

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

**Los géneros musicales mexicanos
en la música de Julio César Oliva:
una propuesta de catalogación**

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**LICENCIADA INSTRUMENTISTA
—GUITARRA—**

PRESENTA

YAZMIN MIRIAM ORTIZ RESENDIZ

**Asesor del trabajo escrito:
Rodrigo Lara Alonso**

**Asesor del recital público:
Jesús René Báez de la Mora**

Ciudad de México, junio, 2023.

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

A mi padre, Silvano, y mi madre, Fidencia, por su apoyo y ejemplo de trabajo, honradez y fortaleza para concluir mis estudios. A mis hermanos, Gamaliel, Reiny y Verónica, que, con sus consejos y palabras de aliento, hicieron de mí una mejor persona. Ustedes, de una u otra forma, me acompañan en todos mis sueños y metas. A mis sobrinas, Lia y Alin, que, con su sonrisa, me motivan a seguir creciendo para ser un ejemplo para ellas. A mis amigos, Jhonatan, Nancy, Gus, Mena, Enrique, Marco, Víctor, Maritere, Paola, Paul, Manuel y Phany, por siempre estar a mi lado apoyándome y acompañándome en este camino, por extender sus manos en momentos difíciles y por el amor brindado cada día. Siempre los llevo en mi corazón. A mi gran amigo, Rodrigo, por motivarme y apoyarme para dar este paso; sin ti no estaría aquí en este momento. Gracias por tu amistad y apoyo incondicional. A mi difunto amigo, Toño, por ser una inspiración para mí.

Mi profundo agradecimiento a todos mis maestros de la Facultad de Música, quienes con la enseñanza de sus valiosos conocimientos hicieron que pueda crecer día a día como profesional. Gracias por su paciencia y dedicación. A mi difunto maestro, Fernando Cruz, que me acompañó y me cobijó en su cátedra durante casi toda mi carrera en la facultad. A mi asesor y maestro de guitarra, René Báez de la Mora, por acompañarme en este último paso.

A Julio César Oliva, por la amistad y el tiempo que compartió conmigo para poder hacer esta investigación; gracias por sus anécdotas y apoyo en este proceso. De verdad, muchas gracias.

Gracias, Dios, por recordarme quién soy.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO 1	7
La música mexicana en las composiciones de Julio César Oliva	
CAPÍTULO 2	20
La música mexicana en los arreglos de Julio César Oliva	
CONCLUSIONES	29
ANEXO 1	31
Composiciones de Julio César Oliva basadas en géneros populares mexicanos	
ANEXO 2	39
Arreglos de Julio César Oliva basados en géneros populares mexicanos	
BIBLIOGRAFÍA	46

INTRODUCCIÓN

Julio César Oliva es un compositor y guitarrista mexicano que ha trascendido fronteras. Con sesenta años de carrera, Oliva es, probablemente, el compositor para guitarra más prolífico que existe en México. La gran cantidad de obras que ha compuesto (más de 200 composiciones y alrededor de 250 arreglos hasta la fecha de la culminación de este trabajo), ha sido objeto de interés por parte de algunos guitarristas. El catálogo que proporcionó la guitarrista Laura Paz es un documento que incluye buena parte de la obra de Oliva; sin embargo, se trata de un catálogo que únicamente incluye información general de cada obra.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar cuáles son los géneros populares y tradicionales y mexicanos¹ que nutren la obra de Oliva, un tema que aún no ha sido analizado, según la autora de esta tesina. De forma concomitante, el objetivo de la tesina es hacer una propuesta de catalogación de la obra de Oliva a partir, únicamente, de dichos géneros musicales mexicanos.

Las fuentes primarias de información para el análisis fueron dos entrevistas realizadas a Julio César Oliva. En la primera entrevista, que tuvo lugar el 6 de marzo de 2022, Oliva proporcionó una copia de la versión más actualizada de su catálogo, que sirvió para realizar un análisis general de su obra, además de descartar las obras que claramente no contenían elementos musicales mexicanos. En la segunda entrevista, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2022, Oliva clasificó los géneros musicales mexicanos de sus obras y compartió algunos detalles acerca de las influencias más importantes en sus composiciones y arreglos.

Es importante mencionar que está fuera del alcance de esta investigación presentar un catálogo comprensivo de la obra de Oliva (incluso de los géneros musicales mexicanos), puesto que hay música que habita apenas en la mente de Oliva, como lo mencionó en la segunda entrevista. No obstante, se realizó un análisis

¹ Sin intención de generalizar, identifico a la música popular como aquella a la que es posible identificarle un compositor (i.e., *La Bikina* de Rubén Fuentes). En cambio, defino a la música tradicional como aquella que se transmite de manera oral y a la que, difícilmente, se le puede asignar un compositor (i.e. *El cascabel*). Cabe señalar que, tanto la música popular como la tradicional, son productos insoslayables de la relación entre culturas, germen de nuestra historia.

comparativo de la información recabada en las entrevistas y otras fuentes² y se ha podido crear la que, considero, es la más completa del catálogo general de Julio César Oliva. Posteriormente, al analizar la data recabada tras análisis previos, se comparó con otras fuentes y se percibieron vacíos en la información. Por ejemplo, se encontró que, en el libro *La guitarra del amor*, existen arreglos que el mismo Oliva no incluye en su catálogo, como *Somos novios-Como yo te amé*, *Júrame*, *El día que me quieras*, *Estrellita*, *Drume Negrita*, *Alfonsina y el mar*, *Piano*, *Playas de ensueño (Imágenes)*, *En mi viejo San Juan*, *Mañana de Carnaval*, *Veracruz*, *El amor es una cosa esplendorosa*, *Amapola*, *Duerme* y *Be my love*.³ Otro dato importante que se encontró durante la recopilación del repertorio es que hay arreglos para distintas dotaciones instrumentales que el mismo compositor no tiene acceso a ellos, por lo tanto, no los agrega en su catálogo. Cabe mencionar que la obra *El "feeling" en la guitarra*, que Oliva interpreta cotidianamente, no se incluye en su catálogo, porque, según el compositor, está basada en improvisación y no se puede escribir en notación musical.

La presente tesina consta de una introducción, dos capítulos, dos anexos, conclusiones y bibliografía. En la parte introductoria de cada capítulo se mencionan las composiciones y arreglos que tienen inspiración en algún elemento mexicano pero que no contienen (al menos de manera clara, según Oliva), algún género musical mexicano. En la segunda parte de los capítulos se muestran las obras y arreglos que sí tienen una clara influencia de algún género musical tradicional o popular mexicano, dando siempre una sucinta explicación sobre el género correspondiente. Los listados que se encuentran en ambos capítulos incluyen únicamente información básica. Los anexos 1 y 2 constituyen la propuesta de catalogación.⁴ En cada uno de ellos se encuentra, con más detalle, la información sobre las composiciones y arreglos, como el año de composición, dotación instrumental y, en algunos casos, alguna información adicional en notas al pie de página. Es importante mencionar que todas las obras de

² Dichas fuentes son el catálogo que elaboró la guitarrista Laura Paz, el catálogo de música contemporánea para guitarra de Sheer Pluk y el catálogo de música mexicana para guitarra de Jay Kacherski.

³ Las obras basadas en géneros musicales mexicanos se han agregado al catálogo propuesto en este trabajo.

⁴ En la siguiente [liga](#) se puede encontrar el catálogo general de composiciones y arreglos de Julio César Oliva, actualizado a la fecha de elaboración de este trabajo.

este catálogo han sido escritas para guitarra en diferentes dotaciones instrumentales, incluyendo la voz. Las conclusiones suponen el corolario de este trabajo.

CAPÍTULO 1

La música mexicana en las composiciones de Julio César Oliva

Durante la segunda entrevista realizada a Julio César Oliva,⁵ el compositor refirió tener un total de 202 obras originales. Es importante mencionar que Oliva menciona que hay piezas que están inspiradas en algún elemento mexicano —sea a partir de un compositor, región, algunas bellas artes como la literatura, la pintura o alguna tradición cultural mexicana— pero que no necesariamente están basadas en géneros populares mexicanos, de acuerdo con el propio compositor. Esto no quiere decir que dichas composiciones no puedan tener elementos de géneros populares mexicanos, sino que la influencia más fuerte de Oliva para componer dichas obras proviene de otra fuente de inspiración. En el caso de la influencia de un compositor mexicano en la música de Oliva, el ejemplo más sugerente es, quizás, Silvestre Revueltas. Las siguientes composiciones⁶ muestran, de acuerdo con Oliva, una clara influencia de Revueltas:

Las enseñanzas de Don Juan

Pedro Páramo

El llano en llamas

20 estampas de México

- La zona del silencio (Durango) (1º mov.)
- Los volcanes (Popocatepetl-Iztaccíhuatl) (2º mov.)
- Teotihuacan (5º mov.)
- La Rumorosa (13º mov.)
- Tenochtitlan (16º mov.)
- Tzintzuntzan (18º mov.)

