenta en el quinto compás; posteriormente, utiliza intervalos de la misma, mas no toda, en los compases números nueve y diez, finaliza el ciclo volviendo a presentar la serie en el penúltimo compás y cerrando el ciclo con la mitad de sonidos de ella.

⁵ Música aleatoria: Término que se aplica a la música, cuya composición y / o rendimiento es, en mayor o menor medida, indeterminado por el compositor o interprete. Ídem pág. 62

Ciclo B. Como en el primer ciclo, presenta la serie completa en el quinto compás ya que en los primeros compases no está completa al repetir la nota Mi.

Empezare el análisis con el *Ciclo D*, ya que aquí se expone claramente la técnica dodecafónica. En un principio se presentan los doce sonidos en dos acordes, el primero con las notas *Do, Mi, Fa, Sol, La y La bemol*; el segundo, sin que falte o sobre alguno, con un nuevo impulso presenta los doce sonidos de una forma diferente ya que primero los muestra como acordes en diferentes alturas dentro del teclado, en la siguiente los manifiesta como una línea melódica simultánea en ambas manos, sin que se rompa la regla. (*Fig.1*)

De esta serie resultan dos series de seis notas, la más baja de las cuales sigue como continuación de la más alta en cuanto se ha tocado la misma, y de igual forma, la serie más alta descendente y sus notas cambian de lugar; siguiendo el ciclo, la siguiente aparece en la mitad inferior, seguida de la superior pero de forma descendente, luego repite la forma inferior, reproduciéndola tres veces. Al final del ciclo aparecen dos “dos” y uno sostenido que no se pueden explicar.

Fig. 1 Ciclo D

En este sentido, el *Ciclo D* es ejemplo de la utilización de la técnica dodecafónica; asimismo, podemos observar cómo se utiliza en las otras secciones a excepción de la *C*, que sólo emplea dos acordes empleando la mitad de sonidos que se pueden utilizar, pero que participa como puente entre todas las secciones, ya que el autor propone que se puede tocar más de dos veces, sin ser consecutivas, si así lo decide el intérprete, pero en las otras sólo permite tocarlas máximo dos veces. (*Fig. 2*)

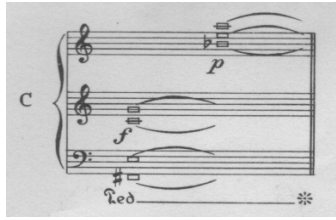

Fig. 2 Ciclo C

El *Ciclo A* tiene presente la serie sólo que al inicio se muestra con la introducción de séptimas menores en ambas manos sin presentar la serie aún. Ésta se hace visible en el compás número cuatro, que empieza con las séptimas anteriores de forma ascendente y con quintas menores descendentes y ascendentes; la utilización de estos intervalos está presente durante el ciclo con intervenciones de tercera mayor y segundas menores, pues empieza y termina con la misma serie presentada. (Fig. 3)

Fig. 3 Ciclo A

En los demás ciclos realmente se puede observar que los intervalos utilizados en ellos son de séptima menor, quintas menores, terceras mayores y segundas menores. Los tempos de los ciclos entre sí son presentados con movimientos fugaces, enérgicos, mientras que los otros son de calma, misterio y serenidad.

Como la obra no es tonal sino atonal, la forma en que el análisis se puede esquematizar será de la siguiente manera, presentado los ciclos como aparecen en la serie y los intervalos que utiliza:

Ciclos	Serie	Intervalos
A	<i>La, si bemol, mi, re sostenido, fa, si, fa sostenido, do, sol sostenido, re, do sostenido y sol</i>	7 ^a menor; 4 ^a aumentada; 3 ^a menor y 2 ^a menor
B	<i>Mi, re, sol sostenido, fa, sol, do sostenido, si bemol, sol bemol, la, mi, do y mi bemol</i>	7 ^a menor; 4 ^a aumentada, 6 ^a disminuida; 3 ^a menor; 2 ^a mayor.
C	<i>Fa sostenido, mi, do, sol, si bemol y la</i>	7 ^a disminuida; 5 ^a justa; 4 ^a

		aumentada
D	<i>La, fa, la bemol, mi bemol, sol, do, mi, fa sostenido, si, do sostenido, si bemol, re</i>	8ª justa, 3ª menor; 2ª mayor; 6ª mayor, 5ª disminuida
E	<i>Mi bemol, la, mi, sol sostenido, si, si bemol, fa sostenido, fa, do sostenido, sol, re</i>	5ª quintas; 7ª disminuidas y sus inversiones

Sugerencias de interpretación

El estudio de la obra presenta más allá de dificultades técnicas, dificultades interpretativas, ya que al ser aleatoria puede cambiar en el mismo momento de ser escuchada, lo que implica no tener la referencia melódica común como en las obras que no son de esta índole; por tal motivo, sugiero tocar primero todos los ciclos de forma consecutiva, al término de los cinco ciclos, intercalar cada ciclo de acuerdo al carácter de energía y serenidad que presenta cada uno de ellos, para poder tener al público activo en la obra.

En lo personal, afirmo que el estudio de los momentos de luminosidad de los *ciclos A, D y E*, se debe realizar como si fueran arpeggios o escalas por separado, ya que es obligado que estos pasajes se oigan claros y precisos sin que se tomen a la ligera, de lo contrario ocurriría un choque entre notas, con lo que se perdería el discurso musical.

En el *Ciclo D*, en la parte donde se encuentran alternados los sonidos en ambas manos, sugiero la siguiente digitación:

Mano derecha: 1, 4, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 2 en las tres partes que va a ir ascendente.

Mano Izquierda: 2, 5, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1 en las tres partes que va a ir ascendente. (Fig.4)

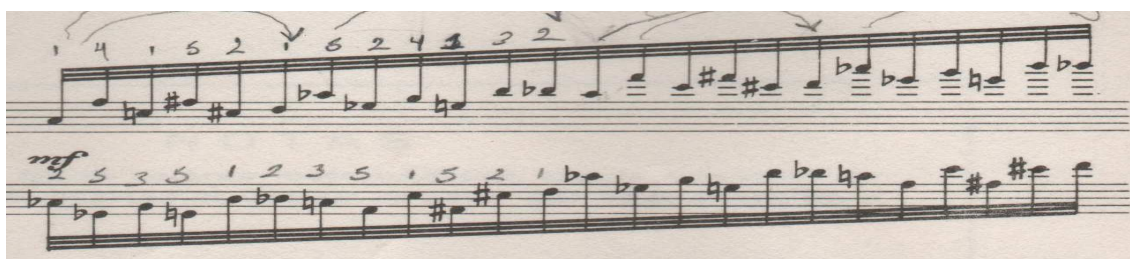

Fig. 4

Al realizar dichos pasajes con mucha precisión, sin tomar a la ligera los ciclos pues cada uno tiene importancia global dentro de la obra, podemos llevar al oyente por una diversidad de ánimos dentro de estas *Microestructuras*

Federico Ibarra Groth 1946

Realizó sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, con el maestro Juan Antonio Rosado, donde se graduó en piano y composición. Bajo su guía formó parte del *Grupo X-1* (1969), al lado de Antonio Cortés y Graciela de Elías, y con ellos dio a conocer algunas de sus primeras obras musicales. En 1971 viajó a Francia gracias a una beca otorgada por Radio Universidad, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de la Radio y Televisión Francesa, para trabajar en el *Laboratorio de Música Electrónica* dirigido por Pierre Schaeffer. En la ENM asistió a cursos superiores de *Armonía, Acústica y Composición*, impartidos por profesores como Rodolfo Halffter, Jean Etienne Marie y Karlheinz Stockhausen. En 1975 participó, también becado, en el curso de Composición de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Además de su actividad como compositor, Ibarra ha dedicado parte de su tiempo a la ejecución del piano, habiendo estrenado en México gran parte de la producción contemporánea escrita para dicho instrumento, dando especial énfasis a la música mexicana del s. XX. Así, ha dado a conocer obras de Stockhausen, Cage, Riley, Bussoti, Xenakis, entre otros, además de compositores mexicanos como Mario Lavista, Manuel Enríquez, Héctor Quintanar, José Antonio Alcaraz y Eugenio Delgado.

Desarrolló una importante actividad docente desde la cátedra de solfeo de la escuela Nacional de Música de la UNAM, donde también enseñó composición y dirigió el taller de *Ópera de Cámara*. Fue director de *Micrópera* y de *Cameópera* de México. Por invitación de Manuel Enríquez, ingreso como profesor al taller de *Composición* del CENIDIM, que más tarde dirigió, contribuyendo a la formación de numerosos compositores.

En 1970 ganó el primer lugar del Concurso de Composición *Silvestre Revueltas*, convocado por la ENM, otorgado por su creación *El proceso de la metamorfosis* para narrador y orquesta sinfónica, con textos de Franz Kafka y André Breton.

Su obra abarca todo tipo de combinaciones instrumentales y vocales incluyendo óperas, ballets, conciertos, música de cámara, música coral, música para teatro y cine. Diversas instituciones culturales de México le han encargado creaciones especiales y gran parte de su producción ha sido publicada y grabada.

La música de Ibarra resume influencias de Lutoslawsky, Ligeti y Messiaen, pero asimiladas en un lenguaje absolutamente personal, que lo convierte en uno de los compositores más singulares de su generación. Su pensamiento estético parte de la ruptura con el nacionalismo musical mexicano que se dio en la década de 1960, fundamentalmente a través de la obra de Manuel Enríquez y Héctor Quintanar y la llegada a México de algunos compositores de la vanguardia europea como Stockhausen, Penderecki y Xenakis. Su pensamiento artístico ha estado ligado a la obra de pintores surrealistas como Dalí, Magritte, Max Ernst, Miró, De Chirico y Leonora Carrington y a la de los poetas y escritores, desde Verlaine y Baudelaire, pasando por Joyce y Proust, hasta los latinoamericanos Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo y Fuentes, ocupando Lovecraft un lugar central.

Sus primeras obras muestran preferencia por el uso de la voz, con una patente inclinación hacia los textos de Xavier Villaurrutia. Su creatividad ha pasado por diferentes técnicas de composición; en alguna ocasión, por el dodecafonismo de su segunda cantata, el aleatorismo controlado, hasta con un pensamiento más tonal. La experiencia con la voz lo ha llevado a un conocimiento profundo de las posibilidades expresivas de la misma, lo cual se ve reflejado en sus obras, desde cantatas, óperas y obras corales.

En un principio es notorio un *aleatorismo* dirigido donde ciertos parámetros (altura, intensidad) están perfectamente definidos, mientras otros ritmos (resultantes armónicas) eran dejados no tanto al azar como al gusto del intérprete. En obras como *Los cinco soles*, se dirige hacia la exploración consciente de nuevos recursos en los instrumentos y a la adopción de un mínimo de material para ser explorado a lo largo de la composición. Por otra parte, en partituras como *El proceso de la metamorfosis* y *Cinco misterios eléusicos*, irrumpió en una inquietante búsqueda del color, trabajando con máximo detenimiento diversas combinaciones instrumentales a la par que abandona los procedimientos aleatorios para retornar a una idea más convencional de la escritura. Manuel Enríquez lo ha calificado como el único entre los miembros de su generación, que realmente ha demostrado tener vocación, talento y personalidad de compositor.

Análisis musical *Preludios Monocromáticos*

Es la segunda obra realizada por Ibarra después de su cuarteto de cuerdas. En ella, sale de la tonalidad para experimentar en la atonalidad,⁶ bajo la influencia de los compositores Schoenberg y Scriabin.

El autor relata que en esa época, los programas de música clásica de Radio UNAM eran prácticamente los únicos que permitían escuchar obras de compositores poco divulgados en México. Fue justamente ahí donde escuchó las primeras obras de Olivier Messiaen,⁷ quien constituyó otra influencia en la composición de los *Preludios*.

Aunque utiliza la mayoría de los recursos que caracterizan a la música reciente, en ninguna de sus obras se nota el uso indiscriminado de efectos provenientes de la vanguardia. *Tres preludios* para piano a cuatro manos, fue la primera obra de una serie de obras escritas para esta duplicación de ejecutantes muy practicada en el siglo XIX, en donde Ibarra lleva al piano hacia la pluralidad de ataques y límites sonoros del instrumento.

La obra, como la describe el autor en su partitura, más allá de ser monocromática⁸ en el aspecto musical, lo es en el aspecto pictórico. Es como tener un lienzo en blanco y poco a poco ir cubriendo de color partes del mismo; esto resalta más al ser una obra musical a cuatro manos, ya que pareciera que mientras un intérprete es un color el otro intérprete es el opuesto.

Allegro Moderato

En el primer preludio⁹, con una introducción en donde presenta un bajo *ostinato* en el piano II, la figura rítmica es la misma durante los primeros compases. Se presenta en *anacrusa* con acordes de semicorcheas en la mitad del último tiempo, seguidas de octavos en sentido sincopado en la mano derecha, mientras que la mano izquierda hace repeticiones de octava en ritmo constante; en el quinto compas, de manera sutil, se presenta el otro pintor con pequeños toques de claridad llevando la línea melódica del primer preludio. (*Fig. 5*)

⁶ Atonalidad: Abandono de una tonalidad dominante o de un centro tonal. Fuente Ídem Pág. 62

⁷ Messiaen (1908-1992): Figura fundamental del serialismo, surgido con el movimiento La Jeune France. Fuente Diccionario Grove de música.

⁸ Monocromático: La falta de varios colores o más bien, de un solo color. Ídem Pág. 63

⁹ Preludio: Composición musical de corto desarrollo y libertad de forma, generalmente destinada a preceder la ejecución de una obra más grande. Fuente Diccionario Grove de música.

