

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

FACULTAD DE MÚSICA

“LA OTRA CARA DE LA GUITARRA EN MÉXICO”

Intérprete en la Grabación de música Mexicana

Para obtener el Título de

Licenciado Instrumentista en Guitarra

Que presenta:

Miguel Ángel Rivera Bedolla

Interpretes participantes:

Luis Enrique Estrada Fernández

Rodrigo Villaseñor Rodríguez

Hugo Armando Medina González

Asesores:

Recital

Antonio Alberto Rodríguez Delgado

Grabación

Eloy Camerino Cruz Soto

Ciudad de México, 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

La otra cara de la guitarra en México

Cuando de guitarra mexicana se habla rara vez viene a la mente música escolástica, y mucho menos música contemporánea. Estamos en pleno siglo XXI y el oyente no iniciado todavía desconfía de los recursos expresivos acuñados por el arte musical hace más de cincuenta años. La revolución tímbrica, dada por las llamadas *técnicas extendidas*, tan características de la vanguardia de las décadas 60's y 70's (y que crearon un mundo sonoro que aún no ha sido del todo asimilado), la muerte de la tonalidad como modo principal de organización armónica, ritmos cada vez más cercanos al caos, el silencio como discurso, microtonalidad, nuevas texturas y un muy largo etcétera de elementos "nuevos" crean la ilusión de que los valores universales del arte han colapsado o desaparecido; y pareciera que sólo la perspectiva panorámica dada por cierta distancia en el tiempo podría dotar a la conciencia colectiva del entendimiento necesario para dar su justo sentido a este lenguaje, en el mejor de los casos . Lo anteriormente expuesto es un problema de *significado y significante*: la eterna batalla entre la idea y el fenómeno que la objetiva; no obstante el siempre cambiante catálogo de recursos expresivos, los valores básicos prevalecerán en tanto que sigamos siendo humanos, pues las inquietudes y necesidades siempre son las mismas para todos, no importando lo amplias y contrastantes que sean: desde lo irascible y concupiscente hasta lo trascendente y lo trivial son parte de la problemática universal que nos define como especie.

Véase, pues, un muestrario de obras mexicanas para guitarra, sola y en ensamble, que comprenden elementos compositivos que desafían a la tradición (como en el caso de Manuel Enríquez), o tergiversan lo popular (como Armando Luna), expresan en una suerte de treno un dolor funesto sin recurrir al confiable modo menor (Hebert Vázquez) e incluye a las nuevas voces con sus jóvenes propuestas estéticas (Lupino Caballero y Rafael Quezada), dando así un panorama que no podría definirse más que como *la otra cara de la guitarra en México*.

Manuel Enríquez

Inició su formación musical en Ocotlán, bajo la guía de su padre. Trasladado a Guadalajara ingresó a la escuela de música de Áurea Corona, y estudió violín con Ignacio Camarena, y armonía y contrapunto con Miguel Bernal Jiménez y Domingo Lobato. Luego asistió a cursos impartidos por el mismo Bernal en Morelia. En 1961 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim y trabajó en el Centro de Música Electrónica de las universidades de Columbia y Princeton, bajo la asesoría de Stefan Wolpe. En 1967 regresó a su país y, al lado de Luz Vernova, Gilberto García y Sally van den Berg fundó el Cuarteto México. Profesor del Conservatorio Nacional de Música desde 1968, y director de ese mismo plantel de 1972 a 1973. Miembro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos Chávez" *Cenidim* desde 1974. Manuel Enríquez representa la ruptura con el nacionalismo en México y una apertura a la vanguardia musical del mundo, sobre todo europea. A finales de los años setenta, Manuel Enríquez fundó el *Foro Internacional de Música Nueva*, que hoy lleva su nombre y que ha fungido como escaparate a generaciones enteras de compositores e intérpretes mexicanos interesados en los lenguajes más abiertos y experimentales.

