ANÁLISIS MUSICAL DEL REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO CON ÉNFASIS EN GUITARRA CLÁSICA

JOSE FERNANDO CAMARGO MANTILLA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES
FACULTAD DE MÚSICA
BUCARAMANGA
2010

ANÁLISIS MUSICAL DEL REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO CON ÉNFASIS EN GUITARRA CLÁSICA

JOSE FERNANDO CAMARGO MANTILLA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Maestro en Música con énfasis en instrumento guitarra clásica.

Asesor del proyecto:
SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO
Maestro de Guitarra Clásica

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES
FACULTAD DE MÚSICA
BUCARAMANGA
2010

TABLA DE CONTENIDOS

Pág.

INTRODUCCIÓN 6

PROGRAMA GENERAL DEL RECITAL 7

LISTA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANÁLISIS PROFUNDO 8

1. ESTUDIO XX FERNANDO SOR 9

1.1 FERNANDO SOR 9

1.2 PERÍODO HISTÓRICO 10

1.3 ORIGEN 11

1.4 FORMA MUSICAL 13

1.5 ESTRUCTURA 13

1.6 DIFICULTADES TÉCNICAS 15

1.7 INTERPRETACIÓN 15

2. LA CATEDRAL AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ 16

2.1 AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ 16

2.2 PERÍODO HISTÓRICO 17

2.3 ORIGEN 18

2.4 FORMA MUSICAL 20

2.5 ESTRUCTURA 21

2.6 DIFICULTADES TÉCNICAS 25

2.7 INTERPRETACIÓN 26

3. BAMBUCO JULIO GENTIL ALBARRACÍN MONTAÑA 27

3.1 JULIO GENTIL ALBARRACÍN MONTAÑA 27

3.2 PERÍODO HISTÓRICO 29

3.3 ORIGEN 29

3.4 FORMA MUSICAL 31

3.5 ESTRUCTURA 31

3.6 DIFICULTADES TÉCNICAS 34

3.7 INTERPRETACIÓN 34

4. EL ABEJORRO EMILIO PUJOL 36

4.1 EMILIO PUJOL 36

4.2 ORIGEN 37

4.3 ESTRUCTURA 37

5. SAKURA YUQUIJIRO YOCOH 34

5.1 YUQUIJIRO YOCOH 34

5.2 ORIGEN 40

5.3 ESTRUCTURA 43

6. UN DIA DE NOVIEMBRE LEO BROUWER 45

6.1 LEO BROUWER 40

6.2 ORIGEN 42

6.3 ESTRUCTURA 43

7. UN ADIOS SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO 44

7.1 SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO 44

7.2 ORIGEN 51

7.3 ESTRUCTURA 52

8. PRELUDIO LATINOAMERICANO Nº 1 ANDRÉS VILLAMIL 53

8.1 ANDRÉS VILLAMIL 53

8.2 ORIGEN 50

8.3 ESTRUCTURA 55

CONCLUSIONES 57

PÁGINAS WEB 58

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta, de forma escrita, el análisis teórico del recital de grado con énfasis en guitarra clásica. Las obras propuestas para el recital de grado fueron seleccionadas por el alumno con la previa asesoría del maestro de la cátedra de guitarra. Este recital permite una apreciación directa del período musical contemporáneo ya que los compositores en su mayoría abarcan todo el siglo XIX

Además de las obras a ser presentadas en el recital, también están incluidos en este trabajo sus respectivos análisis, profundos y superficiales, sus fundamentos técnicos y sus datos biográficos e históricos.

PROGRAMA GENERAL DEL RECITAL

1. ESTUDIO XX……..…….. Fernando Sor
   (De los 20 estudios)

2. LA CATEDRAL...……..……..……..Agustín Barrios M
   (Preludio saudade, Andante religioso y Allegro solemne)

3. EL ABEJORRO...…..…..…..……..……..…Emilio Pujol
   (Estudio de velocidad)

4. SAKURA……..……Yuquijiro Yocoh
   (Variaciones sobre un tema del folclor japonés)

5. UN DÌA DE NOVIEMBRE……..……..…....……..……..…Leo Brouwer

6. UN ADIÓS……..……...……..……Silvio Martínez R
   (Zamba)

7. BAMBUCO……..……..……...…….....…..….Gentil Montaña
   (De la suite Suite #2 Colombiana)

8. PRELUDIO LATINOAMERICANO #1……..……..…….....Andrés Villamil
   (De los Tres preludios latinoamericanos)

LISTA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANÁLISIS PROFUNDO

1. ESTUDIO XX…….……...….. Fernando Sor
   (De los 20 estudios)

2. LA CATEDRAL……..…….……..Agustín Barrios M
   (Preludio saudade, Andante religioso y Allegro solemne)

3. BAMBUCO…….…….……..……...….....….….Gentil Montaña
   (De la suite Suite #2 Colombiana)

1. ESTUDIO XX
FERNANDO SOR

1.1 FERNANDO SOR (1778 – 1839)

Conocido también con su nombre catalán de “Ferrán”. Nació el 13 de Febrero de 1778 en el seno de una familia privilegiada, económicamente, de Barcelona, España. Fue guitarrista y compositor. También se le conoce como el “Beethoven de la guitarra”.

Desde muy joven ingresó a la escuela de niños cantores del monasterio de Montserrat. Allí tuvo contacto con instrumentos como el violín, órgano, guitarra y también recibió clases de composición; esto le permitió escribir sus primeras piezas para guitarra; Este lapso en su carrera musical fue hecho de la mano del padre Anselmo Viola, director de la Escolanía. Al poco tiempo, por problemas económicos, abandonó el monasterio y decidió dedicarse a la guitarra y a la composición.

Su popularidad entre el mundo de las artes se dio gracias a sus habilidades como compositor y destreza para tocar la guitarra. A raíz de este éxito y renombre, llegó a trabajar principalmente con la Duquesa de Alba y posteriormente con el Duque de Medinaceli. Estos trabajos le permitieron recorrer numerosas ciudades de Europa y obtener una fama considerable por haber establecido a la guitarra como un instrumento de concierto, a la cual le imprimió una técnica fresca y con expresividad renovada.

Sus Composiciones para guitarra fueron 63 opus y más de 250 piezas, muchas de ellas de gran calidad, logrando aproximarse a las grandes formas como: sonata y variaciones; en ese entonces reservadas para otros instrumentos.

También logró escribir un método para guitarra de excelente contenido. Dentro de su producción compositiva se destacan la ópera: “Telémaco en la isla de Calipso” y el ballet: “Hércules y Onfalia”. Así mismo obras sinfónicas y de cámara, minués y piezas para piano. En agradecimiento por su amistad con el guitarrista español Dionisio Aguado, Sor compuso un dueto titulado: “Op.41, Les Deux Amis” el cual traduce: “Los Dos Amigos”; y en la partitura señala las partes de cada uno con su nombre, es decir; “Sor” y la otra “Aguado”.

En las postrimerías de su vida compuso sus mejores obras, siendo la última una misa en memoria de su hija fallecida en 1837. Este evento hundió al afectado Sor en una grave depresión y murió el 10 de Julio de 1839 en Paris

1.2 PERÍODO HISTÓRICO

Clasicismo. Este período musical abarca desde 1750 a 1820. Se caracteriza por determinar un estilo de composición equilibrado entre los tres elementos musicales: Armonía, Melodía y Ritmo.

En el período clásico, la música recibe un ordenamiento en su forma compositiva, es decir, se clasifican y reciben normas o reglas que se dan a cumplir en estas obras para ordenarlas por estilos y formas y así buscar el perfeccionamiento de las mismas.

Las obras tienen cambios notables un su melodía y textura; las melodías se vuelven frases cortas fácilmente reconocibles y su textura armónica es mas homofónica por la utilización de acordes, dejando a un lado el bajo continuo, predominante en el período anterior. Esto le proporciona a la música del clasicismo una característica de claridad, proporción, elegancia y buen gusto.

En este período se destacan tres importantes compositores; Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Ludwig van Beethoven (1770-1827).

En el caso de la guitarra, ésta toma un auge en España durante el reinado de Carlos IV de Borbón (1748-1819). La guitarra se convierte en el instrumento de moda de la Corte, la nobleza y la burguesía.

Algunos tañedores de guitarra de ese tiempo son: Manuel García Rubio (s.a.), Federico Moretti (1756-s.a.), Fernando Sor (1778-1839) y Dionisio Aguado (1784-1849).

1.3 ORIGEN

El dominio de un instrumento se logra a través de tres tipos de literatura musical: los ejercicios, los estudios y las obras. Cada uno de ellos cumple una misión específica; es así como los ejercicios ayudan a resolver problemas que surgen, bien sea en un estudio o en una obra. Los estudios contribuyen al estímulo y desarrollo de la movilidad digital; las obras, se pueden considerar como parte recreativa de cualquier instrumentista que ha superado muchos obstáculos técnicos con el extenuante trabajo realizado con los estudios.

Los estudios son de carácter pedagógico y composición breve. Contienen figuras repetitivas que son empleadas sólo como un ejercicio físico para practicar una destreza técnica y coadyuvar a mejorar la calidad del sonido, o cualquier otro aspecto técnico en particular, y para perfeccionar la capacidad del intérprete en la ejecución de un instrumento solista.

Los Estudios están representados en distintas formas y, a veces, están agrupados en esquemas más largos. Hay estudios que son más admirados por trascender su

función práctica ya que permiten, de forma simple, ser apreciados por su música y suelen ser interpretados en salas de conciertos.