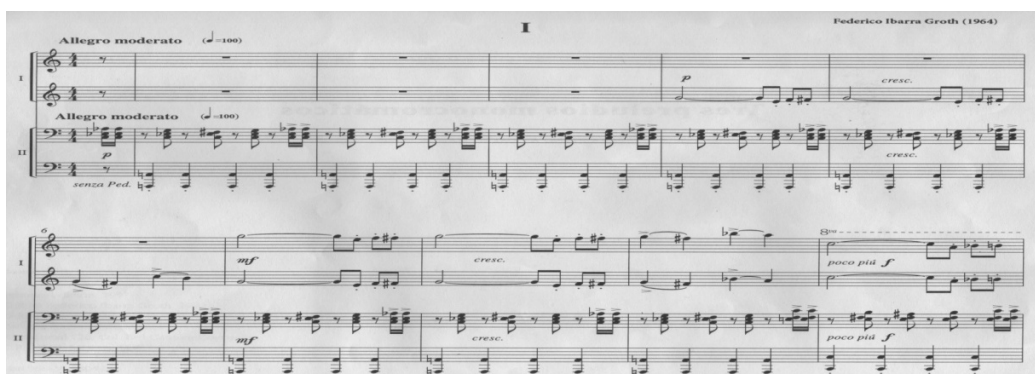

Fig. 5. Preludio 1, compases 1 al 11

El primer prelude tiene una estructura de cuatro partes, constituida en las tres primeras de 10 compases cada una, el final de 7 compases y cada tres compases presenta el anterior motivo en sentido ascendente y la coda del final la limita con 6 compases.

INTRODUCCIÓN Y PARTE 1	PARTE 2	PARTE 3	PARTE 4
1 al 10 y 11 al 20	21 al 30	31 al 40	41 al 46

INTRODUCCIÓN	TEMA	DESARROLLO	FINAL	CODA
1 al 3 compás	4 al 12	13 al 31	32 al 37	38 al 46

Está muy bien definida la relación que existe en cada una de las voces que lleva cada mano, relevando la voz principal en cada parte, en algunos casos la duplicación de la misma que se convierte en octavas como lo hace en la parte dos. Se puede ver (*fig. 5*) de una línea tan sencilla que es presentada en el compás cinco. En el desarrollo de todo el prelude utiliza cada vez más notas,

haciendo los valores de éstas cada vez más pequeños hasta llegar a un punto un poco más saturado en el sonido de forma creciente en la segunda parte, que llega de menos a más y se vuelve a la inversa de más a menos. (Fig.6)

Fig. 6. Preludio I, compases 21 al 23

El segundo preludio se presenta de manera inversa al primero, la melodía surge en el segundo piano, mientras que el primero lleva un ostinato con carácter introductorio al segundo.

Siguiendo el patrón de claridad en las voces que están presentadas en forma de octava con el movimiento ostinato de la mano derecha del primer piano, sólo se diferencian cuando aparece un arpeggio con una pequeña e intrínseca melodía de tres notas, con carácter de introspección, ya que el preludio se hace constar de tres partes y ésta es la primera. Fig. 7

Fig. 7. Preludio II, compases 47 al 51

La segunda parte ocurre con un cambio rítmico más caminado sin perder su carácter energético; éste cambia al mismo tiempo que el compás haciéndolo más bailable, logrando una dinámica de

ir expandiéndose, mas y mas hasta llegar a un punto culminante donde explota, dejando un aire de incertidumbre que es roto con los mismos sonidos del principio hasta llegar al reposo. Fig. 8

Fig. 8. Preludio II, compases 69 al 73

El tercer preludio, comparándolo con la dinámica preestablecida en las obras de Ibarra, nos presenta un movimiento totalmente diferente ya que es un andante, sin el sentido violento y dramático que exhibe en los dos anteriores preludios, sino que ahora es una delicada melodía simple, presentada en acordes. Estos acordes son *Do* en primera inversión, *Si* en primera inversión, presentando de inicio todos los sonidos, para que al final ofrecer sólo la minoría. Fig. 9

Fig. 9. Preludio III, compases 74 al 81

Una de las características en la música de Ibarra son los grados conjuntos, muchas veces cromáticos, tal como es el caso del primer preludio en donde la melodía está en *sol, mi, fa, fa#, sol*. Fig. 5.

Otro rasgo que podemos apreciar en estos preludios, lo es el hecho de no utilizar intervallos grandes entre cada sonido, sólo está el intervalo más grande que es de cuarta justa.

Esta obra es como algo elástico, que se puede ir expandiendo sin tener en ningún momento la sensación de rotura; la parte dramática nunca está desconectada de la parte de tranquilidad, lográndose que se pueda experimentar un clímax y el reposo necesario.

Al ser una de las primeras creaciones de Ibarra, el discurso musical es muy atrayente ya que no tiene aun el aspecto vanguardista que se presentará en sus obras posteriores.

Sugerencias Interpretativas

Los *Preludios* no es una de las obras más complicadas de Ibarra, por el contrario, permite a los pianistas disfrutar el acercamiento a este nuevo lenguaje al que acceden sin mucha complejidad puesto que es una producción rítmica, dinámica, con momentos de tensión y distensión, lo que a mi punto de vista, a los pianistas principiantes les gustaría tener en su repertorio por no exigir demasiada técnica. Por ese motivo, para mí fue importante implementarla dentro de este programa de música mexicana contemporánea para piano.

OBRAS DE LA DÉCADA DE LOS SETENTAS

MARIO LAVISTA

MARTA GARCIA RENART

CONTEXTO HISTÓRICO

BIOGRAFÍAS

ANÁLISIS DE LAS OBRAS:

- *PIEZA PARA UN PIANISTA Y UN PIANO* (1970) M. LAVISTA
- *TRES MOMENTOS PARA PIANO* (1976) M. GARCÍA

SUGERENCIAS INTERPRETATIVAS

Contexto histórico, década de los setentas

Cuadro 2. Hechos que se dieron en esta década tanto en México como en el mundo.

Año	Acontecimientos de México	Acontecimientos en países extranjeros
1970	<p>En 1970 se celebra una reunión en Puerto Vallarta, Jalisco, entre el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su homólogo norteamericano Richard M. Nixon, dando como resultado la recuperación de la zona de Ojinaga, que desde el año 1895 se encontraba en poder de Estados Unidos.</p> <p>Luis Echeverría es elegido presidente.</p> <p>México es sede del Campeonato Mundial de Fútbol.</p>	<p>Este año entra en vigencia el <i>Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares</i> (TNP) propiciado por la ONU.</p> <p>En Chile, el Gral. René Schneider es asesinado por un comando derechista.</p>
1971	<p>Asesinato de Melchor Ortega Camarena, ex presidente del PRI.</p> <p>Se inaugura en la ciudad de México el <i>Polyforum Cultural Siqueiros</i>.</p>	<p>La República Popular China ingresa a la ONU, provocando así la exclusión de Taiwan de este organismo.</p> <p>La Unión Soviética lanza la primera estación espacial en órbita terrestre, llamada <i>Salyut-1</i>, entretanto la misión a Marte de su sonda <i>Mars 3</i> falla misteriosamente.</p>
1972	<p>Se funda la <i>Compañía Nacional de Teatro</i>. Fundación del <i>Partido Demócrata Mexicano</i>.</p> <p>Se realizan mítines y manifestaciones en 48 ciudades del país convocadas por el <i>Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana</i>.</p> <p>Creación del <i>Movimiento Sindical Revolucionario</i>, encabezado por Galván, en contra del liderazgo del STERM.</p>	<p>En Munich, Alemania, se realizan los Juegos Olímpicos; un grupo extremista palestino denominado <i>Septiembre Negro</i>, secuestra y asesina a 11 atletas israelíes provocando consternación mundial.</p> <p>La nave <i>Apolo 17</i>, concreta la última misión lunar de la serie y hasta fines de siglo, ninguna otra misión tripulada abandonará la órbita terrestre.</p> <p>La tecnología desarrollada en los relojes atómicos, permite comprobar experimentalmente el fenómeno de la dilatación del tiempo, prevista por Albert Einstein.</p>
1973	<p>Se declara que la zona marítima económica debía ser de 200 millas y que el Mar de Cortés es mar interno mexicano.</p> <p>México y Nueva Zelanda establecen relaciones diplomáticas.</p>	<p>En Chile, es derrocado cruentamente el gobierno de Salvador Allende mediante un golpe militar. El Gral. Augusto Pinochet, asume el poder para gobernar durante los próximos 15 años.</p>
1974	<p>Fundación del <i>Partido Mexicano de los Trabajadores</i>.</p> <p>Un censo realizado por el periódico <i>Excelsior</i> registra 470 miembros de la etnia <i>Seri</i>, en el norte.</p>	<p>La población mundial asciende a 4.000 millones de personas.</p> <p>EE.UU. y Rusia firman el 1er. Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, conocido como <i>SALT I</i>.</p> <p>En Puerto Rico, se instala uno de los mayores</p>

		radiotelescopios, el de Arecibo, que 18 años más tarde, será dedicado a la búsqueda sistemática de señales inteligentes del espacio exterior.
1975	<p>La reina Isabel II de Inglaterra visita México.</p> <p>Suspensión de las relaciones limitadas con España.</p> <p>Felipe Cazals dirige <i>Canoa</i>.</p> <p>Jaime Humberto Hermosillo filma <i>La Pasión según Berenice</i>.</p>	<p>En los EE.UU. Gerald Ford ejerce el cargo de presidente. Saigón, la capital de Vietnam del Sur, cae finalmente en manos de los comunistas norvietnamitas, poniendo fin de la guerra asiática luego de haber obligado a los estadounidenses a retirarse del conflicto.</p> <p>En Angola, simultáneamente con su independencia, comienza una larga guerra civil.</p> <p>En España muere Francisco Franco, quien gobernó con mano dura alrededor de 40 años; dos días más tarde, es proclamado rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien asume como Juan Carlos I.</p> <p>EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, pasan a integrar <i>el Grupo de los Siete (G7)</i>; su constitución obedece a razones financieras y está integrado por las mayores economías del planeta.</p> <p>La ONU emite una condena contra Israel, en la que se equipara el sionismo con el racismo.</p>
1976	El peso se devalúa. José López Portillo llega a la presidencia.	EE.UU. logra posar en Marte, las naves exploradoras de las misiones <i>Viking I y II</i> , transmitiendo las primeras imágenes desde su superficie en las planicies <i>Chryse y Utopía</i>
1977	<p>México participa en la conferencia sobre Cooperación Económica Internacional.</p> <p>Arturo Ripstein dirige <i>El lugar sin límites</i>.</p> <p>Se publica el periódico <i>Uno más uno</i>.</p>	<p>Estados Unidos lanza las naves espaciales <i>Voyager I y II</i>, para explorar nuestro sistema solar; sus trayectorias finales las llevarán luego a un viaje sin fin por el universo.</p> <p>El Gral. Omar Torrijos firma con el presidente Janes Carter, un tratado por el cual el Canal de Panamá será cedido definitivamente a este país en el año 2000.</p> <p>Carl R. Woese, biólogo de la Univ. de Illinois (EE.UU.), sugiere la existencia de un nuevo tipo de vida, que se llamarán <i>arqueobacterias</i>, examinando microbios extraídos del fondo del mar. Su teoría inicialmente rechazada, será confirmada casi 20 años más tarde.</p>
1978	El Partido Comunista Mexicano, el Socialista Revolucionario y Popular Socialista obtienen registro oficial.	El Papa Juan Pablo I, sucesor de Pablo VI, muere 33 días después de asumir el papado, es uno de los pontificados más cortos de la historia; lo sucede Juan Pablo II, el primer Papa no italiano elegido en más de cuatro siglos

		<p>Durante el mes de julio se anuncia el primer nacimiento humano por fecundación in vitro; se le conocerá como <i>bebé de probeta</i>.</p> <p>El presidente egipcio Anwar el-Sadat recibe el Premio Nobel de la Paz, en conjunto con el israelí Menahem Begin, en mérito a sus logros por la pacificación de Medio Oriente.</p> <p>A partir de este año y hasta 1992, estalla la Guerra de Afganistán: la URSS vs los guerrilleros islámicos. En 1989 se retiran las tropas soviéticas.</p>
1979	<p>En Puebla, se desarrolla la Conferencia de Obispos de América Latina de la Iglesia Católica.</p> <p>El papa Juan Pablo II visita México por primera vez.</p> <p>Guillermina Bravo recibe el <i>Premio Nacional de las Artes</i>.</p>	<p>En Teherán, Irán, miles de fanáticos religiosos asaltan la embajada de EE.UU. tomando numerosos rehenes; se inicia así un cautiverio de más de 400 días, creando un grave foco de tensión entre el régimen del Ayatollah R.Jomeini y los EE.UU.</p> <p>Rusia invade militarmente en gran escala a Afganistán. El resultado, al cabo de varios años, será tan desastroso como lo fue para EE.UU. la guerra de Vietnam.</p> <p>La empresa sueca <i>Ericcson</i> desarrolla el primer teléfono portátil.</p> <p>El papa Juan Pablo II realiza su primera visita a Polonia como papa; en una misa en Cracovia reúne a 2 millones de fieles.</p> <p>EE.UU. establece relaciones diplomáticas con China.</p> <p>Este año la Unión Internacional de Astrónomos, decide reservar los nombres femeninos exclusivamente como para la cartografía venusina.</p> <p>El Golfo Pérsico abastece al 41% de la demanda mundial de petróleo.</p> <p>En Nicaragua, termina el régimen de la dinastía de Anastasio Somoza.</p>

Mario Lavista 1943

Compositor, pianista y editor; su infancia fue en un ambiente musical, ya que su familia era aficionada a la música clásica y a la ópera. A los diez años, las primeras lecciones las recibió de Adelina Benítez, una maestra de su escuela. Cinco años después, ella misma lo recomendó al pianista Francisco Gyves, discípulo de Angélica Morales. Hasta entonces no había acudido a ninguna escuela profesional de música. Estudió el piano con repertorio de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Debussy, Prokofiev y Bartok. Al mismo tiempo asiste al *Instituto Politécnico Nacional*, en donde estudia Ingeniería, pero no concluye para poder dedicar más tiempo a la música pese a la oposición de sus padres.

