

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Música

Antología de la música española del siglo XIX para guitarra

Proyecto de grabación para obtener el título de
Licenciatura en instrumentista - guitarra

Presenta:
Jesús Martínez Garnica

Asesor teórico y práctico:
Dr. Juan Carlos Laguna Millán

Ciudad de México, 26 julio 2022

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.

Agradecimientos

Agradezco a Dios ante todo, a mi familia por el gran apoyo y soporte que han sido para mí desde el primer día que decidí formarme como músico, por creer en mí y tenerme paciencia durante esta difícil carrera. Definitivamente no habría logrado nada sin ustedes, padres, hermanos y a mi querida esposa, quien me ha impulsado a ser mejor cada día y me anima constantemente a cada día ir por más.

Gracias a mi asesor y maestro, Juan Carlos Laguna, por el gran apoyo que me ha brindado dentro y fuera de este proceso de titulación, ha sido un gran referente y una gran inspiración para mi formación como concertista. Estoy plenamente agradecido con los miembros del sínodo, por haber sido parte de este proyecto y por haberme apoyado para realizarlo de la manera más eficiente.

También agradezco a todos mis amigos que me han apoyado de múltiples maneras; como músicos, compañeros, confidentes, consejeros y simplemente por estar en mi vida, sé que celebran conmigo cada logro vivido.

Índice

Listado de obras incluidas en el disco	4
Pensamiento español de José Brocá	5
Fantasia sobre un tema de Beriot de José Ferrer y Esteve	6
Selección de cuatro tocatas de Jaime Ruet	7
Il Bacio de Julián Arcas	8
Fantasia Original de José Viñas	10
Bibliografía	11

Listado de obras incluídas en el disco

1.- José Brocá (1805 - 1882)

Pensamiento español (5')

2.- José Ferrer y Esteve (1835 - 1916)

Fantasía con variaciones sobre un tema de Beriot (10')

3.- Jaime Ruet (Antes de 1850 - ...)

Skotich (1'45)

Contradanza americana (1'15)

Marcha de Inkerman (2'46)

Polka (1'22)

4.- Julián Arcas (1832 - 1882)

Il Bacio (4'05)

5.- José Viñas (1823 - 1888)

Fantasía original (6')

Duración aproximada: 32'

Antología de la música española del siglo XIX para guitarra

Introducción

La elección de obras que conforman este proyecto de titulación en su forma “Grabación de disco” se basó en grabar una antología de compositores españoles del siglo XIX, cuyas obras son poco interpretadas o grabadas en la actualidad. Es una excepción la obra “Pensamiento español” de José Brocá que fue grabada bajo el sello Telarc, por el icónico guitarrista David Russell en su disco *Art of Guitar*, editado en 2007.

Los compositores seleccionados para formar parte de esta antología fueron: José Brocá (1805-1882), José Viñas (1823-1888), Julián Arcas (1832-1882), Ferrer y Esteve (1835-1916) y Jaime Ruet; de este último, la información acerca de su año de nacimiento y muerte se desconocen, sin embargo, debido a la fecha de la publicación de su método de guitarra, se puede inferir que fue contemporáneo del resto de los autores mencionados.

En esta selección podemos escuchar que los compositores estaban claramente influenciados por la ópera italiana, las majestuosas oberturas del romanticismo, el virtuosismo técnico basado en el propio lenguaje de la guitarra.

El orden de las obras se determinó tomando en cuenta la duración, la tonalidad, los tiempos y carácter de cada una de las obras, tratando de dar unidad a las obras que conforman este compendio.

José Brocá (1805 - 1882)

Antonio José Mateo Brocá y Codina, militar, guitarrista, compositor y pedagogo, nació en la ciudad de Reus (Tarragona).

Existen versiones de que su formación musical la realizó en la capilla de Reus (Tarragona), sin embargo otras fuentes mencionan que fue un guitarrista formado de manera autodidacta, bajo los métodos del compositor Dionisio Aguado y Fernando Sor.

Como virtuoso de la guitarra sobresalió por su gran habilidad para ejecutar arpeggios de mano derecha, entre sus composiciones sobresalen sus valeses y mazurcas, que conservaban perfectamente el estilo de mediados del siglo XIX.