[1]*Un estudio bien concebido debe conceder igual importancia a la musicalidad como al virtuosismo.*

Un ejemplo a destacar en la composición de estos estudios admirados son los estudios para piano de Frederick Chopin (1810-1849), Claude Debussy (1862-1918), y en el violín, los estudios de Rodolphe Kreutzer (1766-1831) y Federico Fiorillo (1753-1823)

Los "Estudios" para guitarra han sido compuestos desde el siglo XVIII, ya que el primer compositor en utilizar el término "Estudio", en la guitarra, fue Mateo Carcassi (1792-1853) y siguiendo en orden cronológico los más representativos serían: Dionisio Aguado (1784-1849), Giulio Regondi (1822-1872), Francisco Tárrega (1852-1909), Emilio Pujol (1886-1980), Héctor Villa-Lobos (1887-1959), Leo Brouwer (1939) entre otros.

En mi proceso de aprendizaje con mi maestro Silvio Martínez y su método, he podido comprender que en la guitarra clásica podemos remontarnos a muchos compositores anteriores a Mateo Carcassi y que estos elaboraron obras que reunían esas características de estudio pero no las clasificaron de esa manera por lo cual, algunas veces, sus editores las aglutinaron en "Libros integrales de Estudios". Un ejemplo de ello lo fue Ferdinando Carulli (1770-1841) con su método completo de guitarra clásica "Op 27"; o en el caso de las composiciones para otros instrumentos lo serian las invenciones de J. S. Bach (1685-1750); estas son piezas cortas para el estudio de la polifonía.

---

[1] Análisis de la forma Musical de Amando Blanquer Ponsoda. Editorial Piles.

1.4 FORMA MUSICAL

Binaria Antigua; A A'. Esta forma expone en la sección A, el tema principal en tonalidad de Do mayor y después modula a Sol mayor.

1.5 ESTRUCTURA

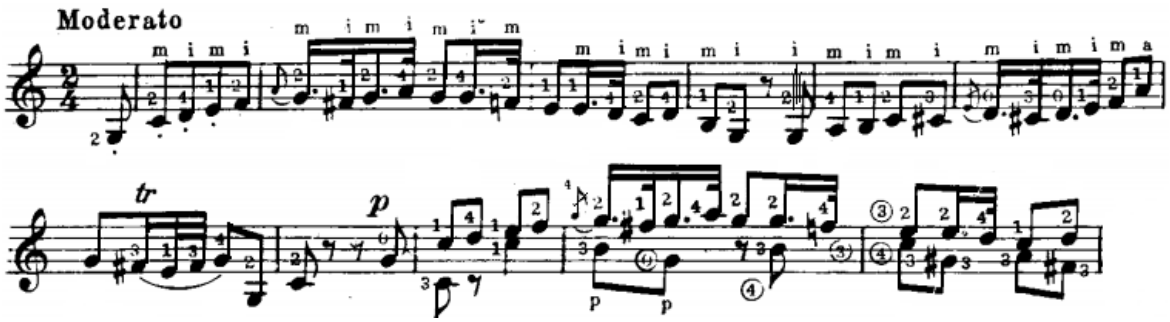
Macro-estructura	**A**			**A'**		
Tonalidades	C	–	G	G	-	C
Compases	1	–	64	64	-	114

Sección A

Está en la tonalidad de C en el compás2/4. Esta sección se inicia con una introducción de 8 compases divididos en dos frases de 4 compases cada uno simétricamente bien definido.

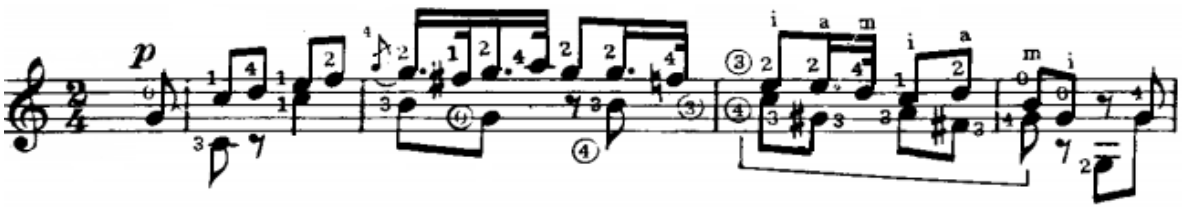
La primera frase está sobre la tonalidad de C mayor en forma de anacrusa; la segunda frase es modulante y pasa por las tonalidades de: C - Am - Dm – D7 y culmina en acorde de G como lo muestra la figura 1.

Figura 1



Al igual que en la introducción, el desarrollo temático comienza en forma de anacrusa, su aspecto rítmico prevalece en todos los motivos melódicos y armónicos expuestos anteriormente. Su principal característica está en el enriquecimiento de la línea melódica y sus constantes modulaciones. Empieza con la re-exposición de la introducción que se encuentra en una octava superior como lo muestra la figura 2.

Figura 2

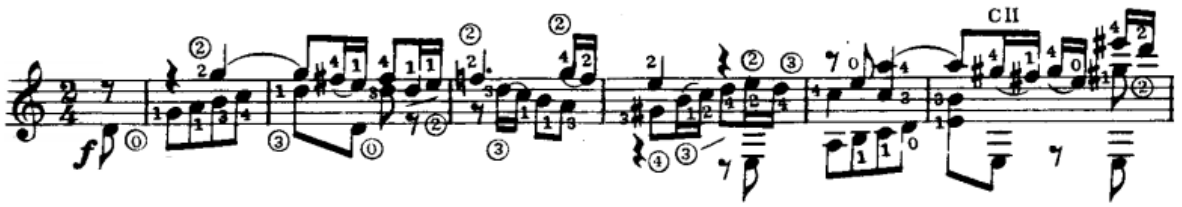


Su estructura es primaria y finaliza con una modulación a la dominante.

Sección A'

Esta sección se inicia en la tonalidad de G. La dinámica rítmica se mantiene; su principal característica es la continua sucesión de progresiones de carácter modulante como lo indica la figura 3.

Figura 3



Esta sección A', finaliza en tonalidad de Do mayor.

1.6 DIFICULTADES TÉCNICAS

Es un estudio de grandes dificultades técnicas para ambas manos. Este estudio tiene las características propias de este tipo de literatura musical, es decir; cumple con el objetivo de desarrollo de habilidades y técnicas específicas además de hermosos discursos musicales.

Técnicamente es un estudio muy rico, exige un gran conocimiento en la ejecución de notas picadas, progresión de sextas, progresión de terceras, algunos mordentes, trinos, acordes con disposiciones no convencionales, un delicado desarrollo contrapuntístico y la ejecución de fórmulas melódicas.

1.7 INTERPRETACIÓN

El aspecto rítmico le da un marcado carácter de marcha militar muy vivaz y las diversas progresiones muestran cómo produce sensaciones diversas Caprichosas.

2. LA CATEDRAL
AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ

2.1 AGUSTIN BARRIOS MANGORÉ (1885 – 1944)

Agustín Pío Barrios Mangoré, nació el 5 de Mayo de 1885 en San Juan Bautista Misiones, Paraguay. De descendencia Guaraní. Fue miembro de una numerosa familia con gran interés en la música. Tenía siete hermanos y cada uno de ellos había aprendido a tocar un instrumento, logrando así formar una orquesta llamada "Orquesta Barrios". A la edad de 13 años ya interpretaba piezas de Tárrega, Viñas, Arcas y Parga.

Conoció al maestro Gustavo Sosa Escalada quien lo acogió y apadrinó integrándolo a su grupo de guitarra clásica. Continuó su educación musical y académica en el Colegio Nacional de la ciudad de Asunción, con el famoso músico Nicolino Pellegrini. En esa institución alternó sus clases de música con las áreas de matemáticas, periodismo y literatura.

Se dio a conocer en todo Paraguay, realizando presentaciones con su hermano Francisco Martín Barrios; Agustín tocaba la guitarra mientras Francisco recitaba poemas y así, en dúo, realizaron varias presentaciones en Asunción y en ciudades del interior del país. Luego comenzó sus presentaciones como solista en conciertos aflorando, de forma alternada, sus dotes de compositor. Ofreció presentaciones en Corrientes, Buenos Aires, Uruguay, Bahía y Brasil, donde presentó, por primera vez, su seudónimo "Nitsuga Mangoré" y adoptó también la decisión de presentarse en conciertos con trajes tradicionales del Paraguay. Decide presentarse en Europa y Estados Unidos, Venezuela, Haití, Cuba Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala, en el Conservatorio Real de Bruselas, Bélgica, Paris, Berlín y Madrid. La crítica internacional lo calificó como

uno de los más grandes concertistas del mundo denominándolo “El Mago de la Guitarra”.
El conocimiento de Barrios en el campo de la teoría musical le permitió componer en diversos estilos: Barroco, Clásico, Romántico y Descriptivo. Su estilo de composición se caracteriza por ser de carácter folklórico, imitativo y religioso.

Fue el primer guitarrista clásico en plasmar su trabajo, de forma comercial, en discos de 78 r.p.m. realizando la grabación de obras notables como: “La Catedral”; “Estudios y Preludios”; “Madrigal”; “Allegro Sinfónico” y “Las Abejas”.

Falleció a los 59 años el 7 de Agosto de 1944 en San Salvador, El Salvador, como consecuencia de un infarto cardíaco. Había estado a cargo de la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música de El Salvador.