2012

Tres paisajes musicales

- La Malinche (1º mov.)

Mexiconcierto

- Popocatepetl e Iztaccíhuatl nos advierten... (2º mov.)

⁵ Realizada el 4 de noviembre de 2022.

⁶ Me refiero a obras y/o movimientos, según sea el caso.

El caso de *Ponciana* es singular, pues es la única obra del catálogo de Oliva que hace homenaje a un compositor mexicano (Manuel M. Ponce). En palabras de Oliva, dicha obra tiene un estilo más europeo que mexicano, por lo que no le asignó un género popular mexicano (2022b).⁷

Oliva también se inspira en algunas regiones de México para componer sus obras; sin embargo, el compositor menciona que la mayoría de dichas obras tiene una influencia musical europea, mas no mexicana. Por ejemplo, Oliva refiere que, para componer dos movimientos de *Guanajuato en mi memoria*, toma como referencia la música impresionista de Claude Debussy y Maurice Ravel. Un caso aparte es el de *20 estampas de México*, ya que la mayoría de sus movimientos sí se inspira en un género musical mexicano (como se verá más adelante), pero no todos. Es el caso de *Río Grijalva* del que Oliva menciona: “otra vez me metí a Europa, a cosas como una toccata de [Béla] Bartók, de [Serguéi] Rachmáninov, para dar a entender lo que es el Río Grijalva” (2022b). En el siguiente listado se muestran las composiciones inspiradas en una región geográfica de México:

Suite Montebello

Imágenes de Paracho

Lagunas de Montebello

Tres momentos de Ensenada

Guanajuato en mi memoria

El Cristo del Cubilete (1º mov.)

Una noche en el Teatro Juárez (4º mov.)

La referencia hacia las bellas artes muestra que Julio César Oliva tiene sensibilidad hacia dos disciplinas: la literatura y la pintura. El compositor argumentó su pasión al amor y al romance (Oliva, 2022b), por lo que es comprensible que se sienta identificado con obras relacionadas con estos temas, particularmente desde la poesía. Oliva se inspira en los poetas mexicanos Jaime Sabines, Amado Nervo y Manuel Acuña, musicalizando poemas de claro tema amoroso. Oliva también se

⁷ En adelante, siempre me refiero de esta manera a la segunda entrevista a Julio César Oliva.

inspira en la narrativa, a partir de los escritores Carlos Castaneda, Juan Rulfo y Corazón Otero. En cuanto a la pintura, exponentes como Karla Zamora y Fernando Pereznieto alimentan la obra de Oliva. Una de las obras cumbre de su catálogo es, precisamente, *Cuadros mágicos*, basada en la obra pictórica *El mundo mágico* de Pereznieto. Héctor Ávila describe que ambos artistas [Oliva y Pereznieto] tienen una relación con el espiritismo (2010, s/p), de ahí que Oliva se haya inspirado en dicho artista plástico. Las composiciones inspiradas en artistas mexicanos son las siguientes:

Las enseñanzas de Don Juan

Pedro Páramo

El llano en llamas

Los amorosos

Tres poemas de amor

Cuadros mágicos

Recuerdos de infancia

Tres ofrendas a Nervo

Por siempre, Sábines

El escarabajo de oro

Según Julio César Oliva, todo aquello que le apasiona le da un motivo para componer, como es el caso de las tradiciones mexicanas. Un ejemplo es la tradición del 12 de diciembre en donde, cada año, los creyentes de la Virgen de Guadalupe celebran su aparición en el Cerro del Tepeyac. Así nace *El Tepeyac*, uno de los movimientos de las *20 estampas de México*. A pesar de que este movimiento está inspirado en una canción tradicional con aroma colonial (similar a la canción *La Guadalupeña*) no está basado en un género mexicano, según Oliva (2022b). Algo similar sucede con *Variaciones y final*. Esta obra, aunque está pensada en las posadas mexicanas que se celebran en las fiestas decembrinas, no contiene

elementos de la música mexicana. El siguiente listado incluye composiciones que se basan en una tradición cultural de México:

20 estampas de México
El Tepeyac (3° mov.)

Variaciones y final

Una vez mencionadas las obras que están inspiradas en algún elemento mexicano extramusical, hemos de abordar las composiciones originales de Julio César Oliva que están basadas en géneros populares mexicanos. Antes de ello, quiero mencionar que no se anexan los movimientos de algunas obras, ya que no contienen una influencia directa o, por lo menos, explícita de un género de la música mexicana (ver el apartado anterior), como lo señaló Oliva durante la segunda entrevista. Oliva clasifica sus composiciones de acuerdo con los siguientes géneros de la música mexicana: bolero, mariachi, danzón, son, huapango, trova yucateca, canción ranchera, vals y rock.⁸

El bolero es el género más utilizado por Julio César Oliva en sus composiciones. Según Juan Gelpí:

El paso del bolero cubano a México está muy vinculado con el comercio que se establece desde mediados del siglo XIX entre los puertos del sur de Cuba y los estados mexicanos de Yucatán y Veracruz. Varios artistas y músicos cubanos emigran en esos años hacia Yucatán y participan en el teatro bufo [...]. Adela Pineda Franco describe cómo el bolero se suaviza al ponerse en contacto con la canción de los trovadores yucatecos que estaba muy relacionada con la poesía romántica (2014, 200).

El bolero, género clave del México de los años treinta y cuarenta, incitó a Oliva a parafrasearlo de forma recurrente en sus composiciones, llamándolo “bolero estilizado” (2022b). Oliva menciona que, desde su perspectiva compositiva, sus

⁸ Estos géneros se mencionan según su recurrencia en las composiciones de Oliva.

boleros tienen las raíces básicas del bolero tradicional, pero utiliza armonías jazzísticas. A continuación, se muestran las composiciones inspiradas en el bolero:⁹

20 estampas de México

Acapulco (4° mov.)
Puerto escondido (Oaxaca) (6° mov.)
Lagunas mágicas (Chiapas) (8° mov.)
Ensenada (9° mov.)
Puerto Vallarta (12° mov.)
Cancún (14° mov.)

Tu mirada

Siempre serás mía

Tres instantes de México

Un beso en Xochimilco (1° mov.)

Imágenes de México

Noche mágica en Tepoztlán (2° mov.)
Luna llena en Ensenada (3° mov.)

México, te extraño tanto

Cuatro diosas del cine

María Félix (1° mov.)

El guitarrista

Tres recuerdos de México

México, te extraño tanto (2° mov.)

Estaré contigo

Por siempre, el amor

Del corazón y sus efectos

No quiero que te vayas (1° mov.)

Luna llena en la Ciudad de México

⁹ En cada listado se incluyen únicamente los movimientos basados en los géneros respectivos, sea bolero, danzón, etc. (i.e., *20 estampas de México*) Cuando todos los movimientos de una obra están basados en el mismo género sólo se incluye el nombre de la obra, sin los movimientos (i.e., *Por siempre, el amor*). Todas las obras se presentan en orden cronológico. Para ver más detalles sobre cada obra, cfr. el Anexo 1 de este trabajo.

El amor y su música

Te contemplo desde lejos (1º mov.)

Vivo para ti (2º mov.)

De amor, pasión y olvido

Guanajuato en mi memoria

El Callejón del beso (2º mov.)

Luna llena en Guanajuato (3º mov.)

Luna nueva en Chapala

La pasión y los deseos

Sólo ámame (1º mov.)

Pienso sólo en ti (3º mov.)

Llama la atención que Oliva haya asignado el término de “mariachi-jazz-vals” para referirse al género musical de muchas de sus composiciones (2022b). Es importante mencionar que la alusión a ese género por parte de Oliva pudiera representar cierta controversia. A propósito del mariachi, Arturo Chamorro Escalante menciona que:

Se ha venido explotando como la imagen de la identidad mexicana. Habría que considerar la figura del mariachi en dos vertientes: 1) la representación visual de los músicos ejecutantes, 2) la reproducción musical que se deriva de las habilidades de los músicos sobre los instrumentos musicales tradicionales [...]. Los signos audibles se reconocen por el sonido de los bajeos contrapunteados, las cuerdas rasgueadas en compases combinados y las melodías en violines y trompetas, así como por los repertorios locales (constituidos por abajeños, arribeños, gustos, jarabes, sones de corte de danza), o bien, por los repertorios de otras regiones (huapangos, fandangos, malagueñas, peteneras) (2006, 91).