Ejerció como profesor de guitarra en Barcelona, tras una breve pausa en su vida militar; en la cuál sirvió a la Reina Isabel II. Posteriormente a trabajar como maestro de guitarra, continuó como militar algunos años más y fue hasta la edad de 51 años que se retiró y se estableció en Barcelona, para continuar con el oficio de compositor y nuevamente como profesor de guitarra hasta el fin de su vida en 1882.

Algunos de sus alumnos más sobresalientes fueron, los guitarristas, José Ferrer y Domingo Bonet y Espasa.

Pensamiento español

Una obra escrita en un movimiento pero claramente dividida en dos secciones, Introducción y allegro.

La obra comienza con una majestuosa y elegante introducción, parecida a una obertura instrumentada para metales, posteriormente un canto dulce que recuerda a la sección de las maderas.

Posteriormente, comienza el tema A del allegro con una sonoridad brillante, en el que la guitarra hará uso de técnicas como el glissando, apoyaturas y ligados.

A continuación suena el tema B que se lleva a cabo sobre la dominante, y en contraste con el tema A, éste es menos fluido y más pausado, con varias acentuaciones y cambios de tonalidad.

Al terminar estos dos temas que se pueden considerar como la primera sección de la obra, ocurre un nuevo tema "C", sobre La mayor, (subdominante de la tonalidad).

Esta sección inicia con arpeggios y concluye con escalas ejecutadas con la técnica de ligados descendentes, de una manera ágil. Para contrastar este tema C, utiliza el tema D, sobre la dominante de Mi mayor. De igual forma inicia con arpeggios y hacia el final contrasta con una sección melódica para volver nuevamente al tema A y B, al término de estos dos temas, ocurre un salto hacia la *Coda*.

Esta última sección inicia con escalas virtuosas y melodías que recuerdan a algunos de los temas ejecutados en la sección 2, para finalizar con un ritmo punteado en donde el bajo lleva la parte principal, acompañado de acordes, es una sección técnicamente difícil, debido a la velocidad a la que se ejecuta, ya que siguiendo el estilo de las oberturas italianas del siglo XIX, la parte final de la coda se ejecuta a un tempo más rápido del tempo inicial de la obra para después de un par de cadencias finaliza de manera majestuosa en la tonalidad inicial de la obra.

José Ferrer y Esteve (1835 - 1916)

Guitarrista y compositor español, nacido en Torroella Montgrí. Comenzó sus estudios musicales con su padre quien fue guitarrista y coleccionista de partituras, posteriormente estudió con José Brocá, uno de los grandes virtuosos de la guitarra de la época.

Ferrer y Esteve, escribió un catálogo amplio de obras para guitarra, piano, música de cámara para dos guitarras, guitarra y flauta además de un método para el mismo instrumento.

En 1882 se mudó a Francia para ejercer como profesor de guitarra en el Instituto Rudy y en la academia internacional de música, a la par de su labor docente durante esta época se presentaba a menudo como solista. Posteriormente se mudó a Barcelona e impartió clases en el conservatorio superior de música del Liceo, años más tarde volvió a París, pero fue hasta 1898 cuando decidió finalmente asentarse en Barcelona hasta 1916, año en que murió.

Fantasia con variaciones sobre un tema de Beriot

El tema sobre el que está desarrollada esta obra pertenece al violinista y compositor belga Charles Beriot, quien fue un virtuoso intérprete de su tiempo.

Es una obra técnicamente demandante que consta de una introducción lenta en modo menor, su carácter es majestuoso y se desarrolla como una fantasía de forma libre, conformada por múltiples temas tratados con una textura claramente orquestal.

Tema: Desarrollado en la tonalidad de La mayor, en tiempo de 6/8, está arreglada bajo una textura similar al vals, el bajo en el tiempo fuerte, seguido de dos acordes en tiempo débil, sobre este acompañamiento la melodía se desarrolla de una manera sencilla, en la segunda parte inicia en la dominante del relativo menor, modulando de este modo a Fa#m, finaliza el tema nuevamente en la tonalidad original.

Variación 1. El tema está adornado por bordados, arpegios y apoyaturas, el bajo no tiene adorno alguno.

Variación 2. Ocurre un cambio de compás a $\frac{3}{4}$, el tema se adorna por intervalos de sextas, que a su vez son adornadas por apoyaturas y bordados, está contrastada por ágiles arpegios a dos octavas que terminan en acordes sonoros, el bajo tiene más movimiento e independencia.