Un clérigo que lo acompañó en su agonía, lo escuchó decir, días antes de morir:

[2]*“No temo al pasado, pero no sé si podré superar el misterio de la noche”.*

2.2 PERÍODO HISTÓRICO

Romanticismo-tardío. Este período se presenta a finales del romanticismo, es decir, entre 1850 y 1910. La música de este período se inspira en la naturaleza e intenta expresar las realidades inevitables que sucedían en el mundo exaltando las pasiones y sentimientos.
También se origina una corriente de compositores llamados nacionalistas, quienes buscaban componer música asociada a su lengua y cultura de origen, liberándose, por completo, de la dependencia impositiva de la iglesia y de algún príncipe o valedor. Los medios utilizados para estas expresiones eran principalmente el

---

[2] Tomado de la pagina.org web Wikipedia

piano, la ópera, la orquesta y el lied o canción. La armonía empieza a desarrollarse de una forma libre en contraposición a las normas del clasicismo.
En este período tardío se destacan compositores como Frederick Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886), Anton Bruckner (1824-1896) y Johannes Brahms (1833-1897).

Este lapso histórico está trazado bajo los eventos sucedidos en el contexto europeo. Pero debo precisar, como lo dije anteriormente, que la música de este período refleja los sucesos que acaecían en la civilización mundial.

2.3 ORIGEN

Se dice que Barrios dedicó esta obra a la hermosa catedral del centro de Montevideo.

“La Catedral” fue concebida inicialmente en dos movimientos: Andante Religioso y Allegro Solemne. Los orígenes documentales de esta obra se encuentran en los manuscritos de la colección Borda y Pagola (1921);

“El Preludio Saudade” fue compuesto posteriormente como un prefacio a los otros dos movimientos. Esto fue a partir de 1939, como lo manifiestan los programas de concierto de la época, de Cuba y El Salvador. Esta forma de tres movimientos es la más difundida actualmente.

2.3.1 PRELUDIO

El termino “preludio” hace referencia a lo que precede y sirve de entrada, preparación o principio de algo. Los preludios eran una improvisación corta que los músicos instrumentistas utilizaban para comprobar la afinación. Un ejemplo de ello son los preludios de: John Bull, Girolamo Frescobaldi y Johann Pachelbel.

Estos preludios también correspondían a una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular y de gran libertad formal. Pero Johann Sebastián Bach logra en sus dos volúmenes de “El Clave bien temperado” asociar el preludio a la fuga en su forma: “Preludio y Fuga”, alcanzando este estilo de preludio su máxima cumbre en las obras compuestas para órgano y piano.

Después de esto, el preludio comienza a ser empleado como introducción a los siguientes movimientos de una obra que suelen ser más grandes y complejos; por ejemplo: puede constituirse un preludio a un grupo de movimientos como suite de danzas o también referirse a una obertura, particularmente a las observadas en una ópera o un oratorio.

El Preludio como forma independiente se establece en el período del romanticismo con el piano, como instrumento principal, gracias a las composiciones de Frederic Chopin, Rachmaninov y Debussy.

2.4 FORMA MUSICAL

Es una forma cíclica que contiene 3 movimientos y cada uno de ellos su propia estructura.

El primer movimiento “Preludio Saudade” tiene sólo un tema: A, que se desarrolla polifónicamente.
El segundo movimiento “Andante Religioso” tiene forma Binaria. En la primera parte el aspecto rítmico se desarrolla principalmente en figuras de corchea con puntillo. La parte B es de carácter coral.

El tercer movimiento “Allegro Solemne” tiene forma Rondó y está organizado de esta manera: A B A C A.

2.5 ESTRUCTURA

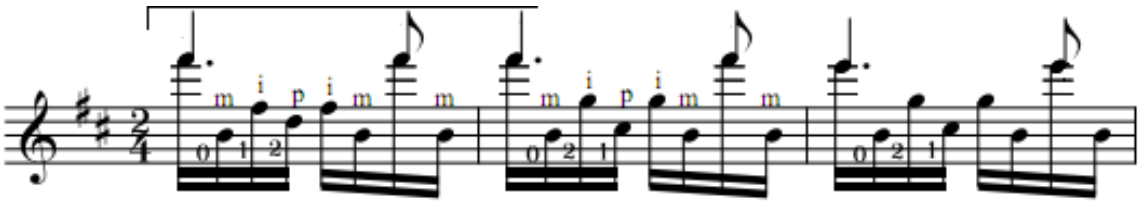
Preludio

Macro-estructura	**A**	**CODA**
Tonalidades	Bm	Bm
Compases	1 - 43	43 - 49

Este preludio está escrito en la tonalidad de Bm en el copas de 2/4. Está construido sobre una fórmula de arpegio simple, con un canto bien definido que aparece a manera de pedal, aparentemente, muy pobre. La línea melódica se mueve entre las notas E, F# y G (la nota más aguda en la primera cuerda de la

guitarra) en los primeros 11 compases, con las figuras negra con puntillo y corchea, como lo muestra la figura 4.

Figura 4



A partir del compás 12, la línea melódica desciende a las notas D y C; y en el compás 20 retoma la altura inicial, es decir, al F# hasta el compás 29, todo por grados conjuntos.

A partir del compás 30 la línea melódica desciende hasta el final del preludio que en sus últimos dos compases pareciera querer volver a sus inicios.

Andante Religioso

Macro-estructura	**A**		**B**		**CODA**
Micro-estructura	a	a'	b	b'	
Tonalidades	Bm	F#m	F#m	Bm	Bm
Compases	1 - 4	5 - 12	12 - 15	15 - 21	21 - 24

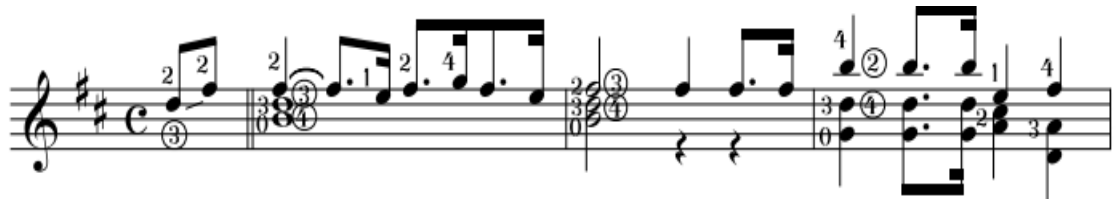
Este movimiento está escrito en compás de 4/4 en la tonalidad de Bm

Tema A

Consta de 8 compases divididos en dos períodos de 4 compases cada uno.

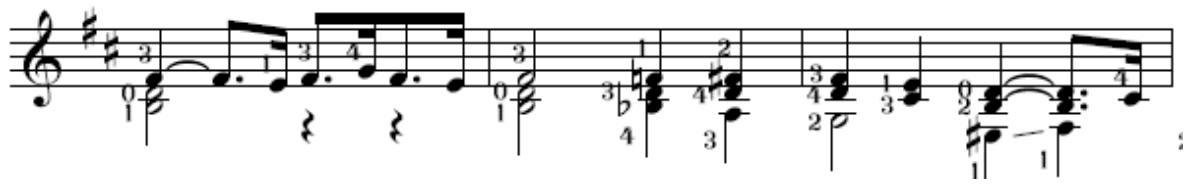
En el primer período se exponen las figuras rítmicas y todos los elementos utilizados en el desarrollo temático, tanto en el tema A como en el tema B. Las figuras rítmicas son: negra, corchea con puntillo y semicorchea; Los otros elementos son los acordes de corta y larga duración, como lo indica la figura 5.

Figura 5



El segundo período se inicia una octava mas grave que la primera exposición y continua con acordes graves, como lo muestra la figura 6.

Figura 6

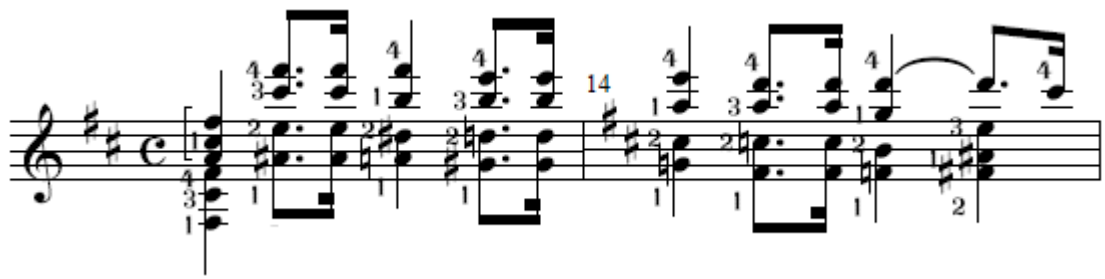


Al finalizar el segundo período aparece un puente a manera de preparación para la exposición del tema B

Tema B

En el tema B, la línea melódica se mueve por grados conjuntos y el bajo en intervalos de segunda menor a una octava superior de la iniciación del tema A. (Ver Fig. 7)

Figura 7



En todo el discurso musical de este Andante Religioso las modulaciones son transitorias.

A partir del compás 19 aparece la coda que va hasta el compás 24.

Allegro Solemne

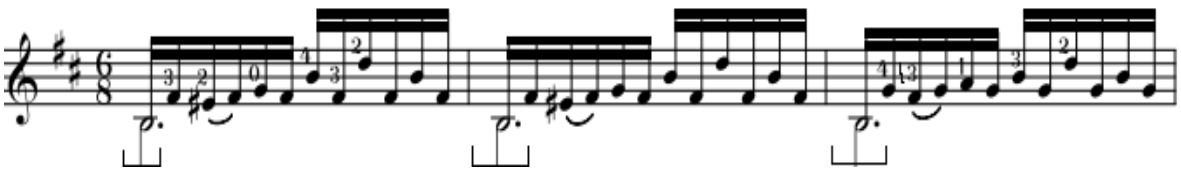
Su forma es Rondó, por lo tanto su estructura es A B A C A

Macro-estructura	**A**		**B**	**A**		**C**		**A**		**CODA**
Micro-estructura	a	a'	b	a	a'	c	c'	a	a'	
Tonalidades	Bm	D	D Bm	Bm	D	Bm	Bm	Bm	D	Bm
Compases	1 – 30		31 - 44	1 – 30		47 - 62		1 – 30		64 - 71

El Allegro Solemne está escrito en el compás de 6/8 en la tonalidad Bm.