Tres Instantáneas

De 1988 y dedicada a Flores Chaviano, es una obra de lenguaje vanguardista, donde gran parte de las alturas a ejecutar y la estructura son determinadas por el intérprete. Guarda gran cercanía motivica y conceptual con el *Poemario*, del cual recicló gran parte de las células generadoras, texturas y efectos presentes aquí. Acerca de la obra Manuel Enríquez dijo: ...”Flores Chaviano es para mí uno de los más grandes intérpretes en el mundo de la actual música para guitarra, entonces pensando en él escribí las *Tres Instantáneas*; no me importó que fuera lo más abierta y libre posible, ya que de antemano tenía la seguridad de que él iba a hacer una interpretación estupenda conociendo sus conceptos creativos e instrumentales”. Y del estreno de la misma el intérprete escribió: “La obra me fue dedicada por Manuel y fue estrenada en un concierto en su homenaje en el Circulo de Bellas artes de Madrid, Manuel que iba a tocar también, no pudo asistir por su enfermedad, al poco tiempo falleció”.

Poemario

Terminada en julio de 1983 es una pieza cuya concepción está fundamentada en la exploración y explotación expresiva de la guitarra en formato de dúo. El complemento y extensión de las posibilidades que tienen dos guitarras, en vez de una, es notable en ciertos efectos como acordes continuos y registros extremos y opuestos ejecutados simultáneamente, dando la impresión de ser un solo instrumento con doce cuerdas. Es notable su influencia en las *Tres Instantáneas* en cuanto a la libertad y el protagonismo del intérprete, quien termina el proceso compositivo de la obra. Está compuesto de cuatro partes de inspiración literaria: *Cópula*, *Del pulso itinerante*, *Voces íntimas* y *Actitudes*. Cada una de éstas explota distintas ideas musicales y recursos innovadores, apenas vislumbrados en el México de entonces como: la estructura aleatoria, el efectismo, la falta de pulso y técnicas extendidas varias. En esta versión interpreta el *Di- suonare Dúo* integrado por Miguel Ángel Rivera Bedolla y Hugo Armando Medina González.

Hebert Vázquez

Nació en 1963; estudió composición con Mario Lavista y guitarra con Marco Antonio Anguiano en el conservatorio Nacional de Música. Así mismo realizó una maestría en composición en la universidad de Carnegie-Mellon, EUA, con los maestros Lukas Foss, Leonardo Balada y Reza Vali y posee un doctorado por parte de la Universidad de la Columbia Británica, Canadá, bajo la tutela de Stephen Chatman, William Benjamin, John Roeder y Richard Kurth. Entre los reconocimientos que ha obtenido destaca la beca de la *John Simon Guggenheim Memorial Foundation* en 2008. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Sus obras han sido grabadas por el Cuarteto Arditti, Ensemble Nomad, Onix Ensemble, Cuarteto de Guitarras Manuel M. Ponce, Ensemble 3, Gonzalo Salazar, Salvador Torre, Juan Carlos Laguna, Norio Sato, Versus 8 y Olga Chkourak y presentadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. En 2006 publicó *Fundamentos teóricos de música atonal* (UNAM-FONCA), y en 2009 *Cuaderno de viaje: Un posible itinerario analítico en torno a Simurg y Ficciones de Mario Lavista* (Cuadernos de Pauta: CMMAS-FONCA). Desde el año 2000 se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo.

Elegía

Compuesta en 1988 para guitarra sola, es una pieza concebida totalmente sobre un recurso de tremolando desarrollado por el guitarrista Gonzalo Salazar (a quien está dedicada toda la producción temprana para guitarra de Hebert Vázquez), que consiste en cambiar de dedo constantemente para mantener el efecto por largos periodos de tiempo. En esta obra se deja sentir la influencia del *Continuum* para clavecín de György Ligeti, aunque la forma bipartita y el material melódico y armónico empleado en la *Elegía*, la alejan considerablemente de la concepción de la obra del compositor húngaro. Hebert dice acerca de la obra: “La primera parte de la pieza desarrolla una serie de tensiones en diversos registros del instrumento, que se disuelven en un unísono a varias cuerdas, frotándolas con la palma de la mano, lo cual crea un efecto de murmullo. La segunda parte es de

carácter menos tenso, más expresivo, y está basada en una sucesiva resolución de retardos. La compleja textura que se alcanza en esta pieza, aunada a lo intrincado de las relaciones lineales individuales de las voces, son los rasgos más característicos de la obra”. Y efectivamente, las relaciones lineales tienen tal independencia que cada cuerda está escrita en un pentagrama individual, llegando, por consiguiente, a haber seis pentagramas simultáneamente en los momentos de mayor densidad.