De lo anterior se deriva que el mariachi puede ser tanto un estilo como también una agrupación que interpreta distintos géneros musicales. En mi opinión, la alusión de Oliva tiene que ver más con un estilo vinculado al Mariachi Vargas de Tecalitlán, cuando dice que el género que utiliza es un “mariachi-jazz-vals a la manera de Rubén Fuentes; un mariachi sinfónico sin canto, muy elaborado, con armonías de jazz, con alusiones a *La Bikina, Qué bonita es mi tierra, Mi ciudad*” (2022b). En el siguiente listado se encuentran las composiciones basadas en el estilo de “mariachi-jazz-vals”:

Sonata del amor

Arcoíris (1º mov.)

Cascadas de Agua Azul

20 estampas de México

Tijuana (15º mov.)

Trompetas (Jalisco) (20º mov.)

México de mis sueños

El canto del sol (1º mov.)

Suite mexicana

Tierra azteca (1º mov.)

México en mi corazón (4º mov.)

Madera de zopilote

Tres instantes de México

Paseando por la antigua Tenochtitlan (3º mov.)

Mañana será distinto

Imágenes de México

Un día en la Ciudad de México (1º mov.)

Fiesta en Los Cabos (4º mov.)

Tres paisajes musicales

Volcanes mágicos (3º mov.)

Mexiconcierto

México profético (1º mov.)

Tres recuerdos de México

Playa del amor (Los Cabos, B.C. Sur) (3º mov.)

Casi el paraíso

Una tarde en Coyoacán

Un domingo en la Alameda

Tres piezas mágicas

La casa de la guitarra (Ciudad de México) (3º mov.)

Un domingo en Paseo de la Reforma

Otro género musical mexicano presente en las composiciones de Julio César Oliva es el danzón. Oliva relató, durante la segunda entrevista, que conoció este género durante las reuniones sociales que frecuentaba en su juventud. Rafael Figueroa Hernández dice que el danzón:

Tuvo sus orígenes en Cuba como un derivado de la danza. [El danzón] penetró en México por el puerto de Progreso en la península de Yucatán. En Mérida, el danzón se popularizó y pronto empezaron a crearse danzones propios, básicamente a través de los hermanos Concha. El hecho de que las partituras que llegaban [de Cuba] no marcaban las partes de la percusión, hizo que en México no se respetaran los cánones para la sección de percusión [...], sólo se respetaron la clave (célula rítmica fundamental para la correcta ejecución de toda la música afrocubana) y el cinquillo (célula rítmica derivada de la clave) (2017, 40-41).

Oliva desarrolló una gran admiración por el músico y compositor cubano Consejo Valiente Roberts “Acerina”. Oliva ha escrito las siguientes composiciones inspiradas en el danzón:

Así, juntitos

Cuatro danzones

Baja California

La perla

Ana Rosa

No todo está perdido

Si tú supieras

Nunca te olvido

Dos danzones por otra parte

Dos danzones en la intimidad

La pasión y los deseos

Te amo, irremediabilmente (2º mov.)

Dentro de la música compuesta por Julio César Oliva hay obras que se encuadran dentro del son. Rosa Virginia Sánchez García dice que “una serie de rasgos literarios, musicales y coreográficos comunes han permitido afiliar diversas expresiones musicales bajo el término de son” (2005, 401). A partir de esa idea, es difícil definir el género son, ya que presenta una gran variedad de tipologías. A partir

de esto, Sánchez observa que ciertos aspectos en la dotación instrumental y en los modos de interpretación determinan que son seis las variantes regionales de este género en México:

Región del Golfo de México: *sones jarocho* y *sones huastecos*. Los primeros, cultivados en las regiones de Sotavento, Los Tuxtlas y la zona del Istmo del estado de Veracruz, así como en una pequeña porción de Oaxaca. Los segundos, en la región de donde toman su nombre. Región del Pacífico: los *sones tixtlecos* de la montaña guerrerense; los *sones calentanos*, propios de las diversas poblaciones asentadas en las cercanías del río Balsas en Michoacán y Guerrero; los *sones planecos* o de “arpa grande” que corresponden a la zona que se ubica en la depresión del río Tepalcatepec, en Michoacán; los *sones jaliscienses*, también llamados “de mariachi”, que abarcan parte de los estados de Nayarit y de Colima, además del propio Jalisco. Los anteriores [sones], además, están emparentados con otros muy similares, como los sones istmeños de Oaxaca, las chilenas, los gustos de la Costa Chica y las jaranas yucatecas (2005, 401-402).

Oliva clasifica varias de sus obras de acuerdo con tres tipologías del son: jarocho, jalisciense y huasteco (que se abordará más adelante como huapango). Cabe mencionar que hay composiciones de Oliva que incluyen dos tipologías dentro de un mismo movimiento (son jarocho y son jalisciense), como lo explicó el compositor durante la segunda entrevista. La siguiente lista incluye las composiciones definidas por Oliva como sones:

20 estampas de México

Jaranas (Veracruz) (19° mov.)

México de mis sueños

Tierra de amor y magia (4° mov.)

El son de la paloma

Fiesta mexicana

Mexiconcierto

México en la nueva tierra (3° mov.)

El huapango es otra tipología del son. La definición de huapango podría resultar tan vasta como la del son. Mario Bernal menciona que:

En la Huasteca se le llama huapango al son huasteco, aunque algunos músicos usan el término para nombrar las piezas de tradición más antigua. [Huapango] designa también a la fiesta en la que se reúne música, canto y baile, o al espacio en que estos ocurran [sic]. Se usa también en la región arribeña para denominar la forma musical que se interpreta en las topadas. En la Costa Chica, se designa con este nombre a variantes de la chilena y el son. En Veracruz, se llega a escuchar aún a algunos ancianos usar el término como sinónimo de un fandango, es decir, la fiesta donde se desarrolla el son jarocho. En el Istmo, [el huapango] se refiere a un ritmo distinto de los sones istmeños (2008, 22).

Julio César Oliva mencionó, durante la segunda entrevista, que sus huapangos hacen referencia al son huasteco. Los “huapangos estilizados” de Oliva están inspirados en canciones que escuchó durante su infancia, como *Cielo rojo* de Juan y David Záizar, y *El jinete* de José Alfredo Jiménez, aunque están estilizados con armonías de jazz. En la siguiente lista se muestran las composiciones inspiradas en el huapango o son huasteco:

México de mis sueños

El canto de la luna (3º mov.)

Suite mexicana

Montañas y ríos (2º mov.)

Tres recuerdos de México

Desierto de Altar (1º mov.)

Tres piezas mágicas

Real de Catorce (1º mov.)

Julio César Oliva también se nutre de la trova yucateca para componer sus obras. Sobre este género, Martín Echeverría y Tanius Karam mencionan que:

El término “trova yucateca” remite a un movimiento cultural cuyo origen *geográfico*, la península de Yucatán, fue el centro de una intensa actividad vernácula, donde en su primera etapa, cantantes, poetas y músicos actuaron conjuntamente. Se trata de una modalidad de música popular vinculada con la tradición que genéricamente podemos llamar “romántica” [...]. La cercanía de la región con el Gran Caribe y su emplazamiento en un enclave étnico maya permite hibridaciones a partir de las cuales se configura un rico catálogo de varias centenas de canciones (2014, 45).

Oliva se inspira en la trova yucateca antigua, a partir de compositores como Ricardo Palmerín y Guty Cárdenas. Las composiciones de Oliva que se basan en la trova yucateca son los siguientes:

20 estampas de México

Yucatán (7° mov.)

Imágenes de Yucatán

En el catálogo de Julio César Oliva hay un grupo de composiciones que se encuadran en la canción ranchera. Sobre este género popular mexicano, María Herrera-Sobek menciona lo siguiente:

Es un estilo musical particular, que creció en popularidad poco después de la Revolución Mexicana (1910-1917). Los cantantes tradicionalmente usaban letras sencillas que expresaban orgullo y sentimiento nacionalista y regional. Musicalmente, las rancheras son interpretadas por diferentes conjuntos, desde dúos de mariachis, grupos de acordeón, como el conjunto tejano o nortño, hasta grupos de guitarra, como los tríos [...]. En la interpretación, se puede usar un tiempo de 2/4 de polka, pero también es apropiado un tiempo de 3/4 de vals más lento (2012, 201-206).