Todo el desarrollo temático se expone a manera de estribillo con una fórmula de arpegio de doce notas. (Ver Fig. 8)

Figura 8

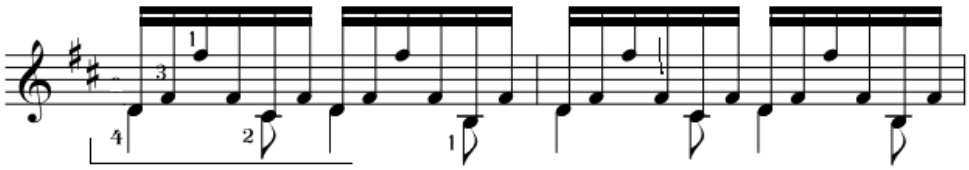


Los dos primeros compases del tema A están en la tonalidad de Bm y súbitamente modula a G. En el quinto y sexto compás modula A, a partir del séptimo compás hasta el décimo, su tonalidad es inestable, después se repiten los primeros 6 compases.

A partir del compás 20 el tema A continúa con una serie de escalas ascendentes y descendentes hasta el compás 30

El tema B está expuesto en un arpegio más simple de seis notas. La línea melódica se mueve de manera descendente o grados conjuntos, mientras que el bajo asume un papel más importante al ejecutar otra línea en la figura de negra y corchea. Obsérvese que el bajo se muestra rítmicamente igual a la línea melódica del preludio. (Ver fig. 9)

Figura 9



El tema C es una exposición de escalas ascendentes y descendentes, lo que hace que su tonalidad sea inestable.
Posteriormente aparece la coda con una clara intención de acercamiento a lo que fue el tema B y termina con una serie de arpegios dobles que van desde notas intermedias hasta la cuarta octava superior de la tonalidad inicial.

2.6 DIFICULTADES TÉCNICAS

El Preludio ofrece muy pocas dificultades técnicas por la fórmula de arpegio en que está construido y por el tiempo en el cual se debe tocar. No contiene armonías (notas simultáneas, escalas, sucesión de terceras o sextas).

En el Andante Religioso las dificultades técnicas están en la ejecución de los acordes por la velocidad de exige la figura rítmica y la dispersión de los dedos de la mano derecha en la ejecución de estos acordes.
El Allegro Solemne tiene grandes dificultades técnicas para ambas manos, por la extensión del discurso melódico que se mueve en las cuatro octavas posibles de la guitarra y las variantes técnicas como son los arpegios largos, menos largos y breves; muchas escalas y desplazamientos muy rápidos de la mano izquierda.

2.7 INTERPRETACIÓN

El Preludio invade el alma de un carácter de nostalgia, a pesar de su sencillez hace muy difícil su interpretación. Es Una obra que exige mucho rubatto y un manejo muy delicado en la ejecución de los reguladores para así poder apreciar el juego de colores y sonoridades que plantea su armonía.
Este preludio se articula maravillosamente con los dos movimientos siguientes que son de carácter religioso.

El carácter del movimiento Andante es como bien lo dice el titulo, Andante Religioso. Todo el desarrollo temático expuesto en las notas graves, inclusive cuando este aparece a manera de melodía, le da ese carácter religioso por sus figuras rítmicas que evocan una sensación de marcha en un culto religioso.
Los acordes en estos pasajes graves se deben pulsar con un cambio de posición de la mano derecha para darle la profundidad y la redondez necesaria para que esta sonoridad de la guitarra pueda acercarse a la sonoridad del órgano.

El Allegro es de carácter solemne, en donde el color sonoro juega un papel muy importante en la intención de aproximación al rito religioso en el cual interviene, constantemente, el tañer de campanas de una catedral.

3. BAMBUCO
JULIO GENTIL ALBARRACÍN MONTAÑA

3.1 JULIO GENTIL ALBARRACÍN MONTAÑA

[3]Nacido en Ibagué, Colombia, el 24 de noviembre de 1952. Inició sus estudios en el conservatorio de Ibagué a la edad de 7 años. Su primer instrumento fue el violín pero a la edad de 13 años se dedicó a la guitarra.

Fueron sus profesores de música, entre otros, los Maestros Domingo González y Daniel Baquero M. También realizó estudios de armonía con Juan Carruba y posteriormente se especializó en instrumentación con los maestros Blas E. Atehortúa y Gustavo Yepes. Viajó a Europa y adelantó estudios de música contemporánea con Kakleen Keinell.

Gentil montaña se desempeñó como docente en la academia Luis A. Calvo y en la Universidad Pedagógica Nacional.

Su profesionalismo, actividad pedagógica y la calidad de sus obras le merecieron el reconocimiento de los premios:
"Orden de Pacandé" en la "Ciudad de Nataigama, Tolima".
"Medalla el Sol de los Pijaos" del "Instituto de Cultura Tolimense".
"Medalla al Mérito" en homenaje que le hiciera el XX Festival Nacional Mono Núñez de Ginebra, Valle.

---

[3] La información que aquí aparece en forma de biografía, corresponde es a la hoja de vida del compositor, ya que este carece de una biografía como tal.

A la edad de 19 años ejecutó su primera presentación como concertista llevando a cabo su recital en el teatro “LIDO” de Medellín.

Participó en el primer concurso mundial de guitarra “Alirio Díaz” efectuado en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde se adjudicó el Tercer Premio. Fue invitado por el gobierno Venezolano para asistir con su delegación al “Tercer Festival de Guitarra Clásica”, realizado en Londres, Inglaterra.

Sus más recientes presentaciones realizadas incluyeron a Uruguay en el “Festival Internacional de Guitarra de Montevideo” y Argentina en el “Festival de Guitarras del Mundo”.

Gentil Montaña hizo su presentación en el “Festival Internacional de la Habana”, Cuba, bajo la dirección del maestro Leo Brouwer.

Ha sido solista con las orquestas: Filarmónica de Bogotá, Colombia; sinfónica de Colombia; sinfónica de Antioquia, Colegium Musicum y Cámara de Colombia entre otras.

En su carrera musical, Gentil Montaña ha grabado seis discos como solista de guitarra.

Dentro de estas importantes obras deben destacarse las interpretadas en compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en honor a los Reyes de España Juan Carlos I y Sofía de Grecia.

De análoga manera sobresale la grabada para el sello “Carré”, de Francia, en homenaje a Agustín Barrios Mangoré.

La editorial Caroní Music y Art Ediciones, publicó, a nivel mundial, su obra “Suite Nº 2 para guitarra”. Actualmente prepara la publicación de la “Suite Nº 1”, “Suite Nº 3” y “Suite Nº 4” así como la grabación de estas obras.

En la actualidad se desempeña como profesor de la “Fundación Artística Gentil Montaña”, entidad que se dedica a la educación musical y propende por los principios ético-sociales desde la expresión artística de la música tradicional Colombiana y universal.

3.2 PERÍODO HISTÓRICO

Moderno

3.3 ORIGEN

El Bambuco es uno de los géneros musicales más representativos de Colombia.

Es el aire folclórico mestizo típico de la región andina colombiana y, por esencia, la danza nacional que identifica esta región.

Algunos investigadores sostienen que su origen puede ser africano, chibcha o español pero su verdadero desarrollo y consolidación se produjo en la zona andina de Colombia, razón por la cual ha llegado a ser reconocido y constituido como emblema nacional y como parte del folclor de esta nación.

El desarrollo y evolución del Bambuco tuvo efecto en varias regiones dentro de las cuales se destacan: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, los Santanderes y Tolima. De igual forma su ejecución tuvo una especial difusión allende las fronteras, y de forma especial, en los países de Perú, Ecuador y México.

El Bambuco esta enmarcado, de forma total, en los aires campesinos de nuestro país. En la partitura su melodía se basa en una armadura de compás binario con subdivisión ternaria (6/8), aunque se puede interpretar en compás ternario con subdivisión binaria o ¾. Sin embargo, su sabor exclusivo con el que debe ser interpretado es a 6/8.

El Bambuco tradicional principalmente se interpreta con instrumentos de cuerda: guitarra, tiple, tiple requinto y bandola. El primero, es decir la guitarra, lleva el golpe rítmico típico con sus bordoneos en los bajos y el tiple produce, como fondo, un tendido rítmico. Algunas veces, la melodía se le delega a la bandola o lira y los adornos melódicos al tiple requinto. De forma paulatina, los compositores de cada nueva generación han introducido el Bambuco en orquestaciones sinfónicas, grupos de cámara y bandas marciales haciéndolo más amplio y complejo en su forma musical, siendo así que en la actualidad se interpreta en todo tipo de conformaciones instrumentales y vocales.

Algunos de los autores de bambucos más destacados son: Pedro Morales Pino (1863 1926), Fulgencio García (1880 1945), Carlos Vieco Ortíz (1900-1979), José A. Morales (1913 1978), Jorge Villamil (1929-2010).