Intenta ingresar al *Conservatorio Nacional de Música*, sin lograrlo; el director de aquel entonces, Joaquín Amparán, menciona que era mayor para comenzar estudios en música. Rosa Covarrubias, esposa del pintor Miguel Covarrubias con quien tuvo amistad, le presenta a Carlos Chávez. Con él toma clases de piano y le recomienda a Héctor Quintanar para que le enseñe armonía y análisis musical. Habiendo dado muestras de su disposición para componer, lo invita al *Taller de Composición* que había fundado en el Conservatorio en 1960. El rigor y el dinámico ritmo de trabajo lograron que ese taller, en sus distintas etapas, rindiera frutos importantes. La estancia de Lavista en el taller fue trascendental para su formación musical: la disciplina impuesta por Chávez le dota de una preparación musical completa, ya que pudo conocer, estudiar y escuchar casi todos los estilos musicales.

Lavista asistió al *Curso de Análisis* que Rodolfo Halffter impartía en el Conservatorio, y cuya importancia para su formación fue también determinante; estudió no sólo obras del repertorio tradicional, sino que se introdujo en el estudio de la música atonal y la técnica dodecafónica a través de las obras de Schoenberg, Berg y Webern. Sin ser sus maestros en un sentido académico, dos músicos llegaron a ejercer una certera influencia en su vida y su obra: su tío, Raúl Lavista, con quien tuvo la oportunidad de conocer un sin número de obras, y Gerhart Muench, pianista y compositor alemán residente en México desde la Segunda Guerra Mundial. Fue Muench, a decir de Lavista “el que me enseñó los misterios del arte musical”.

En Europa, su contacto con el arte y la cultura europea, le permitió ser testigo de un movimiento musical vigoroso, que amplió y enriqueció de manera significativa sus horizontes musicales y estéticos, contribuyendo de forma decisiva a depurar su formación intelectual y a delinear su personalidad. Además de conocer a Messiaen, de acudir a estrenos de obras de Boulez, Stockhausen

o Berio, asistió a los cursos impartidos por Jean-Etienne Marie en la *Schola Cantorum* de Francia, dirigidos esencialmente a la relación entre la música y las matemáticas.

A su regreso a México, funda en 1970, el grupo *Quanta* con tres músicos: Nicolás Echeverría, quien después se convirtió en un reconocido cineasta; Fernando Baena, cuyos intereses derivarían al campo de la música popular, y el percusionista Antero Chávez. El grupo continuó trabajando con Juan Herrejón, en sustitución de Fernando Baena. Para entonces contaba ya con obras importantes en su catálogo: *Divertimento*, *Homenaje a Beckett*, *Kronos*, *Diacronía*, *Game* y *Pieza para un pianista y un piano*. La formación del grupo *Quanta* respondía a un interés específico, transitar en el ámbito de la creación-interpretación simultánea, así como en las relaciones entre la música en vivo y la electroacústica. El acercamiento con la danza fue por medio del grupo *Quanta*; así, los coreógrafos se valen de las obras de Lavista para sus creaciones dancísticas. Gloria Contreras utilizó *Pieza para un pianista y un piano* en su coreografía *Tres* (1975) y *Antífono en gravitacional* (1978); Gabriela Henríquez, *Game* (1978) y Jaime Blanc, *Canto del Alba* (1981), etc.

En 1970 ingresa al Conservatorio a dar clases de *Análisis Musical* y *Composición*, influyendo en la formación de varias generaciones de compositores; ese mismo año trabaja en el recién creado *Laboratorio de Música Electrónica* y participa en el primer concierto en México de música electrónica, a lado de Manuel de Elías y Héctor Quintanar.

En 1979 trabaja directamente con intérpretes; la investigación lo lleva a nuevas posibilidades técnicas en los instrumentos tradicionales: el empleo de multifónicos¹⁰ en instrumentos de viento, armónicos en instrumentos de cuerda, que eran recursos desconocidos hasta ese momento y que proveen de herramientas para nuevas obras en México. Desde entonces, el lenguaje de Lavista surge en correlación natural con el instrumento.

Entre las obras creadas a partir de esta ideología, se encuentra *Tríptico para diferentes flautas*, entre otras producciones en colaboración de compositor e intérprete. En 1981, Rodolfo Halffter lo invita a integrarse a Ediciones Mexicanas en donde funda *Pauta*, publicación de teoría y crítica musical. La idea era crear una revista puramente musical, que lograra un papel importante entre los lectores y los escritores.

¹⁰ Multifónico: Técnica extendida para instrumento de viento. Fuente, Diccionario Harvard de Música.

Mario Lavista ha tenido una vida prolífica en su entorno musical y cultural, diferentes orquestas han estrenado e interpretado sus obras; ha sido invitado por diferentes países para dar conferencias sobre sus obras y así, dar a conocer su creación musical.

Análisis *Pieza para un pianista y un piano* (1970)

Antes de abandonar la improvisación con el grupo Quanta, compuso *Pieza para un(a) pianista y un piano* (1970) y *Game* (1971), obras que evidencian claros elementos aleatorios. En las dos primeras, la forma es determinada por el propio intérprete, quien debe elegir entre diferentes segmentos o frases musicales.

Pieza para un(a) pianista y un piano consta de 7 eventos musicales que, en lo que se refiere al tratamiento instrumental y a la organización de las estructuras rítmicas, melódico-armónica, dinámica y temporal, los hacen individuales y parte de un todo. En este sentido, cada evento musical pretende ser lo más diferente posible respecto a los demás. Tanto el ritmo como las alturas y la dinámica, se encuentran anotados minuciosamente en la partitura. Los tempos, por el contrario, están indicados cualitativamente (grave, muy lento, lento, andante, allegro, vivo), lo que permite una cierta flexibilidad en su interpretación puesto que no existe la rigidez del tempo del metrónomo.

Fig. 9

Fig. 9. *Pieza para un pianista y un piano*

La unidad de compás es el cuarto, la cantidad de cuartos que intervienen en cada compás responde a 7 valores de la serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8, 13, 21, 34)¹¹. Fig. 10

¹¹ Serie de Fibonacci: Una secuencia de números en la que cada uno es la suma de los anteriores, así: 0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Se encuentra en la naturaleza (en número de pétalos en una sola flor, por ejemplo, o en las proporciones de

Fig. 10. Pieza para un pianista y un piano

El silencio es el elemento que unifica los 7 eventos musicales y su presencia debe ser considerada tan importante, desde un punto de vista jerárquico, como la de los sonidos. Estos hacen evidente la aparición de los silencios y viceversa. Su articulación, durante el transcurso de la pieza, da lugar a una forma musical basada principalmente en la oposición silencio-sonido. Por lo tanto, no es en las relaciones entre sonidos donde se hace evidente la estructura (al escuchar la obra es necesario tener presente esta observación). Los silencios están indicados en forma muy precisa (en segundos) y su duración está definida, al igual que la estructura métrica, por la serie de Fibonacci (el pianista debe cuidar de estar siempre presente durante el transcurso de los silencios). Fig. 11

Fig. 11. Pieza para un pianista y un piano

El intérprete decide el orden en que han de ser ejecutados los siete eventos musicales que posee la obra. La lectura es pues, pluridireccional, a diferencia de la lectura unidireccional que exigen en casi todas las obras tradicionales.

Cuando se hayan tocado los siete eventos, la obra se dará por terminada.

las conchas de caracol), y son utilizadas por los compositores para regular ritmos y formas. Zaragoza. Problemas, algoritmos y optimización. UAM Azcapotzalco.

Marta García Renart 1942

Pianista, compositora, directora y pedagoga. Comienza su educación musical como alumna particular de Elizabeth Hartman, Pedro Michaca, Francisco Agea y Baltazar Samper. Discípula de Bernard Flavigny en cursos de verano de 1958 a 1962, en los que perfecciona su técnica pianística. Becada en 1959 para estudiar en el *Curtis Institute of Music* de Filadelfia, fue alumna de Rudolf Serkin y Eleanor Sokoloff, y se gradúa en 1964. Ese mismo año, es becada por el *Mannes College* de Nueva York, donde cursa análisis con Carl Schachter, composición con Simons y dirección orquestal con Paul Bear. En 1967 regresa a la ciudad de México y ofrece una larga serie de recitales de piano. Más tarde fue invitada para tocar en EU y Europa. Entre sus grabaciones sobresale su versión de las *Bagatelas para piano*, de Leonardo Velázquez. Ha impartido clases particulares, preparando a numerosos pianistas con programas de música mexicana. Ha escrito abundante música de cámara, piano solo, coro, música incidental para teatro y para videos.

Análisis Tres Momentos para Piano (1978)

Este pequeño ciclo está constituido por tres momentos musicales que remiten a los momentos musicales¹² de Schubert.¹³ Al igual que esos, el primero y el tercero mantienen la forma ternaria A - B - A proveniente del Lied. El primero, remite en su forma de composición al *Microkosmos* 144 *Segundas menores y séptimas mayores* de Bela Bartok, *Momento de juego*, presenta un estilo minimalista¹⁴, ya que utiliza sólo tres notas en todo el movimiento: *do, do#, re* (utilizando sinónimos de las notas). El tema A con dos semi frases, se presenta en los nueve primeros compases con un carácter agitado que después repite con un desarrollo, pero sin perder el mismo impulso. Fig. 12

¹² Término inventado en el verano de 1828 por Marcus Leidesdorf, un editor en Viena, para describir cada una de las seis piezas para piano de Schubert, cuando se publicaron en su Op. 94 (D780), bajo los títulos *Momens musicales*. El fallo francés (momentos *musicaux*) a menudo se ha atribuido a Schubert. El origen del nombre parece estar en el hecho de que justo antes de su publicación, Leidesdorf había compuesto un conjunto de piezas que publicó bajo el nombre de *Momens mélancoliques*. Fuera de Schubert hay muy pocos ejemplos, Paderewski escribió uno (1892) y Rachmaninoff, seis (op.16, 1896). Fuente, Diccionario Grove de Música

¹⁴ Minimalismo: Es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. Fuente, Zamora Color Diccionario Enciclopedico

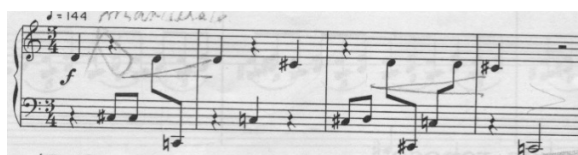

Fig. 12

A	B	A
Compás 1 al 20 Tempo rápido	Compases 21 al 33 Tempo lento contrastando con tempo rapido	Compases 34 al 42 Tempo primo

En la parte B realiza un cambio de tempo, pasa de la agitación a un momento de descanso y cambia la articulación a *legato* y *tenuto*, alterna con compases de tempo rapidísimo para dar un contraste. Posteriormente, aparece un *ostinato* en la parte del bajo que acompaña una melodía de carácter *cantabile* (Fig. 13); destaca el uso del pedal de sostén, el cual no se había utilizado anteriormente. Rompe con dos compases de notas cortas y rápidas, para llevar a la re-exposición del tema sin ninguna variante, presentándose igual y así terminar el momento. Fig. 14

Fig. 13

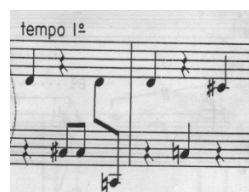

Fig. 14

El *Momento de reposo*, este momento puede ser comparado al *Preludio 2 opus 28* de Chopin. Como su nombre lo indica, es un movimiento lento, regido por un *ostinato* formado por acordes en tresillos de octavo que se realizan con la mano izquierda en todo momento, mientras que la mano derecha ejecuta la melodía en diferentes octavas tanto en el registro agudo como en el grave. Esta parte está constituida en forma binaria A – B con una coda al final. En la parte A, hay un *ostinato* realizado con dos acordes que pudieran estar sobre la tonalidad de *Si*, ya que en ningún momento ratifica la tonalidad y no presenta tonalidad específica, mientras que la mano derecha se podría decir que está sobre la dominante, lo que sí se encuentra son las entradas de la mano dere-

cha, estando sobre *Fa#* entablado una dialogo de pregunta y respuesta, permitiendo una dinámica entre esas voces; mientras tanto, la parte media crea una atmosfera de calma. Fig. 15

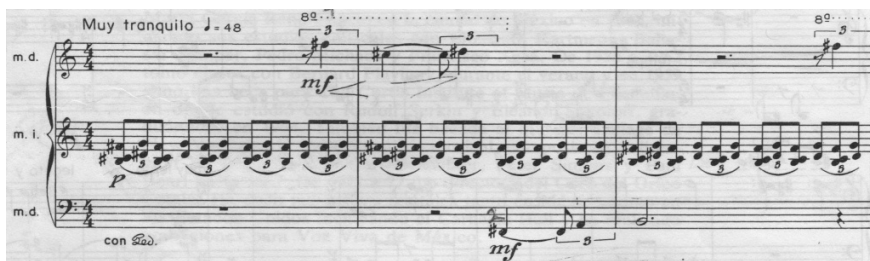

Fig. 15

La parte final está realizada en la misma tonalidad que en el principio, siguiendo la misma dirección; sólo hace unos cambios combinando las notas en diferentes octavas: la mano derecha realiza movimientos de arriba hacia abajo mientras que la izquierda no debe perder el tresillo en *ostinato*, que en los últimos seis compases realiza una cadencia natural de *Fa, Re* para llegar al *Si*. Se podría decir que la obra estaba en *Si*, sin especificar mayor o menor. Fig. 16

Fig. 16. Momento de reposo, compases 10 al 12

Momento inquieto, tiene forma ternaria A- B- A, con una biritmia separada en ambas manos que se alternan durante todo el momento. En la mano izquierda tiene polimétrica de 3/8, 3/8 y 2/8 mientras que la derecha está en 4/4, ya que una mano lleva un ritmo y la otra sigue otro, como se puede ver en la fig. 17, sin perder la dirección de los anteriores momentos, que siempre llevarán las actitudes que conlleva un juego entre niños (la obra está dedicada a los hijos de la compositora). Las notas sobre las que compone la obra son el bajo, *Re, Lab, Re, Sol, Mi, Sib, Fa#, Fa*; se podría

hablar de serialismo pero no rígido, puesto que esta misma formación esta presentada en la parte media: al llegar al *ritornello*, podemos escuchar cómo vuelve al tema A.