Oliva refiere que, para componer sus “rancheras estilizadas” se basa en compositores como José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes. Tal es el caso de *Flor de Culiacán*, perteneciente a *20 estampas de México*. Sobre esta canción de José Alfredo Jiménez, Oliva mencionó que su arreglo "es una canción ranchera pero con armonías de jazz" (2022b). A continuación, se enlistan las composiciones basadas en la canción ranchera:

20 estampas de México

Flor de Culiacán (10° mov.)

México de mis sueños

Romance de los volcanes (2° mov.)

Suite mexicana

Canción para la amada (3° mov.)

Tres instantes de México

Luna llena en Teotihuacán (2° mov.)

Otro género que se encuentra en las composiciones de Julio César Oliva es el vals. Aunque el vals no es de origen mexicano, el compositor lo asume como tal, aludiendo que es un género que se arraigó en el país, adquiriendo un estilo propio. Ramón Reyes Alanís dice que:

Roland de Cande menciona que el origen del *vals* es poco claro. Se supone que su procedencia es alemana [...]. En el México posterior al virreinato la música de salón establece los ritmos de moda, el vals se practica con gran aceptación hasta llegar a ser del dominio y gusto popular y alcanzó su máximo esplendor durante el periodo intermedio y final del porfiriato [...]. En este periodo, el vals se identifica plenamente con el gusto popular y algunos compositores mexicanos crearon una gran cantidad de piezas del género, en arreglos para piano, que lograron satisfacer su demanda, destacando el famoso [vals] *Sobre las olas*, del compositor Juventino Rosas. Su popularidad se manifiesta prácticamente en todos los tipos de agrupación instrumentales [sic] del país, como bandas de viento, orquestas, tríos guitarrísticos, rondallas y estudiantinas, cada una con su peculiar estilo interpretativo (2010, 103-109).

Oliva opina que el vals mexicano es melancólico y lento (2022b). A continuación, se muestran las composiciones con elementos del vals mexicano:

20 estampas de México

Guanajuato (11º mov.)

Tres piezas mágicas

El vals de la sirena (2º mov.)

Del corazón y sus efectos

El eco de un amor (2º mov.)

El último género en las piezas de Julio César Oliva es el rock, que, si bien proviene de Estados Unidos, Oliva lo asume como si fuera mexicano (2022b). Sobre este punto, conviene citar a Laura Martínez, cuando menciona que el *rock and roll*:

Llegó a México a mediados de los años cincuenta, vía Bill Haley y Elvis Presley. La nueva moda musical fue bien recibida por las clases medias y altas que la adoptaron como rasgo de cosmopolitismo, frente al gusto popular por lo folklórico. También se convirtió en un signo de estatus económico y social, ya que no todos podían acceder a la compra de discos, tocadiscos importados, ni comprender las letras de las canciones en inglés. Curiosamente, en México se dio el proceso inverso al de Estados Unidos. Allá, el rock comenzó por ser parte de la cultura de las clases proletarias y paulatinamente fue incorporado al gusto de los sectores medios y altos (2013, 37).

Según José Agustín, el fenómeno más paradigmático del rock en México en los años setenta y ochenta lo constituyó Three Souls in My Mind (El Tri), grupo que permitió asumir un estatus de “nacional” al rock (2017, 65). Coincidiendo con esta idea, Oliva mencionó que la música de El Tri es un género similar al “rock nacional” (2022b). Oliva ha escrito las siguientes composiciones con elementos de rock mexicano:

Tres paisajes musicales

Atlixco blues (2º mov.)

El amor y su música

¿Quién tuvo la culpa? (2º mov.)

CAPÍTULO 2

La música mexicana en los arreglos de Julio César Oliva

Además de tener obras de su autoría, Julio César Oliva cuenta con una gran variedad de adaptaciones para guitarra clásica de música popular mexicana. El compositor mencionó que el objetivo de hacer arreglos es para poder llevar la música popular mexicana a las salas de conciertos. Hasta la realización de este trabajo, Oliva ha realizado 247 arreglos de diferentes géneros. Algunos arreglos no forman parte de este listado ya que, según Oliva, no pertenecen a un género mexicano. Esto no quiere decir que dichas obras no puedan tener elementos de la música mexicana, sino que la influencia más fuerte de Oliva para hacer estos arreglos podría provenir de un género musical de otras latitudes. Tal es el caso de dos obras de Manuel M. Ponce incluidas en *La lejanía de los perfumes*, ocho obras del popurrí *El Grillito Cantor* de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y *Duerme* de Miguel Prado:

Estrellita

La lejanía de los perfumes

Acuérdate de mí
Estrellita

El Grillito Cantor¹⁰

Tema de Cri-Cri
Negrito sandía
Canción de las brujas
El ropero
Caminito de la escuela
Di ¿por qué?
El chorrito
Che araña

Duerme

¹⁰ En esta obra hay canciones que sí pertenecen a géneros populares mexicanos, como se mencionará más adelante.

Oliva ha realizado 127 arreglos para guitarra sobre los siguientes géneros musicales mexicanos: bolero, canción ranchera, vals, son, danzón, huapango, marcha y corrido. El género más recurrente es el bolero. En el catálogo de Oliva pueden encontrarse composiciones de Armando Manzanero, Agustín Lara, María Grever, Luis Demetrio, Vicente Garrido, Ema Elena Valdelamar, Luis Alcaraz, Julio Gutiérrez, Gabriel Ruiz Galindo, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Alberto Cervantes, Alberto Domínguez Borrás, Alfredo Carrasco, Consuelo Velázquez, César Portillo de la Luz y Chico Navarro. Se observa una influencia mexicana relevante, puesto que todos los compositores mencionados son mexicanos, salvo el caso de Portillo de la Luz (Cuba) y Navarro (Argentina).

Cabe destacar que la mayoría de los boleros son de los años cuarenta y cincuenta. Sin embargo, el más antiguo es *Júrame* (1926) de María Grever y el más reciente es *Como yo te amé* (1995) de Armando Manzanero. Oliva realizó los siguientes arreglos basados en el bolero:¹¹

Boleros inolvidables

Lo mejor de José Alfredo Jiménez

Si nos dejan

Somos novios - Como yo te amé

Remembranza

Lara para siempre

Introducción

Señora tentación

Palmeras

Solamente una vez

Noche de ronda

Júrame

Joyas del recuerdo

¹¹ Al igual que en el capítulo 1, en cada listado de los arreglos se incluyen únicamente los movimientos basados en los géneros respectivos (i.e., *Si nos dejan* en *Lo mejor de José Alfredo Jiménez*). Cuando todos los movimientos de una obra están basados en el mismo género sólo se incluye el nombre de la obra, sin los movimientos (i.e., *Boleros inolvidables*). Todos los arreglos se presentan en orden cronológico. Para ver más detalles sobre cada arreglo, cfr. el Anexo 2 de este trabajo.

La canción ranchera predomina en los arreglos de Julio César Oliva. Oliva ha realizado numerosas adaptaciones de varios exponentes del género, pero el que sobresale es José Alfredo Jiménez. Oliva realizó arreglos de diferentes canciones de Jiménez que se encuentran en *Lo mejor de José Alfredo Jiménez* y *México mágico*. Carlos Monsiváis menciona que:

“José Alfredo es, en la vida popular, o en la vida de México, para ser más exactos, una institución de instituciones. No sólo no pasa de moda: también sus canciones se cargan de significados imprevistos (...) Su mexicanidad, aunque lo constituye íntimamente, no explica la fuerza de sus canciones ni aminora su éxito en el mundo de habla hispana” (...) Con José Alfredo, las rancheras prolongan su vuelo de dicha y abismo al revelarse su núcleo irreductible, la confesión sin tapujos de un amor enloquecido y teatral que es sinónimo de lo realmente valioso” (Arechabala 2013, 382).

