

RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN PARA GUITARRA EN EL MÉXICO MODERNO

Raúl Cortés Cervantes.

PhD. in Fine Arts, Pacific Western University.

Master of Music, University of Western Ontario.

Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Email: raulcortes01@yahoo.com.mx

Mauricio Hernández Monterrubio.

Maestro en Musicología, Universidad Veracruzana.

Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Email: mauriciohernandezmonterrubio@yahoo.com.mx

Carlos Edwin Jiménez Hernández.

Licenciado en Música, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección postal

Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ex Hacienda de San Cayetano s/n

Real del Monte, Mineral del Monte, Hidalgo

CP 42130 México

Teléfono: 52-771-71-72000 Ext 4440 y 4441

Fecha de envío: 5 de diciembre de 2006

Este trabajo fue realizado con apoyo del PROMEP de la Secretaría de Educación Pública de México

RESUMEN

Durante el siglo XX la composición de obras para guitarra tuvo un auge como nunca antes visto en la historia de la música mexicana. El presente artículo inicia con una síntesis histórica de la evolución de la guitarra en México desde la época colonial hasta el siglo XIX para luego proseguir con la importante aportación de Manuel M. Ponce al repertorio guitarrístico moderno. Posteriormente se presenta un resumen del trabajo más importante de los principales compositores que a lo largo del siglo XX dedicaron gran parte de su producción musical a este instrumento.

During the 20th century, the composition of musical works for guitar had a huge boom like never before in the history of Mexican music. This article begins with a historic review about the evolution of the guitar in Mexico since the colonial times until the 19th century and then continues with the important contribution made by Manuel M. Ponce to the modern guitarristic repertoire. The article ends with a resume of the most important works written by the principal Mexican composers in the 20th century for the guitar.

PALABRAS CLAVE

México, Guitarra, Composición, Siglo XX, Música

México, Guitar, Composition, 20th Century, Music

Síntesis Histórica de la Guitarra en México.

La tradición de la guitarra en México se remonta a los días de la conquista española. Los primeros instrumentos fueron traídos al Nuevo Mundo por los conquistadores y en poco tiempo los naturales aprendieron a ejecutarlos y fabricarlos (Stevenson, 1984).

Las partituras más antiguas para instrumentos de cuerda punteada que se han localizado se remontan hacia mediados del siglo XVII con el “*Método de Cítara*” recopilado por Sebastián Aguirre en Puebla (Stevenson, 1984). Otra fuente importante de mencionar es el llamado *Códice Saldívar No. 4*, hallado en la década de 1940 por el musicólogo Gabriel Saldívar, que es un importante códice atribuido al guitarrista español Santiago de Murcia (1685 -1732), quien vivió sus últimos años en México. En éste se encuentran algunas partituras para guitarra barroca (guitarra de cinco órdenes de cuerdas dobles) que son piezas de corte popular como marizápalos, jácaras, canarios, marionas, y minuets entre otras. Hacia 1776 encontramos el tratado “*Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra, y reglas útiles para acompañar con ella la parte del bajo*” de Juan Antonio Vargas y Guzmán (Vargas, 1776). Todo parece indicar que este tratado fue preparado para su edición en la ciudad de Veracruz pero tal empresa no se llevo a cabo. Localizado en el Archivo General de la Nación es un libro que nos puede dar una idea de lo que era la guitarra del siglo XVIII. Este ejemplar didáctico y de música contiene un total de 13 Sonatas para guitarra de siete cuerdas.

Otras fuentes de las cuales se tienen noticias son la *Sonata para violín y guitarra* y la *Sonata Concertante para violín y guitarra* de José Manuel Aldana (1758-1810) compositor muerto pocos meses antes del inicio de la Guerra de Independencia y que nos hace pensar que la guitarra, o gozaba de una buena aceptación, o era un instrumento que pretendía alcances más elevados dentro de la música del México dieciochesco. Desgraciadamente estas sonatas no han llegado completas hasta nuestros días, faltando la parte de guitarra lo que nos imposibilita conocer el nivel de escritura y ejecución del instrumento. Lo que nos ayuda a saber que esta obra fue escrita originalmente para guitarra es la parte existente de violín en donde se indica la dotación instrumental de la

misma. Ambas fueron reconstruidas por el maestro Mauricio Hernández Monterrubio dentro de su trabajo de tesis de Maestría (Hernández, 2003).