Variación 3. Nuevamente regresa al compás de 6/8 pero esta vez, el recurso que utiliza es el de arpegios con ligados y cambios de posición, para la segunda parte contrasta con el uso de arpegios en posiciones fijas, es una variación técnicamente complicada por la velocidad y la incomodidad de algunos pasajes.

Variación 4. En esta variación ocurre un cambio de registro ya que lo desarrolla en la octava y acompañado de terceras y sextas, el bajo solo interviene en los tiempos fuertes, hacia la parte de la modulación cambia drásticamente la textura, con una sección más rítmica, con movimientos melódicos interrumpidos por arpegios ágiles y cortos en la línea del bajo.

Variación 5. Variación veloz para la mano derecha, escrita en fusas con una textura similar al trémolo, consta de un movimiento constante del bajo, tocando solo notas del acorde y la armonía ejecutada ágilmente con arpegios ejecutados por los dedos índice, medio y anular.

CODA. Tema nuevo acompañado de un bajo pedal sobre la, al final hace una reminiscencia a algunas de las variaciones terminando con armónicos y el acorde de la tonalidad en *fortísimo*.

Jaime Ruet (Antes de 1850 - ...)

Compositor y guitarrista español nacido en el siglo XIX, se desconoce su año de nacimiento y muerte, pero se sabe que publicó su método para guitarra en 1861, el cuál estaba enfocado en lograr que el aprendiz de guitarra, obtuviera los

conocimientos teóricos y prácticos para ejecutar el instrumento de una manera armónica y rítmica.

Muestra los distintos ritmos populares de la época y hace hincapié en que los acompañamientos deben practicarse en todas las tonalidades a fin de adquirir un dominio total de las capacidades armónicas del instrumento, ya que normalmente el guitarrista intermedio no era capaz de acompañar sin partitura a un cantante o tocar en un pequeño conjunto instrumental.

Skotich

Es una danza cantabile a tempo moderado a en modo mayor, su forma es ternaria y está contrastada por una sección rítmica armonizada por terceras.

Contradanza americana

Danza rítmica escrita en compasillo que enfatiza los tiempos fuertes del compás, está escrita en modo mayor y su forma es ternaria, en la sección B hace una modulación al cuarto grado para finalmente volver a la tonalidad original con la repetición del tema A.

Marcha de Inkerman

Pequeña danza de carácter bélico y alegre en compás de 6/8 escrita en forma de rondó, en la sección final incluye un tema técnicamente demandante y termina con una pequeña coda

Polka

Danza alegre y rítmica a tempo animado, está escrita en Mi mayor, su estructura es ternaria ABA. Tiene una textura simple a tres voces, bajo, acordes y melodía armonizada por terceras, en la primera sección podemos escuchar una melodía por terceras adornada por bordados y arpeggios, en la segunda escalas descendentes armonizadas igualmente por terceras y al final una cadencia para volver al tema A.

Julián Arcas (1832 - 1882)

Fue quizás el guitarrista y compositor más importante del último tercio del siglo XIX, figura que se encuentra entre dos pilares de la guitarra clásica española, por un lado su maestro Dionisio Aguado, uno de los guitarristas y compositores más importantes del siglo XIX y por otro lado el legendario compositor y guitarrista Francisco Tárrega, que algunas fuentes mencionan que fue su discípulo aunque otras fuentes mencionan que nunca se concretó ningún adiestramiento formal por parte de Arcas a Tárrega, ya que la actividad como concertista de Julián era muy fuerte en el tiempo que Tárrega se encontraba en formación, pero sí se menciona que Arcas fue sorprendido en alguna ocasión por el virtuosismo y talento del pequeño Francisco Tárrega, y él mismo fue quien animó a sus padres a apoyarlo para que se instituyese como concertista. Por lo que fungió principalmente como un mentor para Tárrega.

Por otro lado, fue gran amigo de otro gran pilar de la guitarra, aunque, no del lado del concertismo, sino de la construcción de guitarras. Trabajó de manera muy cercana con el más legendario constructor de guitarras de todos los tiempos Antonio de Torres, y justo Arcas, tocó y presentó muchas de sus guitarras en sus numerosas giras, una de ellas, su mítica guitarra llamada “La leona”.

Como compositor formó un catálogo extenso de obras para guitarra y una sinfonía orquestal, su virtuosismo lo llevó a adquirir gran popularidad en su tiempo, llegando a ser una figura importante, incluso para la nobleza. Por un lado era el guitarrista preferido de la Reina Isabel II y por otro, obtuvo el cargo de caballero de la real orden de Carlos III.