Además, *Amanecí en tus brazos* es la canción más recurrente en los arreglos de Oliva de este género, junto a *La borrachita* de Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho”. Oliva recurre a canciones rancheras de Gabriel Luna de la Fuente, Manuel Esperón, Ventura Romero, Chucho Monge, José López Alavez, Jesús Guillermo Palacios, Gilberto Parra, Augusto Berto, Luis Martínez Serrano y Alberto Aguilera “Juan Gabriel”. Los arreglos basados en la canción ranchera se muestran en la siguiente lista:

Lo mejor de José Alfredo Jiménez

Amanecí en tus brazos
Caminos de Guanajuato
El rey
Ella
Paloma querida
Un mundo raro

México mágico

La borrachita
Amanecí en tus brazos
Amor eterno

Mexicanas de siempre vol. 1

Despierta
No volveré
Un madrigal
Adiós, mi chaparrita

La borrachita
La feria de las flores
Canción mixteca

Mexicanas de siempre vol. 2

Las mañanitas
La barca de oro
La pajarera
Hay unos ojos
Por un amor
¿Dónde estás, corazón?
La Valentina

En el capítulo uno se mencionó que algunas composiciones de Oliva están basadas en las diversas tipologías del son, algo que sucede también con sus arreglos. Sin embargo, una variante del son que no está presente en sus composiciones es el son istmeño. Oliva lo integra en sus arreglos utilizando dos canciones representativas de este género: *La Sandunga* y *La Llorona*.¹² Salvador Sigüenza Orozco menciona que:

El juchiteco Víctor de la Cruz (2011) apunta que el *son istmeño*, habitualmente, es ejecutado por «banda de aliento, orquesta o marimba orquesta» y de manera muy ocasional con guitarra (la orquesta incluye instrumentos de viento como trompeta, trombón, clarinete, saxofón); y considera que la mejor precisión sobre lo que es dicho *son* la hizo Lilian Mendelssohn [cuando] dice, ¿de dónde provienen las raíces musicales del “son istmeño”?... Su cadencia es la cadencia del vals, aunque no de aquel vals alegre, fluido... Es un vals lánguido, casi oriental” (2018, 235-236).

En sus arreglos, Oliva también utiliza las tres tipologías del son mencionadas en el capítulo anterior. Del son huasteco, Oliva utiliza *La Malagueña* en *México mágico*. Del son jarocho, las canciones tradicionales a las que recurre Oliva son *El jarabe loco*, *La bamba*, *El cascabel* y *El Aqualulco*, que se encuentran en *Fiesta en el Papaloapan*. Finalmente, del son jalisciense, usa *La negra* en *México mágico* y *Guadalajara* en *Mexicanas de siempre Vol. 2*. Todas las tipologías del son (istmeño, huasteco, jarocho y jalisciense), aunque pertenecen a regiones diferentes de México, en su instrumentación tradicional siempre utilizan cordófonos (guitarra sexta, quinta

¹² La autoría de *La Sandunga* y *La Llorona* suele ser objeto de debate. Sin embargo, se les suelen atribuir los versos de Máximo Ramón Ortiz y Andrés Henestrosa, respectivamente.

huapanguera, jarana, requinto, bajo quinto, vihuela, guitarrón). Los arreglos que usan diferentes tipologías del son se muestran enseguida:¹³

México mágico

La Llorona
La Sandunga
La malagueña
La negra

Fiesta en el Papaloapan

El jarabe loco
La bamba
El cascabel
El Ahualulco

Mexicanas de siempre vol. 1

La Sandunga
La Llorona

Mexicanas de siempre vol. 2

Guadalajara

Como se vio en el capítulo precedente, el vals, aunque no es de origen mexicano, se arraigó en México durante El Porfiriato.¹⁴ Oliva ha hecho una gran variedad de arreglos sobre este género. Vale mencionar tres ejemplos insoslayables de valeses fundamentales de nuestra historia musical que Oliva ha arreglado para distintas dotaciones guitarrísticas: *Dios nunca muere* (Macedonio Alcalá), *Sobre las olas* (Juventino Rosas) y *Cielito lindo* (Quirino Mendoza y Cortés). Los arreglos de obras basados en el vals se muestran en la siguiente lista:

La lejanía de los perfumes

El faisán
Noche azul
Honor y gloria
Dios nunca muere

Lo mejor de José Alfredo Jiménez

Corazón, corazón

¹³ La asignación detallada del tipo de son puede encontrarse en el Anexo 2.

¹⁴ El Porfiriato se refiere a una época a inicios del siglo XX en México en la que se asentó Porfirio Díaz en el poder durante 35 años.

Añoranza

Club verde
Alejandra
Dios nunca muere
Viva mi desgracia
Honor y gloria
Sobre las olas

México mágico

Cielito lindo

México mágico

Cielito lindo

Mexicanas de siempre vol. 1

Cielito lindo
Adiós, Mariquita linda
Rondalla

Mexicanas de siempre vol. 2

Las chiapanecas

El Grillito cantor

La muñeca fea
Cochinitos dormilones

Como se mostró en el capítulo uno, el danzón es un género cubano que se arraigó en México. Oliva ha arreglado danzones de compositores cubanos (Abelardo Valdés, Aniceto Díaz, Consejo Valiente Roberts “Acerina” y Silvio Contreras Hernández) y mexicanos (Agustín Lara, Amador Pérez Torres “Dimas” y Esteban Alfonzo).¹⁵ Alejandro Álvarez Martínez menciona que, para la difusión del danzón (y otros géneros afrocubanos como la rumba y el son), fueron fundamentales los salones México, Colonia, Los Ángeles y California Dancing Club (2010, 201-202). Los arreglos que Oliva realizó sobre danzones son los siguientes:

Veracruz

Lara para siempre

Veracruz

¹⁵ Los danzones de compositores cubanos, aunque no mexicanos de origen, se asentaron en México y por eso se les considera como mexicanos en este trabajo.

Flores de ayer

En cuanto al género huapango, la obra de la que más ha realizado arreglos Julio César Oliva es *La Bikina* de Rubén Fuentes, tanto en *México mágico* como *Mexicanas de siempre vol. 2*. En repetidas ocasiones, Oliva subrayó la influencia de esta canción en su quehacer compositivo, enfatizando el impacto que tuvo al escucharla por primera vez:

Sentí que esa pieza, *La Bikina*, por decirlo de una manera mexicana y simbólica, me parió; yo nací ahí, con *La Bikina*. Sentí algo aquí en mi interior. Se me abrió un mundo nuevo y distinto. Nunca imaginé que iba a ser el detonante para disparar toda mi imaginación y creatividad en mis composiciones con estilos de música mexicana, pero moderna y con atrevidas armonías de jazz (2022b).

Tanto *La Bikina* como *Qué bonita es mi tierra*, aunque tienen su base en el huapango tradicional, la manera en la que las compuso Rubén Fuentes las torna huapangos más estilizados. Los arreglos que Oliva ha realizado de huapangos son los siguientes:

México mágico

La Bikina
Qué bonita es mi tierra

Mexicanas de siempre vol. 2

La Bikina

Lo mejor de José Alfredo Jiménez

Cuando salga la luna
El jinete
Serenata huasteca

Otro género musical mexicano al que Oliva acude para arreglar sus obras es la marcha. Similar al caso de otros géneros, a pesar de que la marcha llegó de Europa, se le considera como mexicano por haberse establecido en nuestro país en el siglo XIX. Rafael Ruiz menciona que:

Las bandas mexicanas seguían los modelos de sus contrapartes europeas y, al igual que ellas, ofrecían audiciones en parques, plazas y jardines [...].

Tocaban un repertorio que consistía en arreglos de ópera y música sinfónica, vales, cuadrillas y géneros bailables, piezas populares y, evidentemente, marchas, himnos y música marcial (2016, 96).

Cabe destacar el arreglo de *Marcha de Zacatecas* de Genaro Codina, incluida en *Mexicanas de siempre vol. 2*, obra de aire nacionalista, de la época revolucionaria. A continuación, se muestran los arreglos que Oliva hizo sobre marchas:

Mexicanas de siempre vol. 2

Marcha de Zacatecas

El Grillito cantor

La patita

Marcha de las letras

La merienda

El corrido es otro género musical mexicano que Oliva usa para elaborar sus arreglos. Como refiere Vicente T. Mendoza:

El corrido mexicano es un género lírico-narrativo que relata en una forma simple e invariable aquellos sucesos que hieren poderosamente la sensibilidad de las multitudes: crímenes ruidosos, historias de bandoleros, catástrofes, descarrilamientos, guerras, combates, hazañas, relaciones humorísticas, simples coplas de amor, de despecho o de sátira (1954, 29).