Del siglo XIX se pueden mencionar algunos nombres de compositores mexicanos de la época como J. Pérez de León, J. Marzán, J. M. Bustamante, Manuel Y. Ferrer, S. Contla, Y. Ocadiz, O. Valle y Carlos Flores, entre otros, quienes se encargaron de ampliar el repertorio para la guitarra escribiendo arreglos o composiciones originales al estilo romántico, esto es Mazurcas, Valses, Polcas, Contradanzas, Habaneras, etc. Desgraciadamente la música mexicana para guitarra del siglo XIX es poco conocida a pesar de que algunas obras han sido editadas. Esto se debe a que la mayoría de los guitarristas prefiere tocar el repertorio que se encuentra en boga actualmente.

La guitarra desde sus orígenes ha sido considerada un instrumento de acompañamiento y no un instrumento solista. Aunque esta idea sigue siendo muy arraigada, la guitarra ha dado un giro importante en el campo de la música de concierto, gracias a la difusión de notables guitarristas de la talla de Antonio Jiménez Majón, Agustín Barrios Mangoré,
¹ Andrés Segovia, Narciso Yepes, Regino Sáinz de la Maza, Alirio Díaz y Manuel López Ramos.

La Guitarra en México en el Siglo XX.

La música que Manuel M. Ponce (1886-1948) escribió para guitarra a principios del siglo XX es el punto de partida para abordar el repertorio guitarrístico formal producido en nuestro país. No obstante, es importante mencionar que Ponce no fue el primer compositor para guitarra que hubo en México, ya que como se puede ver la guitarra tuvo cierto auge en el siglo XIX. Sin embargo Ponce fue el primero en llegar a la cúspide compositiva del instrumento.

Ponce fue el iniciador del movimiento nacionalista mexicano a principios del siglo XX y no por haber antecedido a otros compositores en la búsqueda de lo nacional en la música, sino porque esta búsqueda la realizó de manera sistemática, persistente y con una elaboración musical que supera a sus antecesores.

La producción guitarrística de Ponce se remonta a 1923 con la composición de una pequeña pieza titulada “*De México, página para Andrés Segovia*” y que luego se convertiría en el tercer movimiento de su *Sonata Mexicana* escrita para el célebre guitarrista quién realizaba su primera gira en nuestro país. Segovia se convirtió en el principal promotor de la obra guitarrística de Ponce alrededor del mundo y en muchas ocasiones aportó sugerencias a la escritura que debía de usarse para el instrumento pues cabe aclarar que el instrumento que Ponce dominaba era el piano, no la guitarra.²

La facilidad que el maestro tenía para componer imitando las técnicas de periodos históricos del pasado le permitió escribir piezas para guitarra en diferentes estilos (sugeridos por Andrés Segovia) como las *Suites en La y Re menor (1931)*, en el estilo barroco, la *Sonata Clásica (1928)*, la *Sonata Romántica. (1928)*. Otras obras no menos importantes son: *Sonata Mexicana (1923)*, *Sonata para clavecín y guitarra (1926)*, *Tema Variado y Final (1926)*, *Sonata III (1927)*, *Diferencias sobre las Folías de España y Fuga (1929)*, *Sonata de Paganini (1930)*, *Sonatina Meridional (1932)*, *Concierto del Sur (1941)* y su última obra *Variaciones sobre un tema de Cabezón (1948)*.

Después de Ponce varios compositores se dedicaron a escribir obras para guitarra. Si bien no todos fueron guitarristas, algunas de sus obras fueron dedicadas a este instrumento. Entre ellos se encuentran:

Julián Carrillo (1875-1965)

Carlos Chávez (1899- 1978)

Eduardo Hernández Moncada (1899- 1995)

Rodolfo Halffter (1900 – 1987)

Luis Sandi (1905-1996)

Simón Tapia Colman (1906 – 1993)

Miguel Bernal Jiménez (1910-1956)

Blas Galindo (1910-1993)

Salvador Contreras (1910-1982)

Roberto Téllez Oropeza (1909-2001)

Armando Lavallo (1918-1984)
Ramón Noble (1920-1999)
Manuel Enríquez (1926-1994)
Raúl Ladrón de Guevara (1934-2006)
Jesús Villaseñor (1936-)
Mario Lavista (1943-)
Arturo Márquez (1950-)
Eduardo Angulo (1954 -)
Jorge Ritter (1957-)
Herbert Vázquez (1963-)

