

Papalotzin: Música para guitarra de compositores mexicanos.

Opción de Titulación: Intérprete en la grabación de música mexicana.

PRESENTA

Felipe Alberto Fonseca Rivera

Para obtener el título de Licenciado en Música Instrumentista (Guitarra)

Interpretan: Felipe Alberto Fonseca Rivera (guitarra)

Juan Carlos Ponce Reyes (segunda guitarra en “Papalotzin”)

Asesor de trabajo y presentación pública: Juan Carlos Laguna Millán.

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.

Índice general

Índice de pistas	3
Óscar Cárdenas	4
“Microsuite” para guitarra sola (2014) (Estreno mundial)	
Guillermo Flores Méndez	5
“Tríptico” para guitarra sola (1992) Homenaje a Silvestre Revueltas.	
Mario Stern	6
“Tientos sobre la muerte de Alejandra Manola” para guitarra sola (1984) “Papalotzin” para dos guitarras. (1992)	7

Índice de pistas.

Microsuite* (para guitarra sola) Oscar Cárdenas (n.1966)

<i>01: Preludio</i>	1:46
<i>02: Aire de Sarabanda</i>	1:06
<i>03: Andante</i>	0:43
<i>04: Interludio</i>	0:48
<i>05: Final</i>	1:02

Tríptico (para guitarra sola) Guillermo Flores Méndez (n.1920)

Homenaje a Silvestre Revueltas

<i>06: Antecedente</i>	6:35
<i>07: Arrullo</i>	4:59
<i>08: Epílogo</i>	3:45

Tientos sobre la muerte de Alejandra Manola Mario Stern (n.1936)

(para guitarra sola)

<i>09: Moderato</i>	2:15
<i>10: Più mosso</i>	2:00
<i>11: Più lento</i>	1:47
<i>12: Più mosso</i>	0:58
<i>13: Più lento</i>	2:12
<i>14: Più lento</i>	1:37
<i>15: Più mosso</i>	1:39
<i>16: Più lento</i>	1:57
<i>17: Poco Più mosso</i>	1:50
<i>18: Più mosso</i>	1:48
<i>19: Meno mosso</i>	1:27
<i>20: Più lento</i>	2:08

21.-Papalotzin (para dos guitarras) Mario Stern (n.1936)

Felipe Fonseca y Juan Carlos Ponce, guitarras 13:32

*Obra inédita.

Duración total: 55 minutos.

Óscar Cárdenas

Nacido en la ciudad de Chihuahua en el año de 1966, comenzó sus estudios musicales formales con el profesor Cleofas Villegas, para después emigrar a la ciudad de México, donde ingresó a la ahora Facultad de Música de la UNAM, teniendo como profesores de guitarra a Marco Antonio Anguiano y Juan Carlos Laguna. Obtuvo su título de Instrumentista en el año 2004.

Como concertista se ha presentado en diferentes ciudades de la República Mexicana y en Belice, interpretando obras del repertorio de guitarra clásica y de su propia autoría. Ha hecho grabaciones con artistas como Ramón Vargas, Eva María Santana y con el coro In Tempore Voce.

Actualmente es compositor, arreglista y guitarrista en el grupo “ES PURio JAZZ”.

“Microsuite” para guitarra sola (2014)

(Estreno mundial)

Dividida en 5 movimientos, esta obra fue creada con un carácter didáctico, que dentro de la forma de suite, propone un tema y nos muestra diferentes formas de abordarlo musical y mecánicamente.

El primer movimiento: Preludio, mantiene un acompañamiento de una sola nota, sobre el que se desenvuelve una melodía que con pequeñas modulaciones nos muestra su expresividad. Considero que este movimiento puede ser de mucha utilidad para aprender a destacar una melodía sobre el acompañamiento.

El segundo movimiento: Aire de Sarabanda, nos presenta acordes a manera de un coral, las frases se resuelven con un adorno que presenta un cambio en la armonía. Resulta de gran ayuda para poder lograr mantener en “legato” los enlaces de acordes.

En el tercer movimiento: Andante, la melodía se presenta en el bajo y se acompaña con arpeggios en las cuerdas agudas, realizando un ligado ascendente.

En el cuarto movimiento: Interludio, el tema está expuesto por medio de escalas, se pueden trabajar el control y dirección de las mismas.

El último movimiento: Final, es un vals en el que la armonía va conduciendo la tensión de toda la pieza, para desembocar en una escala que lleva al final de la obra.