El corrido más antiguo que arregló Oliva es *La Adelita* (ca. 1913), una heroína patriótica de la Revolución Mexicana. Otros arreglos de corrido son tres movimientos de *El Grillito cantor*. En la siguiente lista se muestran los arreglos que realizó Oliva sobre el corrido:

Lo mejor de José Alfredo Jiménez

El caballo blanco

Mexicanas de siempre vol. 2

La Adelita

El Grillito cantor

El ratón vaquero

El comal y la olla

Gato de barrio

Para concluir este capítulo es importante mencionar la canción *Mi Ciudad*, por las múltiples dificultades que representa.¹⁶ A pesar de que la canción se escucha “mexicana”, no es fácil adscribirle un género musical mexicano. Guadalupe Ontiveros, hijo de Guadalupe Trigo, menciona que “[la obra] es muy intelectual, musicalmente hablando, y fue difícil de entender por muchos en ese entonces” (Cruz Bárcenas 2006). Marco Morel menciona que:

Lo primero que hicieron [los arreglistas] fue hacer el montaje de las bases rítmicas. En la primera parte, hicieron una especie de joropo. Los arreglistas venían de unos mariachis que habían viajado a Sudamérica [...] en sus giras por Venezuela aprendieron el joropo que se toca con el cuatro venezolano, entonces lo incorporaron al mariachi; aquí nadie se dio cuenta que era un joropo. Aunque de repente te dicen, “es un son jalisciense”. Pues sí, pero no en su totalidad. Además, [los arreglistas] inventaron unas rítmicas que no son tradicionales (Morel 2022).

Oliva hizo dos arreglos de *Mi Ciudad* en dos ediciones de *México mágico* (2001, 2004). A pesar de la controversia, la autora de este trabajo asigna el género de mariachi-jazz-vals a *Mi ciudad*.

¹⁶ No solamente en cuanto al género es compleja de definir, sino también con respecto a la autoría. La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) apunta que los autores son Guadalupe Trigo y Eduardo Salamonovitz (letrista). Sin embargo, Marco Morel (guitarrista que participó en una serie de conciertos con Guadalupe Trigo) menciona que en la versión conocida participaron arreglistas como Chucho Ferrer, Mario Patrón y Enrique Neri. Este tema se sale de los objetivos de este trabajo.

CONCLUSIONES

*No soy hijo nada más de Beethoven, Bach o Mozart.
Lo soy también de la música popular, del flamenco,
del rock, del jazz, del tango, del mariachi, del trío...*

JULIO CÉSAR OLIVA

Julio César Oliva siempre me ha generado gran admiración, tanto por su concepción compositiva como por la manera en cómo ve la vida y cómo se expresa en su cotidianidad. Al llevar a cabo este trabajo me resultó muy interesante descubrir, a través del testimonio de primera mano del compositor, la diversidad de géneros musicales que contiene su obra. El análisis del tema propuesto me hizo conocer la riqueza cultural de la música mexicana. A pesar de que muchos géneros musicales llegaron de diversas latitudes, México los cobijó, tornándolos parte de su identidad cultural. Esto amplió mi perspectiva de la música popular y tradicional mexicana. Definir y clasificar las composiciones y arreglos de Julio César Oliva representó un gran reto, ya que, en ocasiones, Oliva los definió como géneros distintos a los que se les suele asignar. Esto llevó a un análisis más minucioso que permite concluir que, a veces, una obra es definida de forma diferente de acuerdo con cada persona (compositor, arreglista, musicólogo, etc.), como es el caso de *La Bikina*.

Por otro lado, a mi juicio, Oliva ha creado un estilo musical que él mismo define como “romanticismo” o “neoimpresionismo”. Lo que es cierto es que su música suena a Oliva, valga el pleonasma. En cuanto a los arreglos que ha hecho, la sensibilidad y conocimiento de Oliva acerca de la cultura musical más representativa de México lo ha llevado a arreglar piezas que, para mí, son fundamentales de la identidad musical mexicana. Sus arreglos son una invitación directa para que conozcamos nuestra cultura a partir de un instrumento arraigado en nuestro torrente musical mexicano.

Es plausible que desde que se realizó la segunda entrevista en noviembre de 2022, Julio César Oliva haya compuesto más obras y realizado más arreglos. Considero que la labor realizada de hacer una propuesta de catalogación sobre los géneros musicales mexicanos se ha cumplido, aunque uno siempre está un paso atrás de la mente de un compositor. A pesar de que Oliva compartió su catálogo, se pudieron observar ciertas lagunas en la información proporcionada por y obtenida por mí, puesto que hay música que Oliva no tiene escrita y apenas habita en su mente.

Esto supone un gran reto que solamente a partir de una convivencia cotidiana con el compositor se podrían recuperar muchas de esas imágenes musicales que no han sido transcritas a notación musical.

Una futura investigación podría no sólo actualizar el catálogo del compositor, sino permitir adentrarse en cada uno de los géneros a los que Oliva ha acudido. Además, futuros trabajos permitirían indagar por qué otros géneros musicales representativos de nuestro país, como la polca o la chilena, no han sido una fuente de inspiración para el compositor. Finalmente, este trabajo podría estimular a otros guitarristas para indagar cómo ciertos autores como Rubén Fuentes, o géneros como el bolero y el danzón, han sido centrales en la obra creativa de Oliva. Mientras tanto, dejemos que Oliva siga creando maravillas; a nosotras, guitarristas, nos queda recrearlas con la guitarra.

Anexo 1

Composiciones de Julio César Oliva basadas en géneros populares mexicanos¹⁷

OBRA	GÉNERO	DOTACIÓN
Sonata del amor , 1994		solista
Arcoíris	mariachi-jazz-vals	
Romance	—	
Atardecer de amor	—	
Plenitud	—	
Cascadas de Agua Azul , 1996	mariachi-jazz-vals	solista; dúo; terceto; cuarteto
20 estampas de México , 2001		solista
La zona del silencio (Durango)	—	
Los volcanes (Popocatepetl-Iztaccíhuatl)	—	
El Tepeyac ¹⁸	—	
Acapulco	bolero	
Teotihuacan	bolero	
Puerto Escondido (Oaxaca)	bolero	
Yucatán	trova yucateca	
Lagunas Mágicas (Chiapas)	bolero	

¹⁷ - En este catálogo se incluye el año de composición de cada obra, de acuerdo con su primera versión;
 - El listado de composiciones se muestra en orden cronológico;
 - La dotación instrumental siempre incluye a la guitarra en diferentes formatos;
 - Las obras incluidas en este catálogo incluyen todos los movimientos, cuando es el caso;
 - El guión (—) significa que esos movimientos no están basados en géneros musicales mexicanos.

¹⁸ Oliva se refiere a esta obra como un “himno a la Virgen de Guadalupe”.

Ensenada
Flor de Culiacán
Guanajuato
Puerto Vallarta
La Rumorosa
Cancún
Tijuana
Tenochtitlan
Río Grijalva
Tzintzuntzan
Jaranas (Veracruz)
Trompetas (Jalisco)

bolero
canción ranchera
vals
bolero
—
bolero
mariachi-jazz-vals
—
—
—
son jarocho
mariachi-jazz-vals

México de mis sueños, 2002

El canto del sol
Romance de los volcanes
El canto de la luna
Tierra de amor y magia

mariachi-jazz-vals
canción ranchera
huapango
son jarocho y son jalisciense

solista y cuarteto; solista y orquesta

Tu mirada, 2005

bolero

dúo

Suite mexicana, 2005

Tierra azteca
Montañas y ríos
Canción para la amada
México en mi corazón

mariachi-jazz-vals
huapango
canción ranchera
mariachi-jazz-vals

solista

Así, juntitos, 2007

danzón

dúo

Madera de zopilote , 2007	mariachi-jazz-vals	solista
Siempre serás mía , 2008	bolero	flauta y guitarra
Tres instantes de México , 2009 Un beso en Xochimilco Luna llena en Teotihuacan Paseando por la antigua Tenochtitlan	bolero canción ranchera mariachi-jazz-vals	flauta y guitarra; flauta
Mañana será distinto , 2009	mariachi-jazz-vals	solista
El son de la paloma , 2011	son jalisciense	solista; terceto
Fiesta mexicana , 2011	son jalisciense y son jarocho	solista
Imágenes de México , 2014 Un día en la Ciudad de México Noche mágica en Tepoztlán Luna llena en Ensenada Fiesta en Los Cabos	mariachi-jazz-vals bolero bolero mariachi-jazz-vals	solista
Imágenes de Yucatán , 2014 Mérida Paseo Montejo	trova yucateca trova yucateca	solista

Chichén Itzá ¹⁹	trova yucateca	
Tres paisajes musicales , 2015		cuarteto
La Malinche	—	
Atlixco blues	rock mexicano	
Volcanes mágicos	mariachi-jazz-vals	
Cuatro danzones , 2015		solista; dúo; terceto; cuarteto
Valle de Bravo ²⁰	danzón	
Bugambilia	danzón	
Irene	danzón	
Ciudad Juárez	danzón	
México, te extraño tanto , 2015	bolero	solista
Baja California , 2015	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto
Mexiconcierto , 2016		terceto con acompañamiento de cuarteto
México profético	mariachi-jazz-vals	
Popocatépetl e Iztaccíhuatl nos advierten...	—	
México en la nueva tierra	son jarocho y son jalisciense	
La perla , 2017	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto

¹⁹ Este movimiento, además de contener ingredientes de la trova yucateca, incluye elementos de la salsa, según el compositor.