Fig. 17. Momento inquieto, compases 1 al 4

A	B	A1
Compás 1 al 18	Compás 19 al 23	Compás 24 al 41

La parte variante en este momento es visible en el fragmento A1, donde se muestra el primer ritmo pero con las notas invertidas puesto que la melodía sigue tal y como se presentó en un principio; cambia la posición de las notas, terminando la obra en calma de retardando y disminuyendo. Fig. 18

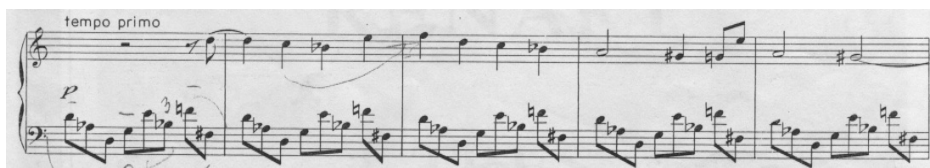

Fig. 18. Momento inquieto, compases 24 al 28

Sugerencias interpretativas

Al ser una obra rítmica en la que se describe el humor de niños en juego, se podría considerar en cada momento algo específico: en el *Momento de juego*, el estudio de las distancias entre las notas debe ser una práctica con relevancia, ya que al ser sólo tres notas utilizadas pero repartidas en el

teclado, sería prudente abarcar las distancias entre cada nota, no perder el movimiento rítmico que en la primera parte presenta, de agógica y de dinámica. En la segunda parte, se debe tener claro el cambio anímico para hacerlo evidente al público; al ser muy transparente, podría perder carácter y sentido.

Respecto al *Momento de reposo*, a mi parecer el más difícil, aquí se tendría que estudiar con mucha calma el tresillo y no perder en ningún momento ese sentido rítmico específico, ya que se tiende a realizarlo como si fuera binario puesto que la mano derecha no deja de moverse en todo el teclado. Es obligado tener claros los tres planos sonoros que se están presentando en todo el momento y no perder la línea melódica que está viajando por diferentes octavas en el piano.

En el tercero *Momento inquieto*, con carácter de pieza bailable, no se debe obviar el sentido rítmico que pide $3/8$, $3/8$ y $2/4$ en una mano, mientras que la otra esta en $4/4$; eso vuelve un poco confusas las entradas. Por otra parte, las apoyaturas que presenta en treintaidosavos, se deben estudiar con una digitación adecuada; en ésta, recomendaría que se atacara la última figura con el dedo uno, ya que es una digitación de escala cromática.

Como parte de la enseñanza de ejecutar esta obra, encontré que es necesario explotar el modo de interpretación y no subestimar las ideas que están dentro de este tipo de piezas. Se buscar y encontrar la riqueza musical en cualquier obra, por muy sencilla que nos parezca.

OBRA DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS

FEDERICO IBARRA GROTH

CONTEXTO HISTÓRICO

ANÁLISIS DE LAS OBRA:

- *SONATA 2 (1982)*

Contexto histórico, década de los ochentas.

Cuadro 3. Hechos que se dieron en esta década tanto en México como en el mundo.

Fechas	Acontecimientos de México	Acontecimientos en países extranjeros
1980	En Chiapas, se enfrentan terratenientes y campesinos	<p>En los EE.UU. es elegido como presidente el republicano Ronald Reagan.</p> <p>En Sudamérica, Argentina y Chile, superan el tenso conflicto de límites por el canal de Beagle, merced a la mediación del cardenal Samoré, realizada por encargo del papa Juan Pablo II, con lo se evita la guerra.</p> <p>En Francia, el presidente Giscard D'Estaing debe ceder ante la protesta pública, al intentar informatizar y centralizar los archivos de información estatal.</p> <p>En EE.UU. Alvin Toffler publica su obra <i>La Tercera Ola</i>, proponiendo una síntesis sobre los vertiginosos cambios que en todos los órdenes comienzan a producirse en el mundo, los que visualiza como un anuncio de la muerte del industrialismo y el nacimiento de una nueva civilización.</p> <p>En la población africana y entre los homosexuales en los EE.UU., comienza a detectarse una extraña enfermedad que se adjudica a un retrovirus denominado VIH y que será conocida como <i>Sida</i>.</p> <p>En el campo científico, la genética produce cambios más rápidos y trascendentes, duplicando su conocimiento cada dos años y mostrando mayor impacto a través de los avances en ingeniería genética.</p>
1981	<p>Baja el precio del petróleo. La economía nacional se resiente.</p> <p>López Portillo inaugura el museo Rufino Tamayo.</p>	<p>Fuertes movimientos huelguistas en Polonia dan lugar a la formación de la organización sindical <i>Solidaridad</i>, crítica al gobierno.</p> <p>Se inicia una profunda crisis en Polonia.</p>
1982	<p>El peso pierde la mitad de su valor.</p> <p>El presidente José López Portillo nacionaliza la Banca.</p> <p>Miguel de la Madrid Hurtado, inicia el <i>Programa Nacional de Catastro Rural</i> y regularización de la tendencia de la tierra</p> <p>Alfonso García Robles obtiene el premio <i>Nobel de la Paz</i>.</p>	<p>En América, el endeudamiento regional latinoamericano provoca una seria crisis financiera internacional que llevará a su renegociación.</p> <p>Las investigaciones sobre el <i>Sida</i>, llevan a sospechar del posible contagio de la enfermedad a través de las transfusiones sanguíneas.</p> <p>Es concedido el premio <i>Nobel de Literatura</i> al escritor colombiano Gabriel García Márquez.</p> <p>Comienza a crecer rápidamente el mercado mundial de computadoras personales.</p>

1983	<p>Formación del <i>Grupo de Contadora</i>, junto con Venezuela, Colombia y Panamá, para promover una solución negociada a los conflictos armados.</p>	<p>En 1983, en Francia, en el <i>Instituto Pasteur</i>, el Dr. Luc Montagnier logra aislar finalmente el virus del <i>Sida</i>, desatándose una polémica con el Dr. Robert Gallo de EE.UU. quien durante más de 10 años le disputará el hallazgo.</p> <p>Muere Humberto II de Saboya, legando al papa el <i>Santo Sudario</i>, que presuntamente ha envuelto el cuerpo de Jesucristo; motivo de veneración, será depositado en custodia en la Catedral de Turín.</p> <p>Muere, el 25 de diciembre, Joan Miró.</p>
1984	<p>Arrestan a Arturo Durazo Moreno, ex jefe de policía de la ciudad de México.</p> <p>Fundación de la <i>Academia Nacional de Ciencias</i>.</p>	<p>En la India es asesinada la primer ministro Indira Gandhi, por miembros de su guardia personal de palacio.</p> <p>En China, la política poblacional obliga por ley a limitar los nacimientos a un solo hijo por familia; la preferencia es por los varones.</p>
1985	<p>Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacude la Ciudad de México.</p>	<p>Formación de la <i>Perestroika</i> en Rusia.</p> <p>En Rusia, el gobierno de Mijail Gorbachov comienza a introducir cambios promoviendo la iniciativa privada en la economía, debido a los fracasos del régimen de planificación centralizada.</p> <p>La <i>Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono</i>, confirma oficialmente la existencia del fenómeno del agujero de ozono en el polo sur.</p>
1986	<p>México es admitido en el <i>Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio</i> (GATT)</p> <p>Nuevamente México es sede de la <i>Copa Mundial de Fútbol</i>.</p>	<p>En 1986, en Florida, EE.UU., se produce la mayor tragedia de la astronáutica al estallar en vuelo a pocos segundos de su lanzamiento, el transbordador espacial <i>Challenger</i>, provocando la muerte de sus 7 tripulantes.</p> <p>En Ucrania, una fuerte explosión afecta a uno de los reactores de la planta nuclear de <i>Chernobyl</i>, produciendo gravísimas fugas radiactivas. Es el peor accidente de la historia en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.</p>
1987	<p>En el PRI surge la <i>Corriente Democrática</i>, dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas.</p> <p>Eloy Cavazos regresa a los ruedos.</p>	<p>En Palestina, la <i>OLP</i> inicia una rebelión árabe, inicialmente pasiva, en los territorios ocupados por Israel que se conocerá como <i>Intifada</i>.</p> <p>Este año, la población mundial asciende a 5,000 millones de personas.</p> <p>Comienzan a efectuarse trasplantes múltiples de órganos de un donante a distintos receptores.</p>

1988	<p>Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente.</p> <p>Salinas de Gortari, hace lo posible porque se establezca el <i>Tratado del Libre Comercio (TLC)</i>, con Estados Unidos y Canadá.</p>	<p>Las sondas espaciales <i>Fobos I</i> y <i>II</i> de la URSS en misión a Marte, desaparecen misteriosamente al aproximarse al planeta; anteriormente, en 1971, el <i>Mars 3</i> también se perdió y 4 años más tarde se frustrará en un nuevo intento la misión del <i>Mars Observer</i>.</p> <p>El <i>Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales</i> de la NASA, anuncia que el calentamiento global del planeta ha comenzado. Este es el año más caluroso de la década, comprobándose su tendencia creciente desde el siglo pasado.</p> <p>En un atentado terrorista, estalla en vuelo un avión de <i>Pan Am</i> sobre Escocia, en Lockerbie, muriendo 270 pasajeros; las sospechas apuntarán a Libia, acarreándole graves sanciones internacionales 4 años después.</p>
1989	<p>El <i>Partido Acción Nacional</i> triunfa en las elecciones para gobernador en Baja California.</p> <p>Se funda el <i>Partido de la Revolución Democrática</i>.</p> <p>El escritor Octavio Paz es galardonado con el <i>Premio Nobel de Literatura</i>.</p>	<p>Es derribado el <i>Muro de Berlín</i> en Alemania, que desde la década de los 60 divide la ciudad, anticipando la pronta reunificación del país, la caída del régimen comunista de Alemania Oriental y el fin del comunismo.</p> <p>En China se produjo una grave revuelta estudiantil y en la <i>Plaza de Tiananmen</i> el gobierno producirá una masacre entre los manifestantes. El suceso trasciende sus fronteras y genera una fuerte condena internacional, afectando sus relaciones con Occidente.</p> <p>La ONU adopta la <i>Convención sobre los Derechos del Niño</i>, la cual es ratificada poco tiempo después por la mayoría de los países.</p> <p>Carlos Menem es electo presidente en Argentina.</p> <p>George Bush, republicano, es el nuevo presidente de EE.UU.</p>

Análisis Sonata 2 (1982) Federico Ibarra Groth

La obra de Federico Ibarra es abundante en recursos de metro y ritmo, y es aquí donde podemos decir que se encuentra su estilo propio. En sus composiciones recurre a varias estructuras metro-rítmicas, desde limitar con pocos valores de duración y organización libre, de tipo aleatorio, hasta con el tempo difícilmente localizable.

Por otra parte, en su creación musical podemos distinguir algunas características específicas en el uso que hace del ritmo y la métrica, según el tipo de notación.¹⁵

1. Con signos de compás, con las líneas divisorias del compás, sin guías de segundos.
2. Con signos de compás, con las líneas divisorias del compás, con guías de segundos.
3. Sin signos de compás, con las líneas divisorias del compás, con guías de segundos.
4. Sin signos de compás, con las líneas divisorias del compás, sin guías de segundos.
5. Sin signos de compás, sin las líneas divisorias del compás, con guías de segundos.

Siguiendo las anteriores notas, la *Sonata 2* se puede analizar con las siguientes indicaciones:

La introducción, que va servir como puente para otras partes está muy bien definida (1), De aquí en adelante se anotará el número correspondiente al listado anterior. Fig.18

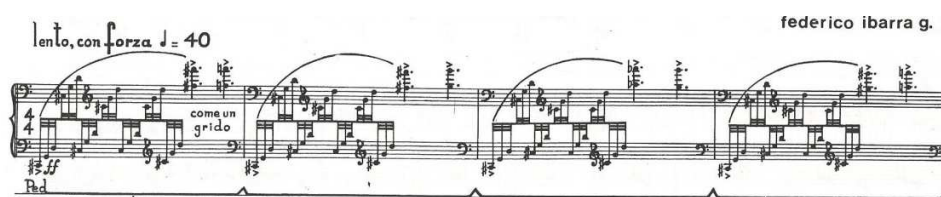

Figura 18 sonata 2

La primera parte está realizada con grados conjuntos, en uniones de tres notas por *semitonos*, utilizando dos octavas en la parte grave del piano, siempre cromático, en el que se encuentran *tritonus*; de igual forma, mientras se mantienen los semitonos creando una sonorización, la parte de

¹⁵ Tichasvky Radko, "Ritmo y metro en la obra de Ibarra". *Pauta*, No. 14, UAM Iztapalapa, INBA, México, 1985. págs. 65-72

abajo asciende en forma de escala cromática realizando cada cinco compases un pequeño puente entre cada sección, sin perder el material que se presentó con anterioridad. Esta parte consta de tres secciones de cinco compases cada una.