3.4 FORMA MUSICAL

Este bambuco contiene tres partes A B C, la forma en que hace sus repeticiones la describe como “Forma libre por secciones”

3.5 ESTRUCTURA

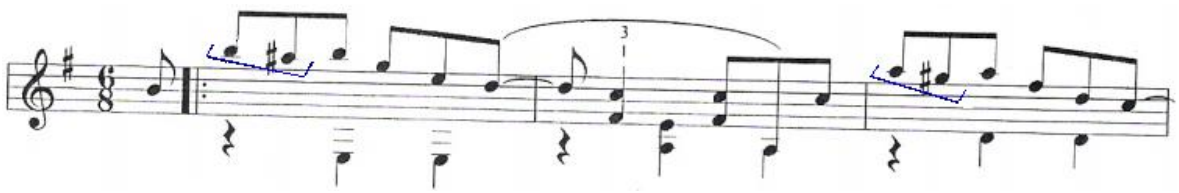
Bambuco de la Suite Colombiana Nº 2

Macro-estructura	**A**		**B**		**C**		**FINAL**
Micro-estructura	a	a'	b	c	d	d'	
tonalidades	Em		Em		Em		Em
compases	1 - 16		18 - 33		35 - 50		52 - 53

El bambuco que se analiza, está en la tonalidad de Em en el compás de 6/8 y prevalece la figura de la anacrusa en toda la obra.

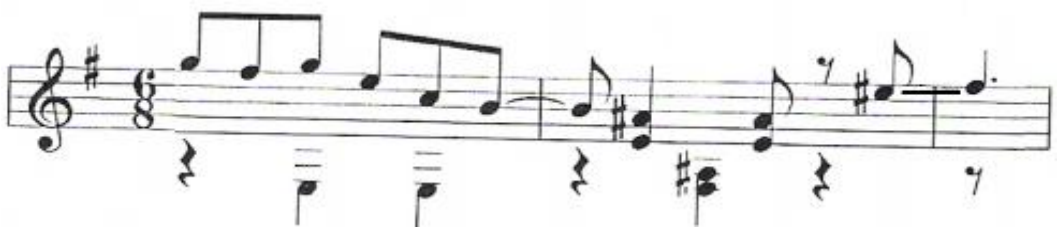
Tema A: se desarrolla en una frase con notas descendentes; B, A y G, y la figura rítmica en la parte superior está formada por grupos de 3 corcheas en cada tiempo, siempre utilizando un semitono en forma de sensible, creando un juego inestable en la segunda corchea de cada compás, como lo indica la figura 10.

Figura 10



Sus más importantes características son: la sincopa que se forma ligando la última nota del segundo tiempo con la primera del siguiente compás, y el bajo que aparece casi siempre a 3/4, como lo indica la figura fig11.

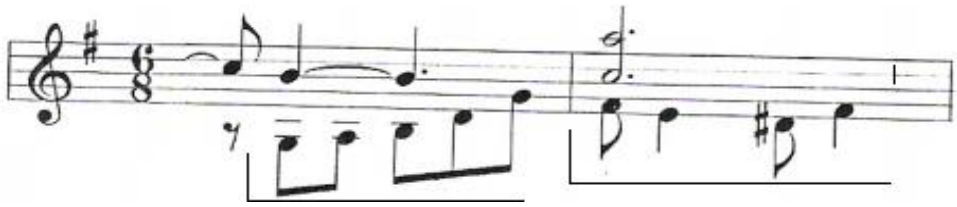
Figura 11



Los grados naturales de la escala en la cual están construidas las frases son los empleados tradicionalmente en la música popular, es decir; I – IV – III. (Ver fig 13)

En el compás 14 del tema A, pasa al segundo grado como lo hizo en el compás 7, pero esta ves en menor. (Ver fig 12)

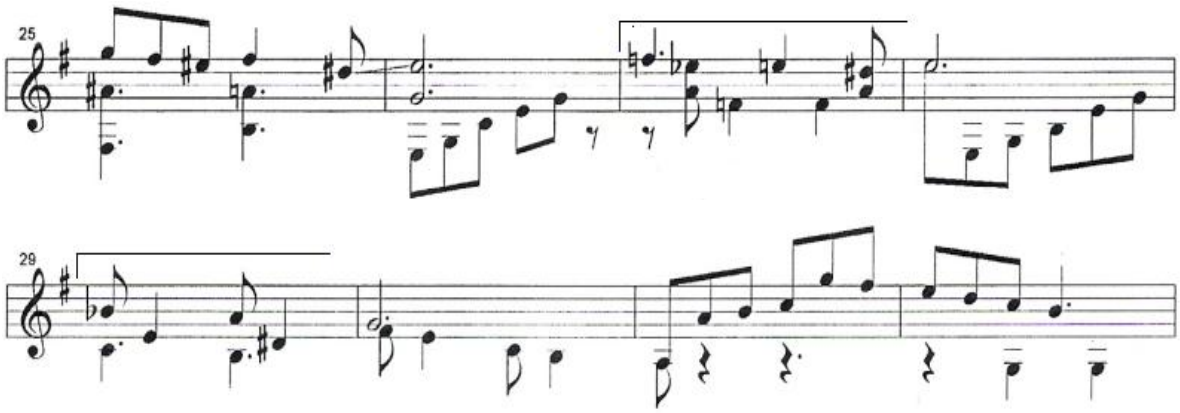
Figura 12



III GRADO **Fm**

El tema B continúa con la tonalidad anterior, pero esta vez provocando algunas tenciones como sucede en el compás 27, y movimientos de acordes en forma cromática como se muestra en el compás 29. Ver fig 13

Figura 13



A partir del compás 50 el desarrollo temático pareciera que hubiese cambiado de modo pues a partir del compás mencionado, los grados están a una distancia de dos octavas ascendentes.

Y por último en la coda o final como indica la partitura, utiliza dos acordes con séptima mayor con sus agudos cayendo en forma coromática.

3.6 DIFICULTADES TÉCNICAS

Este bambuco por su sencillez no ofrece dificultades técnicas para la mano izquierda.

La mayor dificultad técnica recae en la mano derecha, en el manejo de los cantos y en la parte del acompañamiento, que en ningún momento puede superar la intensidad sonora de la línea superior.

3.7 INTERPRETACIÓN

Esta es una obra de carácter nostálgico; la nostalgia o el anhelo de algo que se ha tenido y ya no se tiene; aquí se asemeja a una especie de juego entre la melodía y los acordes ya que la una persigue a la otra y pocas veces se encuentran.

LISTA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANÁLISIS SUPERFICIAL

1. EL ABEJORRO……..……..……Emilio Pujol
   (Estudio de velocidad)

2. SAKURA……..……...….Yuquijiro Yocoh
   (Variaciones sobre un tema del folclor japonés)

3. UN DÌA DE NOVIEMBRE……..……..…....……..……..…Leo Brouwer

4. UN ADIÓS……..……Silvio Martínez R
   (Zamba)

4. PRELUDIO LATINOAMERICANO #1…….....Andrés Villamil
   (De los Tres Preludios Latinoamericanos)

4. EL ABEJORRO (Estudio)
EMILIO PUJOL

4.1 EMILIO PUJOL (1886 – 1980)

Emilio Pujol Vilarrubí nació en una pequeña villa llamada Granadella, el 7 de Mayo de 1886 en las afueras de Lérida, España. Ha sido uno de los grandes músicos de este siglo.

Estudió solfeo y bandurria en la escuela municipal de música de Barcelona y continuó sus estudios con Francisco Tárrega en el conservatorio de esta misma ciudad. Realizó estudios de teoría y composición con Agustín Campo.

Comienza a hacer su debut como concertista en un recital en el Círculo Tradicionalista de Lérida. Fue presentado en un concierto privado ofrecido al rey de España (Alfonso XIII). También realiza conciertos en Londres y hace su primera gira por América del Sur, comenzando en Buenos Aires. Mas tarde serán los países europeos los escenarios de sus conciertos.

Sus composiciones iban de la mano con su interés por la investigación musicológica, colaborando en el Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto hace realidad la recuperación de la obra de los vihuelistas españoles de los siglos XVI y XVII dentro de los cuales se cuenta el volumen correspondiente al compositor, para vihuela, Luis Narváez que hace parte de la serie Monumentos de la Música Española (Vol. III). Este segmento fue seguido por los volúmenes que abarcan Alonso Mudarra y Valderrábano. Dentro de sus proyectos, figura la fundación del Concurso Internacional de Vihuela “Matilde Cuevas” de la Academia Musical Chigiana organizado en memoria de su primera esposa y su taller: “Cursos Internacionales

de Guitarra, Laúd y Vihuela” en la ciudad de Lérida, España, el cual se repite cada verano durante un período de diez años.
Junto a sus obras didácticas y ediciones, en especial las de vihuelistas españoles, Emilio Pujol dejó un significativo grupo de piezas originales para una y dos guitarras, entre las que figuran, en mayor número, las que pueden calificarse de música de salón, seguidas de los estudios de concierto y obras dedicadas a aspectos concretos de carácter virtuoso.

Sus palabras en “Tárrega la Escuela de Guitarra” también son aplicables a su propio espíritu que constantemente se esfuerza por resolver, de antemano, todos los problemas que puedan surgir como consecuencia de los diversos elementos que contribuyen a la realización de un trabajo: el instrumento, las manos y el espíritu. El guitarrista clásico español Emilio Pujol falleció el 15 de Noviembre de 1980.