²⁰ Este movimiento, junto con Bugambilia, está arreglado también para octeto de guitarras.

Ana Rosa , 2017	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto
No todo está perdido , 2017	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto
Si tú supieras , 2017	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto
Nunca te olvido , 2017	danzón	solista; dúo; terceto; cuarteto
Cuatro diosas del cine , 2017		solista
María Félix	bolero	
Brigitte Bardot	—	
Brooke Shields	—	
Marilyn Monroe	—	
Dos danzones por otra parte , 2018		solista; dúo; terceto; cuarteto
Cuando tú me digas sí...	danzón	
Nunca te he importado	danzón	
El guitarrista , 2018 <i>(sobre un mural de Karla Zamora)</i>	bolero	solista; dúo; terceto; cuarteto
Tres recuerdos de México , 2018		solista
Desierto de Altar (Sonora)	huapango	
México, te extraño tanto	bolero	
Playa del amor (Los Cabos, B.C. Sur)	mariachi-jazz-vals	

Casi el paraíso, 2019

(momentos mágicos de Valle de Bravo)

La cascada de los deseos (cascada Velo de novia)

La luna, un destello y las estrellas

El sortilegio de las mariposas

mariachi-jazz-vals

mariachi-jazz-vals

mariachi-jazz-vals

solista

Dos danzones en la intimidad, 2019

Te amo, irremediablemente

Vivo pensando en ti

danzón

danzón

solista; dúo; terceto; cuarteto

Una tarde en Coyoacán, 2019

mariachi-jazz-vals

solista; cuarteto

Un domingo en la Alameda, 2020

mariachi-jazz-vals

cuarteto

Estaré contigo, 2020

bolero

solista

Por siempre, el amor, 2020

(poemas propios)

Soy

Este amor

Tuyo

bolero

bolero

bolero

voz y guitarra

Tres piezas mágicas, 2019-2020

Real de Catorce (San Luis Potosí)

El vals de la sirena (Tlapa, Guerrero)

huapango

vals

solista

La casa de la guitarra (Ciudad de México)

mariachi-jazz-vals

Del corazón y sus efectos, 2020

(poemas propios)

No quiero que te vayas

El eco de un amor

Ámala en silencio

bolero

vals

—

voz y guitarra

Luna llena en la Ciudad de México, 2021

bolero

solista

El amor y su música, 2021

(poemas propios)

Te contemplo desde lejos

Vivo para ti

¿Quién tuvo la culpa?

bolero

bolero

rock mexicano

voz y guitarra

De amor, pasión y olvido, 2021

(poemas propios)

Infidelidad

Te tuve entre mis brazos

Te vi

bolero

bolero

bolero

voz y guitarra

Un domingo en Paseo de la Reforma, 2021

mariachi-jazz-vals

solista

Guanajuato en mi memoria, 2022

El Cristo del Cubilete

El callejón del beso

—

bolero

solista

Luna llena en Guanajuato
Una noche en el Teatro Juárez

bolero

—

Luna nueva en Chapala, 2022

bolero

solista

La pasión y los deseos, 2022

(poemas propios)

Sólo ámame
Te amo, irremediablemente
Pienso sólo en ti

bolero

danzón

bolero

voz y guitarra

Anexo 2

Arreglos de Julio César basados en géneros populares mexicanos²¹

OBRA	GÉNERO	DOTACIÓN
La lejanía de los perfumes, 1986 <i>(sobre melodías mexicanas)</i>		terceto
El faisán (Hugo Avendaño)	vals	
Noche azul (Carlos Espinosa de los Monteros)	vals	
Honor y gloria (Quirino Mendoza y Cortés)	vals	
Acuérdate de mí (Manuel M. Ponce)	—	
Estrellita (Manuel M. Ponce)	—	
Dios nunca muere (Macedonio Alcalá)	vals	
Boleros inolvidables, 1992		solista
No sé tú (Armando Manzanero)	bolero	
Te extraño (Armando Manzanero)	bolero	
Cómo (Chico Navarro)	bolero	
Inolvidable (Julio Gutiérrez)	bolero	
Usted (Gabriel Ruiz Galindo)	bolero	
Cuando vuelva a tu lado (María Grever)	bolero	
La puerta (Luis Demetrio)	bolero	
No me platiques más (Vicente Garrido)	bolero	
La mentira (Álvaro Carrillo)	bolero	

²¹

- En este catálogo se incluye el año del arreglo de cada obra, de acuerdo con su primera versión;
- El listado de arreglos se muestra en orden cronológico;
- La dotación instrumental siempre incluye a la guitarra en diferentes formatos;
- Los arreglos incluidos en este catálogo incluyen todos los movimientos, cuando es el caso;
- El guión (—) significa que esos movimientos no están basados en géneros musicales mexicanos.

Contigo en la distancia (César Portillo de la Luz)	bolero
La barca (Roberto Cantoral)	bolero
Mucho corazón (Ema Elena Valdelamar)	bolero

Añoranza, 1999

(sobre vales mexicanos)

Club verde (Rodolfo Campodónico)	vals
Alejandra (Enrique Mora Andrade)	vals
Dios nunca muere (Macedonio Alcalá)	vals
Viva mi desgracia (Francisco Cárdenas)	vals
Honor y gloria (Quirino Mendoza y Cortés)	vals
Sobre las olas (Juventino Rosas)	vals

solista; dúo

Somos novios - Como yo te amé, 1999

(Armando Manzanero)

bolero

solista

Veracruz, 1999

(Agustín Lara)

danzón

solista

México mágico, 2001

La Bikina (Rubén Fuentes)	huapango
Mi Ciudad (Guadalupe Trigo)	mariachi-jazz-vals ²²
Cielito lindo (Quirino Mendoza y Cortés)	vals
La Llorona (dominio público)	son istmeño
La Sandunga (dominio público)	son istmeño
La borrachita (Tata Nacho)	canción ranchera

solista; dúo; terceto

²² Cfr. el capítulo 2 sobre la dificultad de asignar un género musical a *Mi Ciudad*.

La malagueña (Elpidio Ramírez y Pedro Galindo)	son huasteco
Qué bonita es mi tierra (Rubén Fuentes)	huapango
Amanecí en tus brazos (José Alfredo Jiménez)	canción ranchera
Amor eterno (Juan Gabriel)	canción ranchera
La negra (dominio público)	son jalisciense

Remembranza, 2001

(popurrí de boleros)

No sé tú (Armando Manzanero)	bolero
Contigo aprendí (Armando Manzanero)	bolero
Somos novios (Armando Manzanero)	bolero
Como yo te amé (Armando Manzanero)	bolero
Todo y nada (Vicente Garrido)	bolero
Cuando vuelva a tu lado (María Grever)	bolero
Contigo en la distancia (César Portillo de la Luz)	bolero
La puerta (Luis Demetrio)	bolero

terceto

Lara para siempre, 2002

(sobre melodías de Lara)

Introducción	bolero
Señora tentación	bolero
Palmeras	bolero
Solamente una vez	bolero
Noche de ronda	bolero
Veracruz	danzón

terceto

Flores de ayer, 2002

(sobre melodías de danzones)

Almendra (Abelardo Valdés)	danzón
Rigoletito (Acerina)	danzón

terceto; orquesta

Nereidas (Amador Pérez Torres)	danzón
Teléfono a larga distancia (Aniceto Díaz)	danzón
Danzones de Lara (Agustín Lara)	danzón
Masacre (Silvio Contreras Hernández)	danzón
Almendra (Abelardo Valdés)	danzón
Juárez (Esteban Alfonzo García)	danzón
Nereidas (Amador Pérez Torres)	danzón