La segunda parte continua la misma forma de la anterior. En esta sección el autor recurre a un aumento de dos notas utilizando el (2), pero sin perder el cromatismo presente desde el principio; en esta parte, tiene un momento de reposo con una serie de arpeggios descendentes y, como lo había hecho antes, detiene la *agógica* con notas de mayor valor, logrando que la obra tenga un adagio en medio como en una forma sonata, con sus tres movimientos: *allegro, adagio y allegro*.

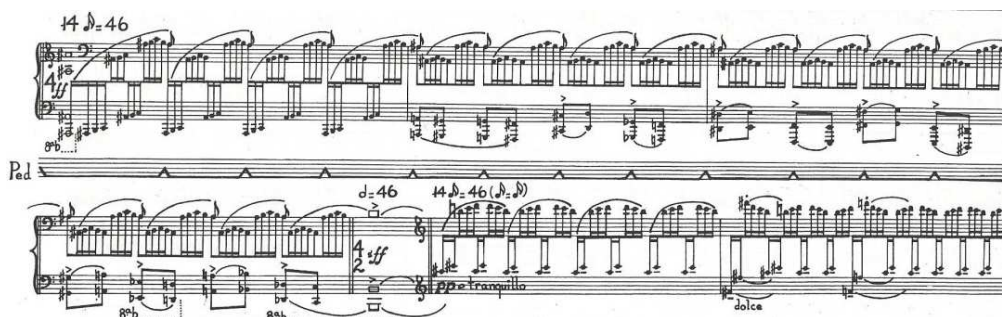

Figura 19 sonata 2

La tercera parte nos muestra un lenguaje más violento y dramático, utilizando acordes muy cromáticos, como lo indica la partitura; utilizando toda la fuerza, desencadena una presión hacia al final, solo que el oyente no espera la respuesta que da, utilizando el tema introductorio. Eso nos lleva a la última parte en un carácter más delicado, utilizando un trino que ocurre y que superpone una melodía por encima de ésta, tal y como se había indicado en los preludios después del lenguaje violento y dramático. Termina la obra con la desaparición del sonido en *pianísimo*, sugiriendo la calma que prosigue a la tormenta. Fig. 20 y 21

Figura 20 sonata 2

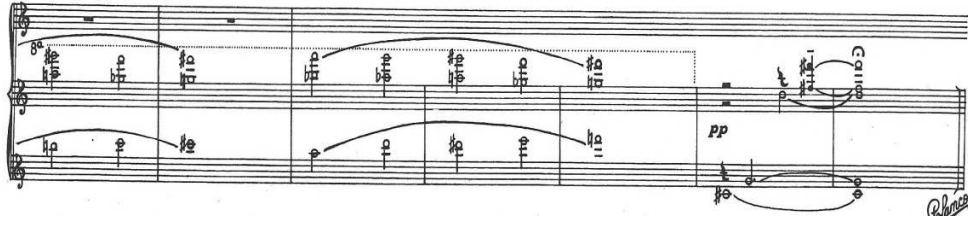

Figura 21 sonata 2

Introducción	Parte A	Parte B	Parte C	Parte D	Coda
Número de compás 4	Número de compás 15	Número de compás 30	Número de compás 45	Número de compás 77	Número de compás 108
Notas utilizadas <i>La#, Si, Do</i>	Notas utilizadas m.d. <i>La#, Si, Do</i> ; m.i. Cromatica de <i>La# a Fa</i> en descendente	Notas utilizadas m.d. <i>Si, Do, Re</i> ; m.i. <i>La# y Do#, fa# y Fa</i> escala cromática	Arpeggios de <i>Mi 7ª aum.</i> y <i>La 7ª aum.</i>	Utilización de acordes de tritono, con escala cromática	Cromatismo

OBRAS DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTAS

LUCIA ÁLVAREZ

CONTEXTO HISTÓRICO

BIOGRAFÍA

ANÁLISIS DE LAS OBRA:

- *ENIGMA* (1992)

SUGERENCIAS INTERPRETATIVAS

Contexto histórico de la década de los noventas

Cuadro 4. Hechos que se dieron en esta década tanto en México como en el mundo.

Fechas	Acontecimientos en México	Acontecimientos Extranjeros
1990	<p>Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos.</p> <p>Se aprueba una iniciativa para reprivatizar la banca.</p> <p>El papa Juan Pablo II visita tierras mexicanas.</p> <p>La capital mexicana, con 20,2 millones de habitantes es considerada la megálpolis más grande de América.</p>	<p>En el Golfo Pérsico, divisiones militares iraquíes cruzan, en una acción relámpago, su frontera sur y en pocas horas ocupan cruentamente Kuwait, concretando la amenaza de reivindicación territorial anticipada por su líder Saddam Hussein.</p> <p>90-97 Guerra civil entre las etnias <i>Tutsis</i> y <i>Hutus</i> en Ruanda, África.</p> <p>El papa Juan Pablo II se reúne en Roma con el líder soviético Mijail Gorbachov. Como resultado de este hecho histórico, poco más tarde ambos estados establecerán relaciones diplomáticas.</p> <p>Astrónomos de la Universidad de Harvard confirman la existencia de un agujero negro en nuestra galaxia, designado <i>Sagitario A</i>.</p> <p>En 1989, fuerzas militares estadounidenses invaden en forma sorpresiva Panamá, poniendo fin al régimen de facto del general Manuel Antonio Noriega.</p> <p>Caída del <i>Muro de Berlín</i>. Es derribado el Muro que desde la década de los 60 dividía la ciudad, anticipando la pronta reunificación del país, la caída del régimen comunista de Alemania Oriental y el fin del comunismo.</p>
1991	<p>Se restablecen las relaciones entre el Estado y las distintas Iglesias del país.</p>	<p>En Rusia se produce una grave crisis institucional que deriva en un intento comunista de destituir al presidente Mijail Gorbachov, el golpe fracasa y surge fortalecido un nuevo líder, Boris Yeltsin.</p> <p>91-95 Guerra de los Balcanes o Bosnia: se independizan Eslovenia y Croacia, y en 1992 lo hace Bosnia-Herzegovina. Bosnios (musulmanes) vs Servios Croatas.</p> <p>91-96 Guerra de Chechenia: Rusia vs Chechenos separatistas.</p>
1992	<p>Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con EE UU y Canadá.</p>	<p>Rusia y EE.UU. firman un acuerdo conjunto de cooperación para la exploración del espacio.</p> <p>En Milán, Italia, se inicia el proceso judicial contra la corrupción conocida como <i>Tangentini</i>.</p> <p>En Argelia, es asesinado el presidente Mohammed Boudiaf, mientras que el integrista islámico comienza a ejecutar sistemáticas acciones terroristas</p>

		<p>que alcanzarán proporciones alarmantes durante los próximos años.</p> <p>En la ONU, el egipcio Butros Ghali sucede al peruano José Pérez de Cuellar como Secretario General de la organización.</p> <p>El satélite <i>COBE</i> descubre evidencias del <i>Big Bang</i> como origen del universo. La hipótesis parece confirmarse.</p> <p>En Río de Janeiro, Brasil, una asamblea mundial que será recordada como la <i>1ra. Cumbre de la Tierra ECO 92</i> y organizada por la ONU, debate los problemas globales del medio ambiente y del desarrollo.</p> <p>La medicina, a 10 años de haber logrado aislar el virus del <i>Sida</i>, enfrenta todavía inquietantes interrogantes sobre su origen.</p>
1993	<p>Es asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.</p>	<p>Durante la aproximación a Marte, la nave automática <i>Mars Observer</i> de EE.UU. lanzada un año antes, desaparece misteriosamente antes de ingresar a la atmósfera marciana.</p> <p>El desarrollo de un nuevo microscopio electrónico denominado <i>TEM</i>, permite aumentar en 1000 veces las observaciones obtenidas con el mejor microscopio convencional.</p>
1994	<p>En Chiapas se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.</p> <p>Asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Ruiz Massieu. Entra en vigor el TLCAN.</p> <p>Ernesto Zedillo Ponce de León, es presidente de México. Mantiene la política económica que deja Carlos Salinas.</p> <p>El 6 de julio de 1997, se celebran por primera vez comicios para elegir Jefe de Gobierno del Distrito Federal</p> <p>El cortometraje <i>El héroe</i> de Luis Carlos Carrera, obtiene la Palma de Oro en Cannes (Francia)</p>	<p>Nelson Mandela es nombrado Presidente de Sudáfrica.</p> <p>En Italia, Silvio Berlusconi termina abruptamente su mandato como primer ministro renunciando en diciembre.</p> <p>La red mundial de computadoras <i>Internet</i> conocida como la Autopista Informática, comienza a extenderse por el mundo, contando con varias decenas de miles de usuarios.</p>
1995	<p>Mario Molina, es galardonado con el Premio Nobel de Química.</p>	<p>En 1995, en Japón se producen ataques terroristas urbanos con gases tóxicos atribuidos a una secta local.</p> <p>En Francia, Jacques Chiriac asume como presidente desplazando del poder a los socialistas, luego de 14 años.</p> <p>En Ardeche, Francia, se descubren importantes</p>

		<p>vestigios de la prehistoria humana.</p> <p>El gobierno francés anuncia y concreta la reanudación de los ensayos atómicos en el Pacífico sur, provocando fuertes condenas de la comunidad internacional.</p> <p>Trascienden evidencias del descubrimiento de un nuevo planeta en torno a la estrella <i>Pegasus 51</i>, a más de 40 años luz de la Tierra; esta sería la segunda evidencia de un descubrimiento similar en la historia astronómica.</p> <p>En La Jolla, California, (EE.UU.), muere el científico Jonas Salk (1914-1995) creador de la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis.</p> <p>La ONU organiza la <i>Ira. Cumbre Mundial para el Desarrollo Social</i> en Copenhague, para elaborar planes contra el crecimiento de la pobreza en el mundo. En este mismo año la organización celebra su 50mo. Aniversario.</p>
1996	<p>Matanza de <i>Aguas Blancas</i>, en Guerrero.</p> <p>Muere Lola Beltrán, gran intérprete de música vernácula.</p>	<p>En EE.UU., las antenas satelitales individuales comienzan a competir con el servicio por redes telefónicas como medio de acceso a Internet.</p> <p>Guerra de Irak: EE.UU. vs Irak.</p>
1997	<p>Muere Fidel Velázquez.</p> <p>Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe electo del Distrito Federal.</p> <p>Muere Emilio Azcárraga.</p> <p>El huracán <i>Paulina</i> azota las costas del Pacífico sur.</p>	<p>En Francia, muere en forma trágica la princesa Diana Spencer, Lady Di, junto a su prometido egipcio Doddy Al Fayed y su chofer. El accidente se produce al chocar el vehículo que la conduce en el <i>Túnel de las Almas</i>, en pleno centro de París.</p>
1998	<p>Problemas del <i>Fondo Bancario de Protección al Ahorro</i>.</p> <p>Fallece Octavio Paz.</p>	<p>En este año, los problemas financieros afectan al desarrollo de la economía mundial, por lo cual esas devaluaciones afectaron al peso</p>
1999	<p>Vuelve a visitar México, el Papa Juan Pablo II.</p> <p>Desaparición de la <i>CONASUPO</i>.</p> <p>Huelga en la <i>UNAM</i> contra las modificaciones al <i>Reglamento General de Pagos</i>, anunciadas por el Rector Barnés.</p> <p>Creación del <i>Consejo General de Huelga (CGH)</i>.</p> <p>El locutor Paco Stanley es asesinado.</p>	<p>La OTAN interviene militarmente, por primera vez en sus 50 años de existencia, atacando por aire a Yugoslavia durante 79 días, luego de sucesivos fracasos diplomáticos para detener la represión serbia a la población de origen albanés en Kosovo.</p> <p>Se implanta el <i>Euro</i> como moneda única en Europa.</p>

Lucia Álvarez Vázquez

Esta autora es licenciada en Piano por la UNAM con mención honorífica, y cursó los estudios correspondientes a la licenciatura en *Composición Musical* en la misma Escuela. Sus estudios estuvieron supervisados por Pablo Castellanos, Carlos Vázquez y Jorge Suárez en piano, así como, Arturo Márquez, Hugo Rosales y Horacio Uribe en composición. En 1994 se traslada a la ciudad de Siena, Italia, para estudiar un curso de la *Música en el Cine*, impartido por el célebre compositor Ennio Morricone, en la Escuela de Música *Chigiana*. Realiza un diplomado en *Etnomusicología* en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y un diplomado en *Educación Musical* en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Asimismo, tiene una Maestría en *Educación Humanista* por la Universidad Iberoamericana.

Desde 1967 ha centrado su trabajo creativo como compositora hacia las artes visuales: el teatro, la televisión y el cine, trabajando con destacados directores tal como Héctor Azar, Juan Ibáñez, Arturo Ripstein, Jorge Fons e Ignacio Ortiz entre otros. En diversas ocasiones su trabajo ha merecido premios nacionales e internacionales entre los que destacan el *Ariel de Plata* otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas A.C.; la *Diosa de Plata* otorgada por la Asociación de Periodistas de Cine Mexicano (*PECIME*), el trofeo del *Festival Internacional du Film & des Realisateurs des Ecoles de Cinema* en la ciudad de Nimes, Francia y el del *Festival des 3 Continents, Prix meilleure Musique Originale dans le film* en la ciudad de Nantes, Francia.

De 1994 a 1996 es miembro propietario del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Música en el área de Composición, colaborando en diversas comisiones; de 1996 a 1998 fue Secretaria General y Secretaria del H. Consejo Técnico de la ENM, y es miembro de las Academias de Composición, Piano y Educación Musical. Regularmente imparte cursos, conferencias y participa en mesas redondas en las principales instituciones musicales del país. Su música ha sido seleccionada para ser ejecutada en diversos festivales nacionales e internacionales.

En el año 2000 es seleccionada para representar a México en *Los días Mundiales de la Música 2000*, en Luxemburgo. Es miembro activo como tesorera de la *Promotora de Música de Concierto de México S. C.* y miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas A. C.