Conceptualmente una *elegía* es un lamento; y en este caso pareciera que el intervalo armónico de 2da menor es la célula que objetiva la tensión provocada por la pérdida de alguien o por algún acontecimiento infortunado. En toda la primera parte de la obra se acumula este intervalo, como una suerte de *cluster*, resolviendo en un unísono varias veces, como si fuera la disolución de un sollozo que no se puede mantener por más tiempo. La última sección de la obra abunda en intervalos más gentiles al oído y da la impresión de una resignación, como en todo proceso de duelo suele ocurrir.

Armando Luna

Nace el 17 de septiembre de 1964 en la ciudad de Chihuahua y muere el 21 de febrero de 2015 en Tultitlán, Estado de México. Comienza su formación con Juan Manuel Medina Díaz. En 1980 se traslada a la ciudad de México para estudiar la carrera de Composición en el Conservatorio Nacional de Música. En 1984 ingresa al taller de composición con Mario Lavista. De 1989 a 1991 cursa la Maestría en Composición en la *Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh PA*, bajo la tutela del compositor español Leonardo Balada, tomando también cursos con Reza Vali y Lukas Foss. Sus obras han sido interpretadas en diversos foros nacionales e internacionales tales como el Festival Cervantino y World Music Days por reconocidos intérpretes y orquestas. Ha sido jurado del Foro Internacional de Música Nueva "Manuel Enríquez", de las becas a Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Fue compositor residente de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue titular de las cátedras de composición, análisis, armonía e instrumentación del Conservatorio Nacional de Música y del Conservatorio del Estado de México. Desde el año 2000 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de México.

Entre sus influencias más destacadas se encuentran: Franz Joseph Haydn, Bela Bartók y Frank Zappa.

Tiliches

Es un ciclo de nueve miniaturas para cuarteto de guitarras. De naturaleza caótica, pues el concepto mismo de "tiliche" así lo exige, hacen gala de un dominio compositivo muy característico de Luna, que sobreexplota ritmos de alta complejidad creando la ilusión de un "desorden controlado". La influencia de músicas populares diversas es un rasgo sobresaliente en varios movimientos, haciendo alusión a estilos como el jazz, rag time o flamenco; destellos que nunca llegan a cuajar en una melodía, un ritmo o pasaje reconocible, una suerte de *flashbacks* que dan idea de sonoridades asimiladas en la mente del compositor y que hacen la delicia del oyente al resonar entre una maraña de sonidos. Después

del caos la característica más sobresaliente en esta obra (y probablemente en toda la obra de Luna) es el humor; algo tan difícil de describir en cuanto a los recursos musicales que lo componen pero tan obvio al oído.

Fue comisionada por el *Contemporánea Ensemble*, quienes grabaron los siete primeros *Tiliches*; posteriormente Armando compuso los últimos dos, pero quedaron fuera del proyecto. Aquí se incluye, por vez primera, la obra completa compuesta, evidentemente, por nueve partes, que interpreta el *Tetraktys Guitar Quartet*, quienes también hicieron el estreno mundial de esta obra en el Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” en 2016.

Rafael Quezada Cruces

Comenzó tomando clases de guitarra, armonía y solfeo a los 14 años. En 2005 ingresó al propedéutico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM en el área de composición, donde estudió con Julio Estrada y María Granillo. En 2008 comenzó la licenciatura en la misma escuela tomando clases con Ulises Ramírez, Horacio Uribe y Manuel Rocha. Ha participado en seminarios y clase impartidos por Víctor Adán, Hilda Paredes y Roberto Morales.

A-NRJ

En una búsqueda por encontrar una relación entre los colores y el sonido; después de realizar una investigación sobre las maneras en que se ha abordado esta misma inquietud – u otras derivadas - en distintas culturas y tiempos, por científicos, psicólogos, filósofos, pintores y compositores, Rafael Quezada hace la propuesta de una serie de obras acústicas, electroacústicas y mixtas. Cada una correspondiendo a cada color del espectro de luz; así también dos colores más: los resultantes de la ausencia o saturación de los mismos, es decir, blanco y negro. A-NRJ es la propuesta correspondiente color anaranjado. Un color de dulzura cálida e intimidad inocente y lúdica. Con una longitud de onda de entre 620 y 590nm, se realizó una conversión numérica bajando 40 octavas la frecuencia de luz hasta llegar a un rango de frecuencia audible. Es así como se llega a la *scordatura* del instrumento, que resulta en afinación microtonal; también está constituida por una construcción dinámica, donde el intérprete decide la estructura de la pieza, intercalando módulos y transiciones a placer.