Además de guitarrista clásico, se interesó enormemente en la guitarra flamenca, algunas de sus composiciones son herederas de esta influencia, incluso fue nombrado padre del flamenco y durante sus giras ofreció recitales junto al más importante cantaor flamenco de su época, el malagueño Juan Breva.

II Bacio

Es una transcripción para guitarra solista de la obra más famosa del violinista, director de orquesta y compositor milanés Luigi Arditi.

Originalmente este vals fue escrito para soprano y orquesta, desde su creación hasta nuestros días es una obra bastante conocida e interpretada.

El bacio, que en español significa El beso, es una canción cuyo texto está basado en un texto de Gottardo Aldighieri, la traducción al castellano de la canción es la siguiente:

*Sobre tus labios si pudiese
dulce un beso te daría
Todas te daría las dulzuras del amor
Siempre sentada cerca de ti,
Mil gozos te diría, ah, te diría
Y los pálpitos oiría
Que responden a mi corazón
Gemas y perlas no deseo
No busco otro amor
Verte a ti es mi placer
un beso tuyo mi tesoro
Ah! Ven a mí!
No tardes más!
Ah! Ven! Déjame vivir en la embriaguez*

Es una pieza sumamente alegre y brillante, cuyo carácter romántico y jocoso pueden explotarse en cada una de sus frases e ideas musicales, el rubato, los acelerandos, calderones, los bruscos cambios dinámicos son algunos de los recursos que pueden utilizarse a placer en esta obra, lo que logra que cada intérprete imprima su sello particular a la obra.

A pesar de ser una obra originalmente para voz, pareciera una pieza originalmente escrita para instrumento solista, violín, flauta o guitarra por sus ágiles escalas y arpeggios que demanda.

José Viñas (1823 - 1888)

Fue un guitarrista, compositor y director de orquesta catalán nacido en 1823 y finado en 1888, realizó sus estudios musicales en su natal Barcelona en la Escolanía del convento de la Merced, estudió violín, canto, piano y guitarra, dominó todos los instrumentos e incluso profesionalmente se desempeñó como profesor de todas estas áreas; pero fue la guitarra su principal oficio tanto como intérprete y como compositor, alcanzó gran fama y popularidad en Europa, siendo comparado con dos de sus grandes predecesores, Fernando Sor y Dionisio Aguado, más tarde se desempeñó como director de orquesta de la Capilla de música de la Ciudad de Barcelona, en la que trabajó por diecisiete años (1841 - 1858).

Fantasía Original

Es una obra brillante de textura claramente orquestal, que abarca una gran variedad de timbres y posibilidades técnicas de la guitarra, desde los rasgueos, escalas arpeggios y una gran sección de trémolo.

Inicia con una dramática introducción en Mi menor, parecida a una obertura, con temas cortos, cambios repentinos de tempo y de carácter.

Después inicia un tema polifónico en Mi mayor con un carácter jocoso que finaliza con un canto en la voz grave acompañado de acordes con notas repetidas, esta sección concluye con una pequeña cadencia.

Posteriormente da inicio a la sección principal, compuesta principalmente sobre la técnica de trémolo. Hacia el final incluye un pequeño puente con ágiles arpeggios para terminar la obra con nuevamente con la sección de trémolo. En los últimos compases incluye una pequeña coda para terminar en la tonalidad de Mi mayor.

Bibliografía

Noad, F. (1986). "The Romantic Guitar, The Frederick Noad Guitar Anthology". Ariel Publications.

Mangado, J.M. (1998). "La guitarra en Cataluña 1769 - 1939". Tecla Editions.

Rioja, E. (2003) "El guitarrista Julián Arcas, su relación con Málaga". Revista Jábega (pp. 73 - 87).

Sitios web:

Bellido, N. José Brocá (1805 - 1882) Piezas diversas para guitarra, La guitarra-blog.com

<http://www.laguitarra-blog.com/2011/08/02/jose-broca-1805-1882-piezas-diversas-para-guitarra/#:~:text=Antonio%20Jos%C3%A9%20Mateo%20Broc%C3%A1%20y,iglesia%20parroquial%20de%20San%20Pedro>.

Torres, C. N. "Arcas Lacal Julián (María 1832, Antequera 1882). Guitarrista concertista, y compositor", Diputación Provincial Almería, Dipalme.org

<https://www.dipalme.org/Servicio/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=28>