En 1995 y 1996 recibe el reconocimiento universitario a la *Creación Artística* y a la *Difusión de la Cultura* de manos del rector José Sarukán. En 2002 recibe su 5° *Ariel de Plata*; ese mis-

mo año, la Escuela Nacional de Música le otorgó la Cátedra Especial *Juan Diego Tercero Farías*. En 2004, la Coordinadora Internacional de *Mujeres en el Arte* y el colectivo *Mujeres en la Música A.C.*, le conceden el premio *Coatlícue* por su destacada labor en el arte musical nacional. En 2006 recibe el *Ariel de Plata* por sexta ocasión, por la película *Mezcal* de Ignacio Ortiz.

Debido a su trayectoria, fue propuesta por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario como miembro del Jurado del Premio *Universidad Nacional* y de la *Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2003,2004 y 2005*, en el área Creación Artística y Extensión de la Cultura. En 2007 es nominada al premio *Universidad Nacional* por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en la categoría de *Creación Artística y Difusión de la Cultura*.

Es profesora de la Escuela Nacional de Música de la UNAM desde 1983, donde imparte cátedra en las licenciaturas de *Piano y Composición Musical*. Desde 1995 es profesora en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, (CUEC), donde imparte el seminario curricular “*La Música en el Cine*”.

Fue la académica responsable del PAPIME denominado *Creación de material didáctico a través de la realización de una serie de audiovisuales sobre las posibilidades técnicas del Violonchelo en la composición musical'*(2004), mismo que se llevó a cabo con apoyo de TV UNAM, logrando realizar un trabajo único en el mundo. Co-responsable del PAPIME 401305: *Béla Bartók Mikrokosmos* (Terminado) y del PAPIME PE 402707 *Creación de una antología en CD-ROM con partituras imprimibles, MIDIS y ejemplos en audio de obras mexicanas para voz y piano del período posromántico* (en inicio).

Su música está grabada por intérpretes como Ignacio Mariscal, Juan Carlos Laguna, Teresa Frenk, Mauricio Nader, el grupo *Percutoris*, Gustavo Rosales, Margarita Muñoz, Verónica Murúa, Águeda González y Miguel Ángel Villanueva, entre otros.

El Ensamble Orquestal *Ars Moderna*, dirigido por Jesús Medina, grabó en 2008 su *Concierto para flauta y orquesta* con la participación del notable flautista Miguel Ángel Villanueva, a quien está dedicada esta obra.

Análisis *Enigma* (1992)

Como su nombre lo indica, el oyente debe tratar de encontrar su significado y cualquiera que descubra, será personal y correcto. “*Enigma* es una obra individual e imaginativa. Composición dinámica, llena de energía con contrastes melancólicos en un lenguaje impresionista y cromático. Fundamentalmente emocional”.¹⁶

Para comenzar, el nombre *Enigma*¹⁷ trae consigo preguntas, tanto para el intérprete y como para el escucha. Siguiendo un poco lo comentado por su autora, la obra tiene cambios de dinámica, tanto agógica como emocional.

Al inicio nos presenta un segmento aleatorio, que viene a disposición del intérprete; la finalidad es hacer un ambiente sonoro etéreo, como una primera parte del rompecabezas, utilizando parte de la escala cromática de doce sonidos, sin llegar a ser una obra musical de rigor dodecafónico.

Por ese motivo, la obra puede utilizar todas las escalas que se requieran, tanto por tonos enteros, mesiánicas, modales, etc. Cabe señalar que el comentario de la autora acerca de su obra fue el siguiente: “*hay una economía de medios, es decir, que sobre pequeños rasgos y motivos está encaminada la obra*”.

Inicialmente, la obra presenta una escala enigmática sobre *Sib* (Escala utilizada por Debussy); una escala *Enigmática* está constituida por una 2ª menor, 3ª mayor, 4ª, 5ª, 6ª aumentada y 7ª mayor. Fig. 20

Fig. 20

¹⁶ Datos proporcionados directamente por la maestra Lucía Álvarez.

¹⁷ Enigma: Conjunto de palabras de sentido artificialmente encubierto para que sea difícil entenderlo o interpretarlo. Zamora Color Diccionario Enciclopédico.

Fig. 21. Enigma

La obra está dividida en tres partes: la primera se presenta con una rítmica muy constante, utilizando tresillos de varias formas, hace un tema a tres voces con tresillos de cuarto sobre los tresillos de octavo, que muestran el tema superpuesto en las notas de cuarto. Fig. 21

COMPÁS	SECCIÓN	REGIÓN ATONAL
1 Y 2	Introducción	Escala Enigmática <i>Si bemol y Do</i>
3,4,5 y 6	Tema A	Escala Enigmática en <i>Do</i>
6,7,8	Puente	Escala Cromática
9, 10, 11, 12, 13, y 14	Tema B	Escala Enigmática <i>Si bemol y Do</i>
15,16,17,18,19 y 20	Tema C	Escala Enigmática <i>Si bemol y Do</i>

La parte media, consta de una escritura contrapuntística, muy al estilo antiguo (Fig.22); en palabras de la Mtra. Lucia Álvarez: *esta parte es como de un ensueño donde la realidad esta difuminada, no precisamente donde las imágenes son claras, es como tener un velo en los ojos y el no distinguir con claridad lo presentado. Por supuesto que al final de ello tenemos un despertar un poco abrupto, esto lo hace presente, y lo conduce con el motivo del tresillo roto que tiene su eco, esto para pasar a la tercera parte.*

Fig. 22. Enigma, compases 23 al 30

La tercera parte construida con los motivos anteriores, es expuesta con progresiones siempre cromáticas y lleva presentes las notas con las que ha hecho la obra hasta este punto, *Re* y *Mi*.

La parte final retorna sin cambios los motivos de los primeros compases, pasando por cada una de las partes que se encontraron en la obra, llevando hacia el final la misma pregunta con la que empezó y de igual forma, sin dar una respuesta donde recaer el enigma total.

SUGERENCIAS INTERPRETATIVAS

Este enigma me presenta varios problemas en los que hay que trabajar y que no se pueden tomar a la ligera, la precisión en el toque es una de ellas: al ser música que busca un efecto sonoro, se puede descuidar la claridad en la ejecución, pero esa cualidad se tiene que trabajar con mucho cuidado; en los primeros compases puedo sugerir una digitación que no obstruya el movimiento ya que las manos están superpuestas. Como esta parte va a ser recurrente a lo largo de la obra, es necesario tenerlo claro y preciso:

Mano izquierda, dedos 4 y 1

Mano derecha, dedos 2,4- 3,1 y 2,5- 3,1

En la parte media, lo importante es resaltar los cambios de compases aun dentro del movimiento lento.

La parte tres se puede tornar complicada por el movimiento, ya que la dirección de los dedos en ambas manos está muy cerca y se vuelve confuso, principalmente en el compás 60 al 63 hay que asegurar las manos por separado, con una digitación adecuada; eso facilitará realizar los movimientos con claridad y energía.

Lo difícil e importante en esta creación, así lo destaca la autora, son los cambios dinámicos que están presentes en toda la obra lo que implica un alto grado de complejidad, puesto que para el intérprete esto representa cambios muy rápidos de ánimo; por ello, es recomendable estudiar esos cambios por separado para poder integrarlos en la totalidad de la pieza, pero resulta aún más importante disfrutar la música para llegar a una respuesta interna de este enigma.

OBRAS DE LA PRIMERA DÉCADA DEL DOS MIL

GEORGINA DERBEZ ROQUE

GABRIELA ORTIZ

GUSTAVO DELGADO PARRA

CONTEXTO HISTÓRICO

BIOGRAFÍAS

ANÁLISIS DE LAS OBRAS:

- *CUATRO PIEZAS PARA JÓVENES PIANISTAS.*(2004) G. DERBEZ

- *PRELUDIOS 1 Y 2*(2002) G.ORTIZ

-*ESTUDIO 3* (2007) G. DELGADO

SUGERENCIAS INTERPRETATIVAS

Contexto histórico de la primera década del año dos mil

Cuadro 5. Hechos que se dieron en esta década tanto en México como en el mundo.

Fechas	Acontecimientos en México	Acontecimientos Extranjeros
2000	<p>Por primera vez en 71 años, la oposición gana las elecciones presidenciales con Vicente Fox Quesada, del <i>Partido Acción Nacional (PAN)</i>.</p> <p>Andrés Manuel López Obrador asume el gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Oro en levantamiento de pesas para Soraya Jiménez en los <i>Juegos Olímpicos</i> de Sídney, Australia.</p>	<p>Valentín Paniagua, presidente del Congreso peruano, sustituye como presidente a Fujimori, el primero de noviembre.</p> <p>George W. Bush, es presidente de Estados Unidos.</p>
2001	<p>Desde Chiapas, marcha a la ciudad de México de militantes y simpatizantes del <i>Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)</i>, encabezados por el <i>Subcomandante Marcos</i>.</p> <p>Celebración del <i>Foro Económico Mundial</i> en Cancún, Quintana Roo,</p> <p>Sospechosa y polémica, la muerte de la activista civil Digna Ochoa.</p> <p>Se otorga el <i>Premio Nacional de Ciencias y Artes</i>, a Vicente Leñero, escritor y Alfredo Zalce, artista plástico, entre otros.</p> <p><i>Amores Perros</i>, cinta de Alejandro González Iñárritu, recibe el premio <i>Ariel</i>.</p>	<p>Ataques terroristas al <i>World Trade Center</i> y al <i>Pentágono</i>, en Estados Unidos.</p> <p>Acuerdan Ariel Sharon y Yasser Arafat continuar el proceso de paz.</p> <p>Recesión en la economía estadounidense.</p>
2002	<p>Se aprueba la <i>Ley de Transparencia y Acceso a la Información</i>.</p> <p>Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico.</p> <p>Muere María Félix, actriz reconocida internacionalmente.</p> <p>Quinta visita a México del papa Juan Pablo II, en la que beatifica al indígena Juan Diego.</p> <p>Muere Iván Illich, fundador del Centro Internacional de Documentación (CID), que cuestionó esquemas dogmáticos de la iglesia vaticana.</p> <p>Ana Gabriela Guevara, oro en la Copa del Mundo de Atletismo, en Madrid.</p>	<p>Jimmy Carter recibe el <i>Premio Nobel de la Paz</i>.</p> <p>Muere la Reina Madre Isabel Bowes-Lyon de Inglaterra.</p> <p>Muere Camilo José Cela, <i>Premio Nobel de Literatura</i> en 1989.</p> <p>Lula Da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil.</p>
2003	<p>Firma del <i>Acuerdo Nacional para el Campo</i>.</p> <p>El <i>PAN</i> pierde representatividad en los comicios legislativos en marzo y julio.</p> <p>Se crea la <i>Comisión Nacional para el Desarrollo</i></p>	<p>El transbordador <i>Columbia</i> se desintegra en el reingreso a la atmósfera terrestre.</p> <p>Tropas de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países que conformaron una coalición, invaden Irak.</p>

	<p><i>de los Pueblos Indígenas.</i></p> <p>En Cancún, Quintana Roo, se celebra la <i>Quinta Conferencia Ministerial</i> de la <i>Organización Mundial de Comercio (OMC)</i>.</p> <p>La película <i>El crimen del padre Amaro</i>, de Carlos Carrera, triunfa en los premios <i>Ariel</i>.</p>	<p>La asamblea de la <i>ONU</i> pide fin del embargo económico, financiero y comercial contra Cuba.</p> <p>Se logra completar la secuencia del genoma humano.</p> <p>Muere la oveja <i>Dolly</i> primer mamífero clonado.</p> <p>Arnold Schwarzenegger gana las elecciones para gobernador de California.</p>
2004	<p>Firma de un <i>Tratado de Libre Comercio</i> con Japón.</p> <p>La película <i>21 gramos</i> de A. González Iñarritu obtiene dos nominaciones para los <i>Oscar</i>.</p> <p>Carlos Fuentes publica el libro de ensayos, <i>Viendo visiones</i>.</p> <p>Reclamo que exige justicia por las muertas de Ciudad Juárez.</p> <p><i>Premio Nacional de las Ciencias y Artes</i> para Margo Glantz, Agustín Hernández Navarro, Juan José Gurrola y Juliana González.</p>	<p>Muere Yasser Arafat, presidente de la <i>Autoridad Palestina</i>.</p> <p>George W. Bush es reelecto presidente de los Estados Unidos de América.</p>
2005	<p>La <i>Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)</i>, es considerada entre las 100 mejores del mundo.</p>	<p>Muere el Papa Juan Pablo II después de 26 años de pontificado.</p> <p>Joseph Ratzinger es elegido papa de la Iglesia Católica con el nombre de Benedicto XVI.</p>
2006	<p>Controversia por la aprobación de la nueva <i>Ley Federal de Radio y Televisión</i>.</p> <p>“La otra campaña” recorre el país con Marcos y el subdelegado Zero, a la cabeza.</p> <p>Las elecciones para presidente de México son las más competidas en la historia del país.</p> <p>Después de varias impugnaciones presentadas por la <i>Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia)</i>, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) declara presidente electo a Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, en el mes de septiembre.</p>	<p>En Francia se presentan enfrentamientos entre estudiantes y gobierno por nueva ley laboral.</p> <p>La candidata socialista Michelle Bachelet es electa presidenta de Chile.</p> <p>Se desata la guerra de Líbano, enfrentamiento entre las <i>Fuerzas de Defensa Israelíes</i> y la organización armada chiíta <i>Hezbollah</i>.</p> <p>Por primera vez en casi 50 años de gobierno, el presidente cubano Fidel Casto delega provisionalmente todo su poder en su hermano Raúl.</p>

Georgina Derbez Roque

Inició estudiando piano con Marta García Renart. Continúa sus estudios en la *Escuela Superior de Música* con Ana María Tradatti e ingresa al *Taller de Composición* con Arturo Márquez, toma clases de *Composición y Análisis* con Ana Lara. Se gradúa con Mención Honorífica de la Escuela Superior de Música, en el 2000.