Esta obra se realizó gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y fue estrenada por Miguel Ángel Rivera Bedolla en 2016 en el marco del Encuentro de Jóvenes Creadores.

Lupino Caballero

Originario de Chihuahua. Egresó de la Licenciatura en Composición del Conservatorio de Música de Chihuahua donde estudió con Marco Aurelio Álvarez, Miguel Ángel Barrera y Manuel Gutiérrez. Tomó cursos con Julio Estrada, Víctor Rasgado, Luca Belcastro, Héctor Quintanar y Aurelio Tello, entre otros. Obtuvo el primer lugar en el 4° Concurso Nacional para Guitarra del Festival *Guitarra Sin Fronteras*. En 2010 ganó el Premio Chihuahua en Música. Fue docente del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Chihuahua. Es profesor del *Conservatorio de Música de Chihuahua* donde imparte las materias de composición, armonía y solfeo.

Metamorfosis

La *Metamorfosis* es una obra para guitarra sola en tres partes basada en el cuento homónimo de Franz Kafka, en ella se dibujan transformaciones sonoras que imitan los cambios patológicos sufridos por Gregorio Samsa en su transformación que va del pensamiento humano al de un insecto, y así mismo al final hacia la muerte, que se simboliza en la obra con la desaparición del sonido en las cuerdas. La *Metamorfosis* fue galardonada en el 2006 con el 1er lugar en el concurso de composición que se celebró dentro del marco del IV festival “Guitarra sin fronteras”.

Tracks

Tres Instantáneas	Manuel Enríquez
01: I	02:25
02: II	02:20
03: III	01:57
Elegía	Hebert Vázquez
04:	04:42
Poemario (para dúo de guitarras).....	Manuel Enríquez
05: Cópula	03:01
06: Del pulso itinerante	01:53
07: Voces íntimas	02:03
08: Actitudes	02:47
Tiliches (para cuarteto de guitarras).....	Armando Luna
09: I	01:27
10: II	01:24
11: III	02:28
12: IV	01:20
13: V	01:27
14: VI	01:27
15: VII	01:19
16: VIII*	01:34
17: IX*	02:05
A-NRJ*	Rafael Quezada Cruces
18:	11:07
Metamorfosis	Lupino Caballero
19: I	04:19
20: II	02:08
21: III	04:20

*Obra inédita

Duración total 57'55''

Bibliografía

Textos inéditos proporcionados por los compositores

- Vázquez, Hebert, *Elegía*, nota de la obra (documento inédito).
- Quezada Cruces, Rafael, *A-NRJ*, nota de la obra (documento inédito).
- Caballero, Lupino, *Metamorfosis*, nota de la obra (documento inédito).

Programas de mano:

- Septiembre 2017, *Lupino Caballero*, Programa de mano del XXXIX Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”, p. 41.
- Mayo 2013, *Rafael Quezada Cruces*, Programa de mano del XXXV Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”, p. 64.

Documentos electrónicos y páginas web:

- Aurelio Tello, (s.f.), *Semblanza de Manuel Enríquez*, <http://www.manuelenriquez.com/frames/sembesp.html>.
- Wikipedia, (09/11/2017), *Manuel Enríquez Salazar*, https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Enr%C3%ADquez_Salazar.
- Wikipedia, (15/04/2017), *Armando Luna Ponce*, https://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Luna_Ponce.
- (S.f.), Entrevista con Julio Romano (síntesis) Fragmento, <http://armandolunacompositor.blogspot.mx/>.
- Wikipedia, (15/04/2017), *Hebert Vázquez*, https://es.wikipedia.org/wiki/Hebert_V%C3%A1zquez.
- Música en México, (s.f.), *Segunda mitad del siglo XX: Hebert Vázquez*, <http://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/hebert-vazquez/>.
- Flores Chaviano, (s.f.), *El compositor y su obra*, <http://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/hebert-vazquez>.
- PaginaWebGratis, (s.f.), *Curriculum*, <https://lupinocaballero.es.tl/Curriculum.htm>.