4.2 ORIGEN

El origen del estudio ya fue expuesto en páginas anteriores

ESTUDIO……..…….Página 11

4.3 ESTRUCTURA

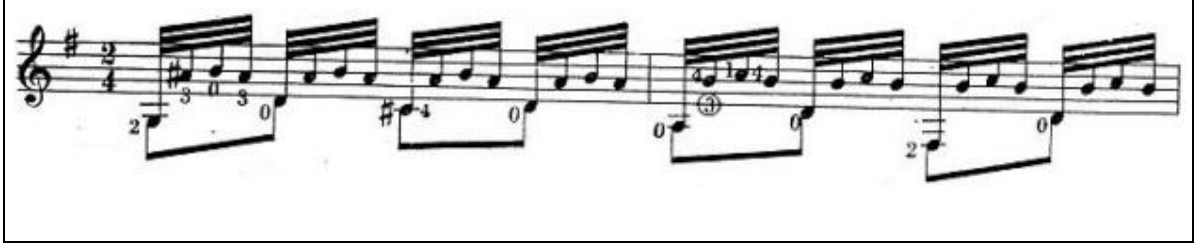
Ternaria compuesta

Macro estructura	A	B	A'	CODA
Tonalidades	G	Em - G	Em - G	G
compases	1 - 24	25 - 40	41 - 56	57 - 61

El Tema A consta de 24 compases divididos en tres períodos de 8 compases cada uno. El primer período está escrito en el compás de 2/4 en la tonalidad de G

La figura rítmica que aparece en el primer compás se mantiene hasta el final de la obra. (Ver Fig 14)

Figura 14



Todo su desarrollo temático se realiza en el empleo de segundas menores a manera de arpegio precedidas por una nota grave (el bajo). Esta fórmula de arpegio, a su vez, produce el efecto sonoro similar a la campanela, (efecto original del Arpa)

El primer período esta escrito en la tónica de G, en el 4º y 5º.

El tema B está escrito en el relativo menor de sol mayor; el desarrollo temático en el relativo menor tal como aparece en el tema A está escrito en el primer grado Em, 4º y 5º. Este tema consta de 16 compases y finaliza con una re-exposición del tema A para pasar a la coda.

5. SAKURA
Tema y Variaciones sobre el Folksong Japonés
YUQUIJIRO YOCOH

5.1 YUQUIJIRO YOCOH

Nació en 1925 en la ciudad de Hita, Japón. Debido a su pasión por la música, dejó la Escuela Dental en Keijoh, Japón, para dedicarse totalmente al estudio de la guitarra clásica tradicional de su país.

Las cualidades innatas de Yuquijiro Yocoh le permitieron dedicarse, como autodidacta, al estudio e interpretación de la guitarra clásica y sus composiciones.

Sus intereses en la música son amplios y variados dando lugar a composiciones y arreglos íntegramente originales de solos de guitarra, conjuntos instrumentales, y acompañamientos con guitarra de canciones.

“Temas y Variaciones sobre el Folksong Japonés”, también conocida como “Sakura” es su obra más famosa y por medio de la cual se dio a conocer universalmente. Yuquijiro Yokoh hizo un arreglo de “Sakura” en el que utiliza diferentes técnicas de la guitarra para imitar el sonido del “koto” lo cual ha tenido un gran desarrollo musical y ha sido grabado por numerosos guitarristas en todo el mundo.

Entre sus composiciones y arreglos se encuentran también: Variaciones sobre un tema, de N. Paganini; Cinco variaciones sobre un tema: Feliz Año Nuevo; Introducción, tema y tres variaciones sobre un aire inglés; La Pimpinela, canción de cuna sobre una melodía de Matvei Blantel; Canción Antigua Irlandesa;

Lección de Ligado; Fantasía sobre MIKUMA-RIVER; Sueño Sombra de un árbol; Regalo del Año Nuevo; Sueño tranquilo; Romanza sin palabras; Sol poniente; Guardando la casa; Canción de abuela; Carrilludas rojos; Puente hundido; Sonatina dedicado a mi mamá.

5.2 ORIGEN

Sakura es el nombre que se le da en Japón a la flor del cerezo. Durante el año, los árboles de cerezo permanecen sólo forrados de verdes hojas y están desnudos en el invierno; Pero hacia el inicio de la primavera florecen y en su honor la canción folklórica tradicional japonesa Sakura describe la llegada de esta estación primaveral.

Sakura fue compuesta durante el período Edo, que en el Calendario gregoriano es el lapso que se extiende de 1603 a 1868. Esta obra fue dirigida a niños aprendiendo a tocar el Koto, un instrumento de cuerda tradicional japonés pero de origen chino. La canción ha sido popular desde la Era Meiji - que en el Calendario gregoriano corresponde desde el 23 de octubre de 1868 hasta el 30 de julio de 1912 - hasta cuando su letra tomó la forma que se conserva en el presente. Para Japón, el Sakura es su flor más significativa pero no es la flor oficial. Durante el acontecimiento de florecimiento las familias se reúnen en los parques, bajo la sombra de los cerezos, y a modo de “picnic”, comparten alimentos mientras celebran la aparición de estas flores con forma de nubes rosadas. La canción, o sólo su música, suele usarse internacionalmente como símbolo de Japón.

Esta obra está hecha en forma de variaciones.

5.2.1 VARIACIONES

La palabra “variación” significa la reiteración de un tema y su consecuente modificación. Esta forma musical, que en un principio fue un recurso musical sencillo e intuitivo, llega a ser, en ocasiones, una forma musical con características propias.

En el siglo XVI los vihuelistas y tañedores de laúd ejecutaban, de forma frecuente, los aires de danza con inclusión de variaciones. En España lo llamaban “diferencias” y, además de los lauditas, los organistas también hacían uso de esta exposición de un tema, parte o motivo, que suele tener una mera estructura armónica muy simple seguida de una serie indeterminada de variaciones de este mismo tema, parte o motivo, complicando técnicamente la primitiva fórmula ya sea de tipo melódico, rítmico, armónico u otros, haciendo que en algunos casos, incluso, el tema llegue a ser difícilmente reconocible.

El tema puede ser una composición original pero a menudo el músico recoge el tema de otro compositor para probar sus potencialidades melódicas y armónicas. En cada variación siempre quedan algunos aspectos esenciales para poderla identificar como repetición del original.

En las variaciones de una forma musical, la idea que se decide variar puede ser una melodía completa, una única frase o, incluso, un motivo corto. En los arreglos para teclados de canciones populares de los siglos XVI y XVII se conservaban la armonía y la melodía pero la melodía recibía distintas ornamentaciones cada vez que se repetía.

Los adornos, o notas de adorno, son aquellas notas que, sin ser parte imprescindible de la melodía, contribuyen a embellecerla.

Algunas formas de variación repetían una frase o motivo aunque cambiando constantemente su contexto; entre éstas se incluye el “Pasacalles”, en el cual hay una frase recurrente que flota de una voz a otra, y las obras que usan un bajo obstinado. (una frase de bajo reiterada constantemente). El “Pasacalles” se caracteriza por ser una forma musical de ritmo vivo y de origen popular interpretada por músicos ambulantes, como lo delata su propia etimología: “pasar por la calle”.

En algunas formas, las armonías de una canción se pueden conservar pero cambiando las melodías, como en el jazz cuando se improvisa o en las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach.

Existen tres tipos de variación:

- Variación melódica: cuando sólo se varía la melodía introduciendo adornos.

- Variación armónica: cuando sólo se varía la armonía conservando el esqueleto armónico básico.

- Gran Variación o Variación melódico-armónica: cuando se varían ambos parámetros.

5.3 ESTRUCTURA

Tema con variaciones

	Introd.	**Tema**	**1ª Variación**	**2ª Variación**	**3ª Variación**	**4ª Variación**	**Coda**
Tonalidades	A MENOR						
Compases	13 compases	15 compases	16 compases	16 compases	10 compases	30 compases	9 compases

Los primeros 13 compases es una introducción al tema en la tonalidad de A menor, que se desarrolla a lo largo de la obra. El tema está organizado en forma de diálogo pregunta/respuesta y una conclusión.

Las variaciones se desarrollan utilizando diferentes técnicas de la guitarra como: campanela, armónicos, trémolo y técnicas sugeridas por mi maestro Silvio Martínez, en su afán de encontrar una sonoridad cercana a la del instrumento en el que originalmente se escribió la obra.

Introducción

Se muestra primordialmente en forma de acordes; y un trémolo con intervalos de terceras, cuartas y quintas en el cual se ejecuta sólo con el dedo índice**.**

Tema

Expuesto en totalidad de A menor y en compás de 4/4. Propone una armonía sutil y una melodía ligera.

Presenta la estructura y el plan tonal, que será común en las siguientes variaciones.

Primera Variación

La principal característica de esta variación radica en una técnica de llamada campanela y tiene la intensión de asemejarse al sonido del arpa

Segunda Variación

Expone un movimiento de arpegio sencillo pero con una característica: hay que ejecutarlo con sus armónicos en una octava superior a la nota original.

Tercera Variación

Su característica principal es el manejo del intervalo de segunda menor y mayor. Que se presenta durante el discurso musical con las notas B - C, E - F y A - B

Cuarta Variación

De una complejidad técnica considerable para la mano derecha; se caracteriza por mantener un efecto de trémolo en todo el discurso musical.

Quinta Variación

Se desarrolla en las dos primeras cuerdas de la guitarra. Vuelve al tema y lo recrea con brillantez y virtuosismo sobre una gran extensión del diapasón.