Asiste a cursos en España, Francia y Alemania con maestros como Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Theo Loevendie y Roberto Sierra.

Sus obras abarcan desde instrumentos solistas, grupos de cámara y obra sinfónica y han sido ejecutadas en países como Francia, Alemania, España, Brasil, Italia, Holanda, Dinamarca, Canadá y los EEUU. Tiene varias grabaciones; entre las más recientes, destacan: *Viento del mar*¹⁸, *Sus une fontaine*¹⁹, *Non Più Infelice*,²⁰ y *La Forza, Il Sparvier*, grabada por Elodie Guillot (viola) y Vanesa Lee (piano) para Quindecim Records.

Becaria del FONCA en el *Programa de Jóvenes Creadores* en dos ocasiones, actualmente es miembro del *Sistema Nacional de Creadores* y tutora del Programa de Jóvenes Creadores. Ha sido jurado en diversas ocasiones, entre los cuales destacan el *Programa a Becarios del Estado de Guanajuato* y actualmente del *Sistema Nacional de Creadores* del FONCA.

Como conferencista, ha sido invitada en diversas ocasiones a hablar de su música, así como de la música mexicana contemporánea, en diversos estados de la República como San Luis Potosí (INBA) y Jalapa (Facultad de Música de la *Universidad Veracruzana*), así como en el extranjero, en España (*Encuentro de Composición del Injuve*), en Boston, EEUU (Northwestern University) y en la Cornell University, Ithaca NY.

Funge como maestra de Composición y Contrapunto en la *Escuela Superior de Música* y como maestra de Contrapunto en el *Instituto Cardenal Miranda*.

¹⁸ Grabado por el *Quinteto de Alientos de la Ciudad de México*, Música de las Américas, Quindecim Records

¹⁹ *Ensamble Tres*, Quindecim records

²⁰ Grabado por el *Integrales Ensemble*, en abril de 2009 en la Deutschlandfunk, en Colonia, Alemania,

Como gestora cultural, ha sido curadora del *PUENTES Nuevo Festival Hispano Mexicano de Música Contemporánea* (Ciudad de México, febrero de 2009); así mismo, ha impulsado el conocimiento del acordeón dentro de la música de concierto, en colaboración con la acordeonista alemana Eva Zollner. Ha colaborado también en el *Festival Internacional de Música y Escena*, como coordinadora académica.

Análisis Cuatro piezas para jóvenes pianistas (2004).

Esta obra para piano es muy poco conocida ya que no es tocada muy a menudo, como pasa con cada una de las obras de este trabajo, pero en especial, esta pieza es concebida, por encargo de CONACULTA, para que los estudiantes de piano empezaran a abordar obras de estilo contemporáneo, pero es lamentable que muy pocos estudiantes se acerquen a este tipo de repertorio, ya que una creación con nuevos lenguajes requiere de más tiempo de estudio, lo que para un pianista implicaría no abordar obras, que a mi opinión, le proporcionarían más reconocimiento artístico.

La obra consta de cuatro piezas relacionadas entre sí, pensadas y escritas para tocarse como un pieza sola, como si fuera un ciclo sonata a partir de cómo están acomodadas las piezas. A mi particular punto de vista, sí es ciclo sonata.

Las piezas están constituidas con las siguientes indicaciones de tempo:

Calmo espressivo

Los primeros cuatro compases utilizan dos notas básicas *Mib* y *Sib*, idea pequeña presentada en octavos con la misma rítmica, que se rompe con un movimiento más veloz hacía un sonido más agudo presentando nuevas notas, *La* y *Fa#*, mientras que la parte media sigue con el ritmo igual; retoma el tema principal, dándole más movimiento a las voces que presentan la melodía. Fig. 23

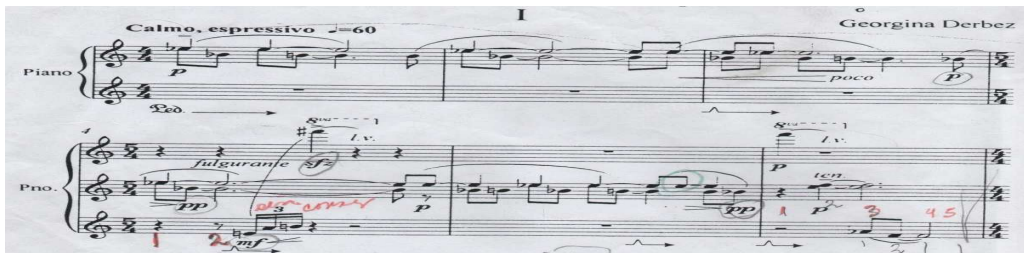

Fig. 23. Calmo expresivo, compases 1 al 6

Cada vez que presenta alguna nota nueva la hace partícipe, ya sea en uno o dos compases, junto con las notas anteriores, pero dándole importancia a esa nueva nota. Esta pieza está constituida por dos principales figuras: el movimiento por octavos y los arpeggios de un extremo a otro, que rompen con el ambiente etéreo que construyó el otro. Fig. 24

Fig. 24. Calmo expresivo, compases 13 al 15

Tema	Desarrollo	Ritornello
Compás 1 al 4	Compás 5 al 16	Compás 17 al 21

En lo armónico podemos ver la utilización continua de la cuarta justa, la cual la presenta de *mib a sib* y en inversión, esto se puede observar en el ejemplo anterior. Fig. 23

Scherzando

Pasando del movimiento lento al rápido, el *scherzo* es un término usado para darle movilidad a la pieza con un carácter de juego; normalmente se utiliza en compás de $\frac{3}{4}$. La diferencia que hay en este *scherzando* es el cambio de compás, lo que lo hace polimétrico ya que la obra está toda en *staccato*, lo que le da el sentido de juego.

La primera parte está constituida por seis notas en total, acomodadas de diferente manera, con esforzando en la mano izquierda, no sólo acompañando sino también dando otra línea melódica, y lo que parecía una sola voz se convierte en dos, porque la otra viaja a través del movimiento constante en *staccato* mientras la otra sólo camina en salto de tercera menor, como se muestra en la siguiente figura. Fig. 25.

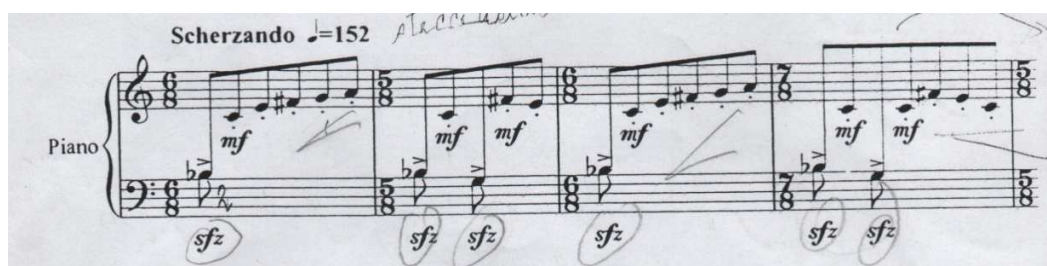

Fig. 25. Scherzando, compases 1 al 4

La segunda parte del *scherzando* muestra un cambio de ánimo, con la diferencia notoria de la utilización del pedal marcando un cambio dinámico de muy rítmico y marcado, a piano; el pedal con la dinámica y el *staccato*, dan una especie de *portato*. Fig. 26

Fig. 26. Scherzando, compases 21 al 24

De igual forma, cada vez que se presenta una nueva nota, ésta se utiliza como parte de las notas principales. Cada sección tiene su particularidad: en ésta, la primera no utiliza el pedal, la segunda con la utilización del pedal y el *ritornelo* con el tema por secciones. La parte final es una vuelta al tema principal, como una *coda* que prepara con una cadencia que queda suspendida.

Lento, calmo

Sigue otro lento que empieza con una dinámica en *pianísimo* en el extremo del piano, esto hace que la sonoridad dé una apariencia de meditación y reposo puesto que el pedal de sostén permanece hasta que aparece el tema; es como una pequeña introducción al tema, que se va a ir desarrollando como una luz esparcida sobre la oscuridad en un solo movimiento, lo cual se logra con cada una de las partes que va añadiendo conforme avanza el movimiento. Fig. 26

The image shows a musical score for a piece titled "Lento, calmo" by Georgina Derbez, covering measures 1 to 8. The score is written for Piano and Pno. (Piano). The tempo is marked "Lento, calmo" with a metronome marking of 60. The key signature has one sharp (F#). The score includes dynamic markings such as *ppp*, *pp*, and *p*, and performance instructions like "Ped." and "ten.". There are handwritten annotations in green ink, including "3 tiempos" and a tempo change to "♩=60".

Fig. 26. Lento, calmo, compases 1 al 8

Habiéndose desarrollado el tema, surge un punto de clímax que se presenta con una dinámica en aumento hasta llegar a una explosión, con una vuelta a la introducción retomando el tempo del principio, que es muy lento y calmo, donde el último sonido desaparece como reminiscencia de la explosión del desarrollo.

Toccatà

Este último movimiento, en forma de *toccatà* (en español, para tocar), es una pieza de exhibición de destreza manual, a menudo en forma libre y casi siempre para un instrumento de teclado solista. En un gran número de piezas en *toccatà*, se incorporan otros estilos más rigurosos, como la *fuga* o formas tales como la *sonata*. Fig. 27

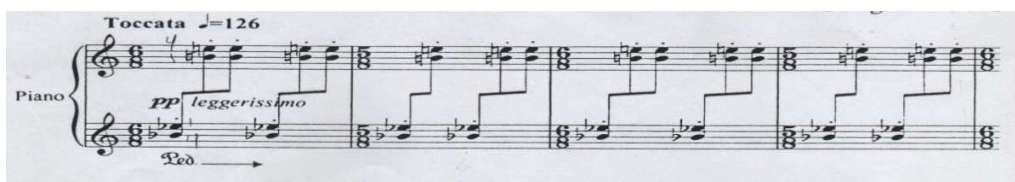

Fig. 27. Toccata, compases 1 al 4.

Como parte de la *toccata* se pretende marcar al pianista o en su caso al estudiante, la denotación de la necesaria habilidad al teclado; con la ayuda de cambio de compás, se pretenden alcanzar bloques de estabilidad. Con fragmentos de *arpeggios* que rompen esa estabilidad, la *toccata* consta de tres partes en las que retoma cada uno de los elementos y temas anteriores: la primera presenta el tema y el desarrollo del *calmo expresivo* con el juego de las notas *Mib*, *Sib* y *Mi*, *Si* en movimientos de ruptura; la segunda es pequeña, remitiendo al movimiento y polimétrica del *scherzando* pero rompiendo el *staccato* e implementado el *legato* (Fig. 28); sin perder el tempo, la tercera parte toma el fragmento final del *lento calmo*, hace una *codetta* con el tema principal, para terminar en un ambiente sonoro de tranquilidad. Cabe mencionar y como dato curioso, que en toda la obra no se utilizó el *Do#* o *Reb*.

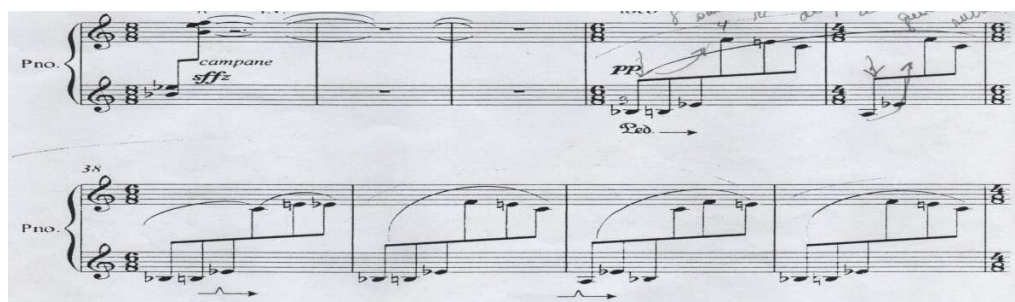

Fig. 28. Toccata, compases 33 al 41

Las *Cuatro piezas para jóvenes pianistas*, pueden ocupar una parte del catálogo del estudiante de piano, compartiendo la destreza técnica y de interpretación, sin abordar otras con grandes desarrollos para lograr este fin. La obra está entrelazada con un tema común entre dos notas, *mi* bemol y *si*, una cuarta justa que pretende ser una pregunta con una respuesta similar.

Sugerencias interpretativas

Son piezas sobre ideas cortas con la autora que pretende alcanzar la unión, pasando por momentos anímicos diferentes entre sí: los dos movimientos lentos no deben ser interpretados igual, con la misma intención y toque, ya que son ideas opuestas encaminadas por la primera.

El *scherzando* y tocata agógica rápida: mientras que una es de índole juguetón, la otra pretende el hecho serio de la culminación del discurso.

Uno de los problemas técnicos a los que me enfrenté, fue el cambio constante de compás en todas las piezas. Recomiendo sentir primero los compases antes de abordar las notas correctas, ya que son la parte medular de la obra. La igualdad de toque del *staccato* en el *scherzando*, debe ser constante en toda la obra.

Para lograr el *lento calmo* hay que tener el rango dinámico claro, la conducción del discurso melódico, a pesar que se va a los extremos en el piano e hilar todo como grados conjuntos; esto lo podemos lograr con ayuda del pedal de sostén, para llevar la melodía a un registro cercano y darle movilidad a los sonidos, logrando con ello tener una idea clara de cómo debe sonar realmente al final.