Los breves movimientos de esta pieza se hilan en un discurso que incluye armonías de jazz y el contraste entre partes mantiene siempre un discurso fresco e interesante.

Guillermo Flores Méndez

Nacido en el año de 1920 en la ciudad de México, el maestro Flores Méndez comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música en el año de 1939.

Escribe sobre sí mismo: “El maestro Manuel M. Ponce fue mi maestro de pedagogía musical, pero, además, frecuentemente íbamos a su casa a tocar sus obras guitarrísticas; admiraba su hermoso piano de media cola ‘Beschtein’, que lucía en la mitad de la sala, y naturalmente recibí valiosos consejos que fueron muy importantes en mi vida.”¹

Fue profesor de la Escuela Superior Nocturna de Música desde 1942 hasta 1980. También fue profesor del Conservatorio Nacional de Música desde 1951, hasta su jubilación en el año de 1986.

El maestro Flores Méndez formó a muchas generaciones de guitarristas en México, entre los que destacan Gonzalo Salazar y Antonio López.

Entre sus obras para guitarra destacan la Fantasía concertante, la Suite Antares y las Variaciones sobre una canción mexicana.

“Tríptico” para guitarra sola (1992)

Homenaje a Silvestre Revueltas.

Obra dedicada al guitarrista mexicano Gonzalo Salazar (alumno del maestro Flores Méndez), está escrita en tres movimientos: antecedente, arrullo y epílogo, en los cuales parece que se

¹ Flores Méndez Guillermo, Monzón Fco. recopilador, en “Semblanzas de músicos mexicanos”, Ed. Universidad Veracruzana, Xalapa, 1974.

narra una historia con un enérgico y violento final, que considero es una alusión a la vida de Revueltas.

El primer movimiento “Antecedente”, presenta motivos rítmicos que serán citados a lo largo de toda la pieza, mientras que explora atmósferas y melodías suaves que contrastan con el carácter enérgico inicial.

“Arrullo” se presenta como una canción de cuna con un tema muy claro y entendible, siempre en una atmósfera oscura, dada por la tonalidad menor. Se desarrolla en un juego de escala pentatónica, lo que marca un carácter oriental y desemboca en una resolución dramática.

En el tercer movimiento “Epílogo”, veremos el ritmo desarrollado y llevado al límite, se presentan ideas del primer movimiento con un carácter mucho más agitado.

Muchos momentos de esta obra nos harán pensar en la música de Revueltas, mientras que podremos reconocer el estilo de composición de Flores Méndez.

Mario Stern

Nació en la ciudad de México en el año de 1936. Realizó estudios de piano y teoría musical con Jesús y Rosita Bal y Gay, viola con Herbert Froehlich y asistió como oyente a las clases de análisis de Rodolfo Halffter en el Conservatorio Nacional de Música. Fue becario del gobierno francés, estudiando en la Escuela Normal Superior de Música de París bajo la tutela de Henri Dutilleux. También fue profesor de análisis musical en la Facultad de Música de la UNAM hasta el año 2014.

“Tientos sobre la muerte de Alejandra Manola” para guitarra sola (1984)

Obra dedicada a Miguel Alcázar, esta fue la primera pieza que Stern compuso para la guitarra, enfrentándose así a las dificultades técnicas de escribir para este instrumento. La guía de Alcázar, quien además realizó la digitación de la obra, fue de gran ayuda para lograr esta tarea.

El título y la idea de esta pieza provienen de un sueño del maestro Stern, un sueño tan claro en el que recordaba el nombre de un personaje imaginario, al cual veía anunciar y cumplir su

muerte. En ese sueño, además se escuchaba claramente el motivo de este tema con variaciones, por lo que el maestro Stern se dio a la tarea de desarrollarlo y llevarlo a estas 12 versiones de un mismo sueño.

“Papalotzin” para dos guitarras. (1992)

Dedicada al dúo “Castañón-Bañuelos”, formado por Margarita Castañón y Federico Bañuelos, esta fue la segunda obra para guitarra compuesta por Stern.

La fuente de inspiración de la obra surgió a partir de la contemplación de la mariposa monarca, esto llevó al maestro Mario Stern a representar musicalmente los colores y el juego del batir de las alas de estos maravillosos insectos.

El maestro Stern manifiesta que fue mucho más sencillo plasmas sus ideas en dos guitarras que en una sola. El ritmo es una parte fundamental de la pieza, el diálogo que logran entablar las dos guitarras resulta siempre en una interesante correspondencia. Las disonancias generadas son también una clara alusión a la imagen que la pieza representa: la mariposa monarca.