CODA

Finalmente la coda de 9 compases expone motivos melódicos y rítmicos, ya expuestos en la introducción, que, como ejemplo importante, son la reiteración del efecto de trémolo hecho en intervalos de terceras, cuartas y quintas lo cual se ejecuta sólo con el dedo índice**.**

6. UN DIA DE NOVIEMBRE
LEO BROUWER

6.1 LEO BROUWER

Juan Leovigildo Brouwer Mezquida, mas conocido como “LEO BROUWER” nació el 1º de Marzo de 1939 en La Habana, Cuba. Inició su formación musical en el ámbito familiar donde comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años. Su primer, principal y real maestro fue Isaac Incola- discípulo de Pujol.

Viajó a lo Estados Unidos de Norte América, para estudiar música en la universidad de Hartford y posteriormente en la Juilliard School de New York, donde Vicent Persichetti y Stefan Wolpe le enseñan composición.

A sus 21 años asume la dirección del Departamento de Música del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos donde crea el grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y tiene una activa participación en la organización del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de la Habana. Fue nombrado profesor de armonía y contrapunto en el conservatorio Nacional de la Habana, Cuba y, más tarde, asume la docencia en el área de composición.

Fue Director General de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, y desde 1981 es erigido como Director General de la Institución Filarmónica Nacional en ese mismo país. Fue miembro honorario de la Sociedad Internacional de Autores de Música; Presidente de la Federación de Festivales Internacionales de Guitarra y Director titular de la Orquesta de Córdoba.

LEO BROUWER posee más de doscientas distinciones artísticas y académicas.

Fue miembro de Honor de la UNESCO, de la SGAE, del Instituto Italo-Latinoamericano y de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, España.

Ha sido reconocido con las distinciones:

- “La chitarra con amore” en Milán, Italia.
- “Músico UNESCO”.
- “Doctor Honoris Causa” del Instituto Superior de Arte de la Habana, Cuba;
- “Compositor Huésped” de la Academia de Ciencias y Artes de Berlín, Alemania.
- “Medalla Alejo Carpentier”.
- “Orden Félix Varela”.
- “Premio Manuel de Falla”, España.
- “Premio Nacional de Música”, Cuba.
- “Premio del IDEM Clásico de Cannes”, Francia.

Su primera obra y su primer recital los ejecutó cuando sólo contaba 17 años.

LEO BROUWER define a sus obras como música de fusión de modelos, en lo culto y en lo popular. Se caracteriza, de manera fundamental, por el manejo de formas musicales tradicionales como sonatas, variaciones, suites y por la utilización de concepciones armónicas con raíces tonales.

En sus primeras composiciones, Brouwer representa su contexto cubano y muestra la influencia de la música afro-cubana y su estilo rítmico.

Desde los inicios de su exitosa carrera artística, Brouwer compuso sus “Estudios simples 1-20” para ampliar los requerimientos técnicos de la ejecución de la guitarra. Con estos estudios, Brouwer produjo, sin duda, una obra transcendental en el desarrollo de la técnica en la guitarra haciéndolos no sólo técnicamente demandantes sino también altamente musicales.

Entre sus obras encontramos gran cantidad de piezas para guitarra, docenas de obras de cámara, conciertos, obras sinfónicas, electroacústicas y más de cuarenta obras musicales para cine. También es un ávido arreglista de otros compositores como Elite Syncopations y The Entertainer de Scott Joplin, y Fool on the Hill de The Beatles, (Lennon/McCartney), entre muchas otras.

Ha vivido muchos años fuera de su país y ahora, después de contar 70 años, ha vuelto a su tierra natal para terminar en ella su exitosa vida artística. Allí dedica todo su tiempo a la composición alternando su trabajo con la dirección de la fundación “LEO BROUWER”, con sede en la Habana, Cuba.

6.2 ORIGEN

La música minimalista es un género originario de Estados Unidos que se cataloga como experimental o música downtown. También se la describe o conoce como música de sistemas, música de proceso o música repetitiva. Empezó a ser creada en la década de los años 60 por los experimentalistas John Cage y Harry Partch, a quienes se los considera como los padres de este género musical. No obstante lo anterior, Monte Young fue el primero en hacer una obra de ese estilo con su grupo “Teatro de la música eterna”, fundado en 1962. Terry Riley era uno de los intérpretes de ese grupo. Su pieza musical “In C”-1964-, está totalmente estructurada con motivos repetitivos en el modo jónico.

El término minimalista es referido, de forma general, a cualquier cosa que se despoja de elementos sobrantes o que proporciona sólo un esbozo de su estructura. En este contexto se suele incluir, por definición, cualquier música que se implementa con una pequeña, mínima o limitada cantidad de recursos musicales como: piezas que emplean una reducida cantidad de notas o frases musicales; piezas escritas con sólo una cantidad mínima de instrumentos que

sostienen ritmos repetitivos basados en una armonía consonante; en lo estático o en las lentas transformaciones y; a menudo, en la reiteración de las frases musicales cortas con variaciones mínimas en un período largo de tiempo. Igualmente se incluyen en este género las pequeñas unidades musicales como figuras, motivos y células hechas a partir de materiales limitados o mínimos.

6.3 ESTRUCTURA

Macro- estructura	**A**	**B**
Tonalidad	Am	A
Compases	1 - 34	35 - 58

Esta obra tiene un motivo inicial de tres notas: la, si, do, que se expone repetidamente durante la sección A, haciendo evidente su estilo compositivo minimalista. Ver Fig 15

Figura 15

En la sección A, éste motivo se presenta con la intensión de formar un acorde de La menor en primera posición y en el compás 19 se presenta con una inversión a la octava del primer A expuesto.

En la sección B se produce un cambio de modo del Am a A; en el compás 52 regresa súbitamente a la tonalidad original y posteriormente modula al sexto grado para volver al modo mayor.

7. UN ADIÓS
SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO

7.1 SILVIO MARTÍNEZ RENGIFO

[4]Compositor, pedagogo y guitarrista colombiano, nacido en la ciudad de Palmira Valle del Cauca el 11 de Julio de 1946. Profundo conocedor de los géneros Iberoamericanos y autóctonos de su país, excelente compositor y Maestro de guitarra, dada su vasta sensibilidad y experiencia musical.

Cursó estudios de música y guitarra clásica en el Conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad de Cali, bajo la cátedra instrumental del Maestro Hernán Moncada, donde obtuvo matrícula de honor durante 5 años consecutivos. Se trasladó a España en 1974 para proseguir estudios y especializarse en El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estudió: Formas musicales y armonía; guitarra, con el Maestro José Luis Rodrigo; música del folclor sudamericano, con el compositor y guitarrista Jorge Cardozo y; música del renacimiento y barroco, con el guitarrista Gerardo Arriaga.

Como concertista ha ofrecido recitales en importantes escenarios de Europa y Colombia; Ha sido invitado de honor en la radio y televisión española; Además, ha actuado en Francia y Suiza como guitarrista acompañante de prestigiosos artistas; También ha sido solista de la Orquesta de Cuerdas Iberoamericanas durante dos años e integrante de grupos de cámara. Por otra parte, ha participado en cursos internacionales de técnica e interpretación, organizados por la Sociedad Española de la Guitarra.

---

[4] La información que aquí aparece en forma de biografía, corresponde a la hoja de vida del compositor, ya que no aparece su biografía como tal.

LABOR PEDAGÓGICA**:** Fue profesor en el Real Conservatorio de Madrid. (aulas de Alcalá de Henares) A su regreso fue director de la cátedra de Guitarra Clásica en el conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Colombia, donde realizó talleres de actualización teórica, metodológica y práctica de la enseñanza; Además, elaboró y orientó un proyecto pedagógico para la enseñanza, dirigido a niños de 7 años de edad, basado en la llamada "Escuela Activa". Actualmente se desempeña como Maestro de Guitarra Clásica en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde aplica sus trabajos pedagógicos en el aula de clase.

OBRAS DE GRAN FORMATO**:**

- Suite Colombiana No 1, compuesta por 7 danzas tradicionales del folclor colombiano: Pasillo, Guabina, Vals Criollo, Paseo Vallenato, Currulao, Bambuco y Cumbia.
- Suite Colombiana No 2, compuesta por 5 movimientos de danzas tradicionales del folclor colombiano: Pasillo, Paseo Vallenato, Vals criollo, Danza y bambuco.
- Suite Colombiana No 3, compuesta por 7 danzas tradicionales del folclor colombiano: Pasillo, Danza, Vals Criollo, Paseo Vallenato, Guabina, Bambuco y Currulao.
- Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica "Alma Campesina", en tres movimientos: Pasillo, Cumbia y Bambuco, compuesto entre Febrero de 1987 y Octubre de 1988 y dedicado a su Maestro Jorge Cardozo.
- Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas "Poema Campesino", en tres movimientos: Pasillo, Paseo Vallenato y Bambuco. Dedicado Héctor Manuel González.
- Doce estudios elementales.
- Piezas de carácter Folclórico.
- Método y Sistematización (panel I y II) para la iniciación del Aprendizaje a temprana edad.

7.2 ORIGEN

La Zamba es un género musical bailable del folclor de los países de Perú, Argentina, Uruguay y de la zona de Tarija y Santa Cruz, al este de Bolivia. Su denominación como “zamba” se refiere al término colonial que se aplicaba a las mujeres mestizas descendientes de las razas indio y negro. En el Perú, como en Argentina, la danza está diseñada como una parodia a la forma y estrategias utilizadas por los antepasados en los rituales de seducción al género femenino, también llamadas “zambas”. Por esta circunstancia derivó el nombre de “ZAMBA”.

La Zamba es originaria del Perú. Los musicólogos coinciden en que proviene de la “zamacueca”, surgida en 1824 en Lima, Perú. Llega a la Argentina por dos vías: procedente del Perú, por el alto Perú, y a través de Chile, entre 1825 y 1830.