Júrame, 2003
(María Grever)

bolero solista

Fiesta en el Papaloapan, 2005
(*popurrí de sones jarochos*)

terceto

El jarabe loco (dominio público)	son jarocho
La bamba (dominio público)	son jarocho
El cascabel (dominio público)	son jarocho
El Ahualulco (dominio público)	son jarocho

Mexicanas de siempre Vol. 1, 2005

solista

Cielito lindo (Quirino Mendoza y Cortés)	vals
Despierta (Gabriel Luna de la Fuente)	canción ranchera
No volveré (Manuel Esperón)	canción ranchera
Un madrigal (Ventura Romero)	canción ranchera
Adiós, Mariquita linda (Marco A. Jiménez)	vals
Adiós, mi chaparrita (Tata Nacho)	canción ranchera
La borrachita (Tata Nacho)	canción ranchera
La feria de las flores (Chucho Monge)	canción ranchera
Canción mixteca (José López Alavez)	canción ranchera
La Sandunga (dominio público)	son istmeño
La Llorona (dominio público)	son istmeño

Rondalla (Alfonso Esparza Oteo)

vals

Mexicanas de siempre Vol. 2, 2005

Las mañanitas (dominio público)

canción ranchera

La barca de oro (Cuco Sánchez)

canción ranchera

La pajarera (José López Alavez)

canción ranchera

Hay unos ojos (Jesús Guillermo Palacios)

canción ranchera

Por un amor (Gilberto Parra)

canción ranchera

¿Dónde estás, corazón? (Luis Martínez Serrano)

canción ranchera

La Valentina (dominio público)

canción ranchera

La Bikina (Rubén Fuentes)

huapango

La Adelita (Antonio Gil del Río)

corrido

Las chiapanecas (Bulmaro López)

vals

Marcha de Zacatecas (Genaro Codina)

marcha

Guadalajara (José "Pepe" Guízar)

son jalisciense

solista

Lo mejor de José Alfredo Jiménez, 1993

Amanecí en tus brazos

canción ranchera

Caminos de Guanajuato

canción ranchera

Corazón, corazón

vals

Cuando salga la luna

huapango

El caballo blanco

corrido

El jinete

huapango

El rey

canción ranchera

Ella

canción ranchera

Paloma querida

canción ranchera

Serenata huasteca

huapango

Si nos dejan²³

bolero

solista

²³ *Si nos dejan* es un bolero ranchero que surgió al combinar el bolero tradicional con el mariachi. Mario Kuri-Aldana y Vicente Mendoza Martínez mencionan que el género fue creado por Rubén Fuentes (2001, 15).

Un mundo raro

canción ranchera

México mágico, 2004

La Bikina (Rubén Fuentes)
Mi Ciudad (Guadalupe Trigo)
La Llorona (dominio público)
La malagueña (Elpidio Ramírez y Pedro Galindo)
La Sandunga (dominio público)
La borrachita (Tata Nacho)
Amanecí en tus brazos (José Alfredo Jiménez)
La negra (dominio público)
Cascadas de Agua Azul (Julio Cesar Oliva)
Amor eterno (Juan Gabriel)
Cielito lindo (Quirino Mendoza y Cortés)
Qué bonita es mi tierra (Rubén Fuentes)

huapango
mariachi-jazz-vals
son istmeño
son huasteco
son istmeño
canción ranchera
canción ranchera
son jalisciense
mariachi-jazz-vals
canción ranchera
vals
huapango

solista

Joyas del recuerdo, 2018

(sobre melodías de boleros)

Viajera (Luis Alcaraz)
Bonita (Luis Alcaraz)
Cien años (Rubén Fuentes)
Cuando vuelva a tu lado (María Grever)
Solamente una voz (Agustín Lara)
Frenesí (Alberto Domínguez Borrás)
Delirio (César Portillo de la Luz)
Somos novios (Armando Manzanero)
Adiós (Alfredo Carrasco)
Bésame mucho²⁴ (Consuelo Velázquez)

bolero
bolero
bolero
bolero
bolero
bolero
bolero
bolero
bolero
bolero

terceto; cuarteto; octeto; orquesta

²⁴ Se descartó un arreglo de esta canción que está incluida en *Esto es para recordar*, ya que está basada en el estilo del jazz estadounidense de Ray Conniff.

El Grillito cantor, 2018

(sobre melodías de Cri Cri)

Tema de Cri-Cri

La patita

El ratón vaquero

Negrito sandía

Canción de las brujas

El ropero

Caminito de la escuela

Marcha de las letras

La muñeca fea

Di por qué

El chorrillo

Cochinitos dormilones

La merienda

El comal y la olla

Gato de barrio

Che araña

—

marcha

corrido

—

—

—

—

marcha

vals

—

—

vals

marcha

corrido

corrido

—

terceto; cuarteto; octeto; orquesta

BIBLIOGRAFÍA

- Agustín, José. 2017. *La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. México: Debolsillo.
- Álvarez Martínez, Alejandro. 2010. Reseña sobre Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana (1920-1950) de Gabriela Pulido Llano. *Estudios Latinoamericanos (nueva época)* 29, 199-204.
- Arechabala Fernández, María Victoria. 2013. Las canciones de José Alfredo Jiménez. Una escucha analítica. Tesis doctoral, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Ávila Cervantes, Héctor. 2010. Cuadros mágicos: relación simbólica entre la pintura de Fernando Pereznieta y la música de Julio César Oliva. Tesis de maestría, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Bernal Maza, Mario Guillermo. 2008. *Compendio de sones huastecos: método, partituras y canciones*. México: FOCAEM-CONACULTA.
- Chamorro Escalante, J. Arturo. 2006. *Mariachi antiguo, jarabe y son: símbolos compartidos y tradición musical en las identidades jaliscienses (vol. 12)*. México: Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
- Echeverría Martín y Karam, Tanius. 2014. La mediación simbólico regional y generacional en la recepción de la música vernácula. El caso de la trova yucateca. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas* 39, 41-68.
- Figuroa Hernández, Rafael. 2017. *Salsa mexicana. Transculturación e identidad musical*. México: Universidad Veracruzana.

- Gelpí, Juan. 2014. El bolero en Ciudad de México: poesía popular urbana y procesos de modernización. *Cuadernos de Literatura*, Universidad Javeriana, 197-212.
- Herrera-Sobek, María (Ed.). 2012. *Celebrating Latino Folklore: An Encyclopedia of Cultural Traditions (vol. 1)*. California: ABC-CLIO.
- Kuri-Aldana, Mario y Mendoza Martínez Vicente (Eds.). 2001. *Cancionero popular mexicano (tomo 1)*. México: CONACULTA.
- Cruz Bárcenas, Arturo. 2006. Mi ciudad refleja a un artista enamorado de su pueblo: Guadalupe Ontiveros Tapia. La Jornada, 13 de julio, sección Espectáculos. <https://www.jornada.com.mx/2006/07/13/index.php?section=espectaculos&article=a13n1esp>.
- Martínez, Laura. 2013. *Música y cultura alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX*. México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
- Mendoza, Vicente T. 1954. *El corrido mexicano*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Morel, Ian. ¡Hola, pa! Guadalupe Trigo y "Mi Ciudad". YouTube. 23 de abril de 2021, video, 24:26, <https://www.youtube.com/watch?v=9Ultghal3Hs>.
- Ortiz Resendiz, Yazmin Miriam. 2022a. Entrevista a Julio César Oliva realizada el 6 de marzo, Ciudad de México.
- Ortiz Resendiz, Yazmin Miriam. 2022b. Entrevista a Julio César Oliva realizada el 4 de noviembre, Ciudad de México.
- Reyes Alanís, Ramón. 2010. El vals en México. En ...*Y la música se volvió mexicana (librillo)*. *Testimonio Musical de México 51*. México: Conaculta, INBA, Cenidim, INAH.

Ruiz, Rafael. 2016. Música y banda militar de música desde la Gran Década Nacional hasta el fin del Porfiriato. *Cuicuilco* 66, 95-105.

Sánchez García, Rosa Virginia. 2005. Hacia una tipología del son en México. *Acta Poética* 26, 399-424.

Vega, Héctor. 2016. La música tradicional mexicana: entre el folclore, la tradición y la world music. *Historia actual online* 23, 155-169.

Sigüenza Orozco, Salvador. 2018. Algunas notas históricas sobre los sones de la región del Istmo Oaxaqueño. En *Culturas musicales de México, vol. 1* (eds.) Luna Ruiz Xilonen M. del C. y Jacinto Armando Chacha Antele. México: Secretaría de Cultura.