En la *toccata* hay que tener en cuenta el cambio continuo del compás, tener el pulso de octavo igual a octavo constante de cada motivo musical; las figuraciones que aparecen deben estar claras y ligadas, lográndose esto con el movimiento corporal. Para una buena conducción al último sonido, cada pieza requiere de un movimiento corporal interiorizado, ya que lo estático solo nos traba y no da continuidad a la obra, lo que precisamente sucede cuando no se le presta atención a este tipo de música, y que conlleva a que el escucha termine sin seguir gustándole este tipo de lenguaje.

Gabriela Ortiz 1964

Compositora. Luego de cursar piano con José Kahan en la Escuela *Vida y Movimiento*, estudió en el Taller de Composición del CENIDIM bajo la guía de Daniel Catán, Federico Ibarra y Julio Estrada, y con Mario Lavista en el Taller de Composición de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y cursó estudios de posgrado en *The Royal School of Music* de Londres y el *Conservatorio Rosy* de París. Obtuvo una beca del Consejo Británico, con la que asistió a cursos superiores de composición en *The Guildhall School for Music and Drama* (1991), con Robert Saxton.

Becada por la UNAM, recibió el Doctorado en Composición y Música Electroacústica en *The City University*, Londres (1999). Ha impartido clases de composición en la ENM y ha sido profesora residente en los cursos *Women in Music*, ofrecidos en Palding y Nueva Inglaterra, EU, así como asistente y maestra de composición en el área de música electroacústica en *The City University*.

Sus obras han sido ejecutadas en las principales salas de concierto de México, así como en EU, Inglaterra, Francia e Italia; en festivales y encuentros, como el *Festival Internacional Cervantino* de Guanajuato, el *Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez*, etc.

Análisis Preludio 1

“El punto de partida para escribir estos Preludios y estos Estudios para piano, surge de la idea de homenajear a aquellos compositores que siempre he admirado y que seguramente su influencia ha sido fundamental dentro de mi trabajo como compositora. En los Preludios, las voces de Debussy o bien de Takemitsu se filtran en mi mundo sonoro, en este juego de luces y colores armónicos, creando ambientes de serenidad etérea”.²¹ Fig. 29

²¹ Datos proporcionados directamente por la maestra Gabriela Ortiz

Fig. 29. Preludio 1

Preludio 1

La composición de esta obra sirve para dar pie a otra, escrita como antesala al *Estudio para Piano* de la compositora. Presenta barras de compás pero no la encasilla sobre un metro, más bien, como dice su autora, sólo es una referencia que sigue como guía dentro de la forma de su escritura totalmente libre. La melodía y el discurso se pueden observar sobre las figuras de apoyatura de varios sonidos, entrelazando la melodía en toda la obra, lo que a la vez le da movilidad. Esta forma de escritura se puede observar no sólo en este preludio sino también en los otros autores presentados en este trabajo.

La primera parte nos presenta el tema principal en dos primeras ideas (al no haber compás, hablaré de ideas en vez de compás), cada una de ellas con su respectivo reposo, seguida de una idea más larga y con mayor movilidad agógica y dinámica. Fig. 29

La última parte del preludio nos presenta un movimiento acelerado que llega al final, con la repetición de la misma idea que se desvanece por un acorde de séptima. Fig. 30

Fig. 30. Preludio 1

Preludio 2

En este preludio, a diferencia del primero, hay que hacer notar el uso recurrente de las figuras irregulares de tresillo, quintillo, seisillo, sietillo y nuevillo, pero en esta ocasión están escritos con rigor rítmico, mientras que en el primero están escritos en forma de apoyatura, el estilo del preludio, que es una forma de preparación a una pieza con mayor desarrollo. Fig. 31

Molto leggiero e magico
Sempre libre
(♩=100 aprox.)
Gabriela Ortiz
Piano
ppp
ped sempre una corda
poco accel.....
pp mf p mf p
tre corde

Figura 31 Preludio 2

Como menciona la autora, es notoria la influencia de Debussy en estos preludios, que se muestran muy etéreos, la forma del discurso es poética, ya que las frases o ideas entran y salen como disparadas al espacio, convirtiéndose así en una atmósfera etérea.

Este preludio no tiene en absoluto un compás, la idea fluye de principio a fin, el ir y venir de las figuras van realizando como olas que se renuevan en cada concepto mientras que, en las indicaciones de agógica, se presentan los puntos de reposo tonal. Fig. 32

2
12
Libre e misterioso
Lento (♩=46)
ppp
pp mp p mf

Fig. 32. preludio 2

El color de las ideas presentadas está bien definido, tal como las presentaba Debussy en sus preludios para piano.

1ª parte	2ª parte	3ª parte	4ª parte
Inicio seisillo <i>Sib, Reb, Mib, Fa, Sol, Si</i>	Inicio seisillo <i>si, Sol, Fa, Sib, Reb, Mib</i>	Inicio seisillo <i>Fa, Sol, Si, Do#, Re#, Fa#</i>	Inicio ligero cambio sietillo, <i>Sib, Reb, Mib, Fa, Sol, Si, Do#</i>
Final séptima menor	Final <i>Sib</i>	Final <i>Si</i>	Final

Gustavo Delgado Parra

Organista, clavecinista, compositor, musicólogo y organólogo. Organista honorario de la Catedral de México, es miembro del *Sistema Nacional de Investigadores* (SIN, nivel II), miembro de la *Academia Mexicana de Ciencias* (AMC), Presidente de la *Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano* (AMMAO) y Director del *Festival Internacional del Órgano Barroco*. Además, es profesor investigador de la Escuela Nacional de Música y del Posgrado en Música de la UNAM, así como de la Escuela Superior de Música del INBA.

Doctor en Música “Cum Laude” por la *Universidad Politécnica de Valencia*, España, posgraduado en Órgano y Música Antigua por la *Hogeschool voor de Kunsten Utrecht* y el *Sweelinck Conservatorium* de Amsterdam. Entre sus principales profesores se encuentran Gustav Leonhardt y Ton Koopman. Ha concertado prácticamente en toda Europa, Estados Unidos, Escandinavia y México, presentándose como organista, clavecinista, compositor, y también como ponente en congresos de Musicología e Historia del Arte.

Obtuvo el “Premio Extraordinario de Tesis Doctorales 2009” de la *Universidad Politécnica de Valencia*, España, y “Mención Única” en el *XI Premio de Musicología de la Casa de Las Américas 2008*. Es ganador de concursos nacionales e internacionales de composición (Monterrey 400, México; Albert Schweitzer, Holanda; Rocco Rodio, Italia).

Es autor de varios libros y artículos especializados en la interpretación de la música antigua para tecla, la edición musical, y acerca de la conservación, restauración y estudio del patrimonio de órganos históricos en México. Ha publicado la edición crítica de las

Obras para Órgano de José de Torres (Alpuerto, Madrid 2010), y participado en la nueva edición crítica de las *Obras de Música* de Antonio de Cabezón (CSIC-IFC, España 2010). Ha hecho presentaciones para radio y televisión, y grabado doce discos compactos para compañías nacionales e internacionales.

Se ha presentado como solista de importantes orquestas de México (Orquesta del *Palacio de Bellas Artes*, Orquesta *Carlos Chávez*, Orquesta *Sinfónica de Guanajuato*), Francia (*Mougan*), Estados Unidos de América (*Pacific Symphony*), Holanda (*Het Orkest*), por mencionar algunas. Ha realizado el estreno de algunas de las obras más importantes del repertorio organístico mexicano contemporáneo, varias de las cuales han sido dedicadas a Gustavo Delgado.

Ha fungido como coordinador, director y promotor de varios proyectos de restauración de órganos históricos en México. En 2009, concluye una estancia posdoctoral en la Facultad de Música de la *Universidad de Oxford*, Inglaterra, y en el Departamento de Musicología del *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* en Barcelona, España.

Análisis Estudio No.3

El estudio No. 3, forma parte de la obra: “5 Estudios para piano”, publicada en el año de 2007 por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ampliamente adoptado para presentaciones pianísticas, es un estudio compuesto por piezas muy breves cuyo principal objetivo es el desarrollo o la explotación de un aspecto particular de la realización de la técnica, tal como en los *Estudios Op. 25* de Federico Chopin.

Siempre que se habla acerca de un estudio para algún instrumento, en este caso el piano, se tiene que abordar alguna dificultad técnica particular; en ocasiones, no solo se abordan técnicas de carácter virtuoso sino también de interpretación, como lo marca el maestro Delgado en el título, *Estudio para los pedales*, en cuyo caso hay que abordar los detalles finos del uso de los pedales del piano.

La obra está concebida como un coral polifónico donde intervienen cuatro voces; en la primera parte, estas voces se encuentran presentadas utilizando los registros extremos del piano, generando ambientes de carácter sombrío, contrastados con otra voz, en figuras rítmicas irregulares de sietillos, que le dan un carácter lírico. A la vez, estas figuras irregulares pareciera que le impri-

men al tempo un carácter *ad libitum*, pero por el contrario, la obra está totalmente demarcada con compases y figuras bien definidas en valor y tempo.

Fig. 33. Inicio del Estudio 3

La conclusión de la primera parte del *Estudio 3* está delimitada por una cadencia, donde se nos da un momento de reposo. En la siguiente sección se desarrolla el concepto de superposición de planos: por una parte la sección coral y, por la otra, la sección polirítmica, ambas conectadas por una textura polifónica con cromatismo en la armonía generada por la superposición de planos polifónicos.

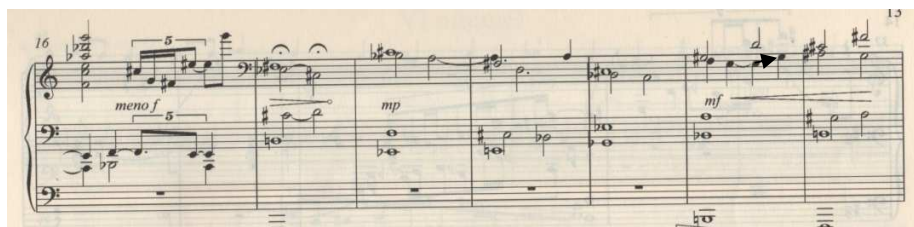

Fig. 34. Estudio 3, compases 16 a 22

En esta segunda parte se logra una recapitulación de la introducción, superponiéndola sobre el coral, pero en esta ocasión se ve como si empezara de atrás hacia delante, en forma *cancrizante*, abriendo el efecto dinámico del sonido del registro grave al agudo. Esto genera nuevamente dos planos sonoros muy bien delimitados, que sin la ayuda de los pedales no podrían estar presentes. Los sietillos en forma de canon nos empujan a dar el movimiento melódico, dinámico y tensional de la obra.

Fig. 35. Estudio 3, compases 23 a 31

La tercera parte de la obra es completamente contrastante, pues a diferencia de la primera, ésta posee un ritmo absolutamente cuadrado y punteado, como una referencia a la *inegalité* del período barroco. En esta sección utiliza el tema sobre el nombre de BACH (Si, La, Do, Si), que en todo momento presenta en forma imitativa en contrapunto doble. Aquí vuelve a hacer un uso extensivo de una armonía muy cromática.

Fig. 36. Segunda sección, desarrollada sobre el tema de B-A-C-H

El Estudio 3 concluye con una coda, reafirmando su forma binaria a manera de un *Aria da Capo A-B-A*.

Sugerencias Interpretativas

Como en todo estudio, el autor busca lograr en el que lo estudia, que mejore técnicamente algún aspecto (en este caso los pedales); para poder alcanzar este logro, es necesario que se estudie cada una de las voces que están presentes.

- Primero, encontrar las voces a resaltar y el pedal será una ayuda más para ello.
- Segundo, estudiar las figuras rítmicas encontradas en el estudio, para así poder resaltar el tipo de canon que se maneja entre las voces.
- Tercero, aunque se presenta al principio una indicación de no rigor, es necesario tener el ritmo claro.

Y lo más importante, a mi punto de vista, es el hecho de realizar los cambios de dinámica escritos y no escritos, porque el no hacerlo tiene como resultado una obra de carácter enérgico y plano.

BIBLIOGRAFÍA

- ♪ *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto*, tomo 1 (A-H), ed. SACM y Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- ♪ *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto*, tomo 2 (I-Z), ed. SACM y Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- ♪ ESTRADA, Julio. *La música de México*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984.
- ♪ GOLEA, Antoine. *La música de nuestro tiempo*. Ed. Era, México, 1967.
- ♪ LAVISTA, Mario. *Textos en torno a la música*, ed. Cenidim, 2ª edición, México, 1990.
- ♪ MALMSTROM, Dan. *Introducción a la música mexicana del siglo XX*, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
- ♪ MEJEROVICH, Clara. *Mujeres en la creación musical de México*, ed. Cuadernos de pauta, CONACULTA, México, 2001.
- ♪ *México a través de los siglos, rumbo al bicentenario*, tomo IV, Editorial Valle de México, México, 2009.
- ♪ MONCADA García, Francisco. *Pequeñas biografías de grandes músicos mexicanos*, ed. Framong, México, 1966.
- ♪ MORENO Rivas, Yolanda. *La composición en México del siglo XX*, ed. Consejo para la Cultura y las Artes, México, 1997.
- ♪ *The New Grove Dictionary of Music & Musicians*, ed. Stanley Sadie, Macmillan, Londres, 2001

♪ *The New Harvard Dictionary of Music*, ed. Don Randel, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, EUA, 1986

♪ Vázquez, Josefina Zoraida, *Gran historia de México ilustrada*, Planeta DeAgostini: INAH, México 2006.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

♪ ESTRADA, Julio. *Pauta, cuadernos de teoría y crítica musical*, No. 9, Vol.III, UAM-Iztapalapa, INBA, eds., México, 1985.

♪ TICHAVSKY, Radko. *Pauta, cuadernos de teoría y crítica musical*, No. 14, Vol. IV, UAM-Iztapalapa, INBA, eds., México, 1985.

FUENTES ELECTRÓNICAS

♪ <http://www.federicoibarra.com/biografia.html>

♪ <http://www.gabrielaortiz.com/>