Se le ha conocido a la zamba con diversos nombres como: zamacueca, zambacueca o zambaclueca. En Chile se le dice “cueca”, “chilena” en las provincias de Salta y Jujuy; y en la Argentina se difundió con el original, sobreviviendo hasta nuestro siglo. La Zamba mas antigua conocida es la “zamba de Vargas”, originada alrededor de 1867 y recopilada por el argentino Andrés Chazarreta (1876- 1960) en 1906 en Santiago del Estero. (Argentina).

La Zamba es la expresión del romance de la pareja que, en forma mímica, desarrolla el tema del asedio y requerimiento amoroso del galán. Siempre fue la danza preferida por los tradicionalistas y por las clases populares mientras se mantuvo en boga en sus ambientes naturales. Su ritmo ha causado controversia entre algunos músicos ya que la definen como una danza de compás 6/8, mientras que otros, como el músico Juan Falú, consideran que en realidad es una danza de ritmo mixto con una base de 3/4. A pesar de que la Zamba sea una danza, este tipo de música se ha hecho más popular en Latinoamérica por su formato en acompañamiento instrumental y voz, por ejemplo: La López Pereyra, de Artidorio

Cresseri -1937-; Viene clareando, con letra de Atahualpa Yupanqui y música de Segundo Aredes, -1943-; Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, -1949- Zamba de mi esperanza, de Luis Morales (Luis H. Profili -1964-; Alfonsina y el mar, con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez -1970- y una zamba uruguaya titulada Zamba por vos, del compositor Alfredo Zitarrosa,

7.3 ESTRUCTURA

Macro-estructura	**A**	**A'**	**B**
Tonalidad	Em	Em	G
Compases	1 - 12	13 - 24	24 - 36

Su estructura se basa en una Zamba tradicional. Se conserva el manejo del círculo armónico, modulaciones, organización y repeticiones de la misma.

El tema A se mueve en las tonalidades de Em – Am – G.

El tema B está todo en G y al final de la sección B utiliza un acorde de dominante de E para realizar el Da capo.

8. PRELUDIO LATINOAMERICANO Nº 1
ANDRÉS VILLAMIL

8.1 ANDRÉS VILLAMIL

[5]Andrés Villamil nació en Zipaquirá, Colombia en el año 1976. A los 9 años comenzó a estudiar guitarra con su padre. En 1994 se gradúa en Bachillerato Pedagógico musical.

Sus primeras clases musicales las recibe en la academia “Luis A. Calvo” de Bogotá, Colombia, dictadas por el maestro Gentil Montaña.

Realizó estudios de Guitarra Clásica bajo la dirección de Sonia Díaz en la Universidad Nacional de Colombia donde adquiere el diplomado con especialización en Música de Cámara. Posteriormente viaja a realizar estudios de guitarra Clásica en la “Hochschule fur Musik” de Colonia, Alemania, con el maestro Roberto Aussel.

Andrés Villamil perfeccionó su técnica tomando cursos de guitarra con Leo Brouwer, Joaquín Clerch, Carlo Marchione, Hübert Häppel, Timo Coronen, Raphaella Schmits, Alexander Sergei-Ramírez, Jens Wagner, entre otros.

Ha sido profesor de escuelas de formación musical como la “Academia Luis A. Calvo” de Bogotá; Escuela Óp. Den Camp en Koblenz; Escuela Yamaha en Bonn, Alemania; Escuela Joseph Schmidt en Berlín, Alemania y Escuela Musikschule Gummersbach, Alemania.

---

[5] La información que aquí aparece en forma de biografía, corresponde a la hoja de vida del compositor, ya que no aparece su biografía, como tal.

También dictó clases y talleres en: Konservatorium Skopjie, Yugoslavia; Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia; Universidad del Bosque, Colombia; Universidad de Caldas, Colombia.
Ha participado en festivales y recitales como:

- Festival Gritos de Madera de la Universidad Nacional.
- Festival Internacional de guitarra Compensar, Colombia.
- Festival Internacional de guitarra Arequipa, Perú.
- Festival Internacional de guitarra ICPNA, Lima, Perú.
- Festival de Música de Cambrils, España.
- Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, Colombia.
- Museo de América, Madrid, España.
- WDR Funkhaus Köln, (D).
- Konzertgebouw Kammermusiksaal, Ámsterdam, (NL).

Andrés Villamil fue ganador del concurso de interpretes “IDCT 2000” en Bogotá y con el dúo “Ymaya” ocupó el primer puesto en el “1er. Concurso Internacional Voice and Guitar”.

Ha integrado grupos de Cámara como Nogal, Quarteto Colombiano, Camaleón e Ymaya.
Fue invitado como intérprete y arreglista por agrupaciones como Solisti Aquensis, la Orquesta de Cámara de la WDR Sinfonieorchester, Aachen Sinfonieorchester.
Sus producciones discográficas son:

- Quarteto Colombiano, musik con Calvo und Mejía.
- Maestro de la ALAC, IDCT Bogotá, Colombia.
- Iberoamérica, solo gitarre, Villa cultura. Bogotá, Colombia.
- Canciones Latinoamericanas, Ymaya Dúo, Villa cultura, Köln.
- Guitarra Colombiana.
- Desde el año 2006 Andrés Villamil es director de la Editorial Guitarmonia.

Actualmente vive en Dusseldorf, Alemania, donde reside desde hace 8 años y se desempeña como concertista y docente. También es director del grupo “Camaleón”.

8.2 ORIGEN

La primera sección de la obra es un preludio y la segunda un bambuco. Estos temas ya fueron expuestos en el trabajo en páginas anteriores

PRELUDIO…….Página 19

BAMBUCO……..…Página 29

8.3 ESTRUCTURA

Macro-estructura	**A**	**B**	**A**	**Coda**
Tonalidad	A			
Compases	1 - 32	37 - 63		71 - 76

En el Bambuco tradicional, en algunas ocasiones, se escribe una introducción y no necesariamente en el ritmo o compás que corresponde al bambuco

Una de las características del bambuco que se analiza, es la inclusión de la introducción que describí anteriormente. Esta introducción o tema está escrito en un compás de 4/4 y tiene características similares al tema B o Bambuco, escrito en 6/8.

Esta obra tiene una forma ternaria compuesta por la repetición de la sección A (introducción). La clasificación de esta obra en forma ternaria se debe a que entre las secciones A y B se utiliza como unión un acorde en forma de pedal, esto sucede, de igual manera, en la unión de las secciones B y A.

El preludio está en la tonalidad de A en compás de 4/4. Este preludio está escrito exactamente como el bambuco, es decir; las modulaciones, giros melódicos y el bajo corresponden estrictamente al manejo en la composición del bambuco. Y lo único que lo diferencia es el compás, ya que el bambuco se encuentra en 6/8.
En esta obra el compositor hace algo inusual: regresa a la introducción al finalizar el bambuco.
Es una obra tonal con modulaciones muy bien realizadas y un final en el que por el cambio de la figura lo hace muy rápido.

CONCLUSIONES

El estudio de la parte teórica de la guitarra enriquece, de manera puntual, la interpretación y la fluidez de su ejecución pues el conocimiento de su contexto permite una mayor apropiación y entendimiento en la parte técnica.

El entendimiento de los aspectos técnicos de la guitarra se fue dando a través de un proceso dedicado de aprendizaje que se fue desarrollando merced al estudio práctico y teórico del instrumento.

Este trabajo aportó, en gran medida, al desarrollo integral que debe poseer un profesional y reitera la importancia del conocimiento en el progreso como músico y, en este caso, como guitarrista.

En este trabajo se plasman todos los aspectos teóricos e históricos determinantes que cada obra posee con el fin de utilizarlos como pauta para comprender la música con énfasis en guitarra clásica. Así mismo este material pueda convertirse en herramienta instructiva para otros estudiantes.

BIBLIOGRAFIA

Editorial LABOR S.A. 1985
Curso de Formas Musicales - Joaquín Zamacois

Editorial PILES 1989
Análisis de la Forma Musical - Amando Blanquer Ponsoda

Editorial LABOR 1992
Tratado de la Forma Musical – Clemens Kühn

Ediciones ISTMO S.A. 2000
Historia de la Música III - Alec Robertson y Denis Stevens

Editorial ALIANZA
Atlas de Música I y II – Ulrich Michels

PÁGINAS WEB

http://bambuco.org/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://pianoeducation.org/pepesp/pnorefse.html
http://www.hagaselamusica.com/diccionario/e/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_etude_composers
http://www.casmdipsalta.gov.ar/INFSALTA/zamba.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/zamba
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/Musica-folklorica/dan_esp/zamba.htm

http://www.elfloklореargentino.com/danzas/zamba.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Preludio
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520087/Preludio_(m%C3%BAsica).
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/prelude&ei=Ji73SYSkIJyWMbW69bgP&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3DPrelude%26hl%3Des%26sa%3DG
http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=961519606
Tom Johnson (del Vocabulaire de la musique contemporaine p. 91, editado por Minerve en 1992, ISBN: 2-86931-058-7)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B3
http://pianoeducation.org/pepesp/pnorefse.html
http://www.el-atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm
http://bach2411111.blogcindario.com/2006/05/00261-Rondó.htm
http://bach2411111.blogcindario.com/2006/01/00063-variacion.html
http://www.fortunecity.com/tinpan/lennon/193/formas.htm
http://es.wikipedia.org/Sakura_(cerezo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sakura_(canci%C3%B3n_folcl%C3%B3rica)
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1144
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sors.htm