Otro grupo de compositores, a diferencia de los anteriores, se destacaron además como intérpretes del instrumento. Entre ellos se pueden mencionar:

Rafael Adame (1907-1963)
Jesús Silva (1914-1963)
Guillermo Flores Méndez (1920-)
Juan Helguera (1932-)
Miguel Alcazar (1942-)
Julio César Oliva (1947-)
Gerardo Tamez (1948-) y
Ernesto García de León (1952-)
Anastasia Guzmán (1970-)

Rafael Adame, compositor de origen jalisciense, se destaca por haber escrito el primer concierto del siglo XX. Se trata de su *Concierto para guitarra de 7 cuerdas*³, obra que completó en 1930, (antecediendo a dos de los más importantes conciertos para guitarra el *Concierto en Re Mayor* del italiano Mario Castelnuovo-Tedesco y al *Concierto de Aranjuez* del español Joaquín Rodrigo). Desgraciadamente al igual que la gran mayoría de los conciertos escritos para el instrumento por compositores mexicanos no se programa en las temporadas de las Orquestas Sinfónicas del país debido a que no hay guitarristas que se interesen por difundirlos y a que los directores de orquesta prefieren

incluir en sus programas obras bien conocidas por el público que garanticen su asistencia.

La obra de Adame incluye la composición de piezas siguiendo la teoría del Sonido 13 que fue propuesta por Julián Carrillo⁴. Cabe mencionar que Julián Carrillo también escribió piezas para guitarra basadas en este lenguaje experimental más que a una propuesta interpretativa del instrumento. La necesidad de contar con un instrumento diferente ha llevado a estas partituras al olvido ya que no hay lauderos que se dediquen a construir instrumentos adecuados para producir microtonos y muy pocos intérpretes que quieran trabajar en dicha propuesta musical.

Dentro del movimiento musical encabezado por Carlos Chávez, la guitarra estuvo casi olvidada. Se pueden contar las *Tres Piezas* que Chávez escribió a petición de Segovia hacia 1923 (mismo año en el que Ponce escribió la *Sonata Mexicana* para el guitarrista). Las obras están escritas utilizando escalas pentatónicas y ritmos indigenistas. Estas piezas no fueron del agrado del guitarrista por su lenguaje, por lo que el compositor abandonó la idea de continuar con el trabajo. Hacia 1945 el guitarrista Jesús Silva motivó a Chávez a terminar la composición de las piezas. En 1974 escribió una pequeña pieza titulada *Hoja de álbum*, siendo estas sus únicas composiciones para el instrumento.

Otro de los miembros importantes del movimiento nacionalista fue Blas Galindo quien compuso un *Concierto para guitarra eléctrica y orquesta*. Esta obra es opacada por las obras orquestales que han dado fama al compositor por lo que no se programa en las salas de concierto.

Armando Lavalle tiene una colección importante de obras para guitarra sola y ensamble de guitarras. La música de Lavalle escrita dentro de un carácter netamente popular posee una fineza tanto armónica como rítmica. Habaneras, danzones y sonos son los estilos más recurrentes en la obra del compositor. Desgraciadamente pocas obras han sido editadas y a nivel nacional su música es poco difundida. Se sabe de la existencia de su *Concierto no.1 para guitarra española y orquesta* compuesto en 1987, estrenado por

Miguel Alcázar y tocado en Estados Unidos por Alfonso Moreno. En el estado de Veracruz su obra tiene mayor difusión ya que se puede tener acceso a los manuscritos del compositor.

Ramón Noble, compositor pachuqueño, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música teniendo entre sus maestros a Blas Galindo, Luis Herrera de la Fuente y Romano Picutti.

Su carrera se destaca principalmente en el ámbito coral y organístico donde su producción es bien conocida e interpretada con frecuencia. Lamentablemente, su importante aporte a la guitarra pasa casi desapercibido. Sin que él se hubiese dedicado por completo a la interpretación guitarrística, escribió una cantidad considerable de obras originales, transcripciones y arreglos, así como también dos conciertos para guitarra y orquesta de cámara.

Guillermo Flores Méndez, originario de Zacatlán Puebla, es considerado el decano de los guitarristas mexicanos. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música bajo la tutela del guitarrista Francisco Salinas. Tomó clases de composición con Juan León Mariscal y fue discípulo de Manuel M. Ponce en las clases de análisis y pedagogía musical.

En 1951 fue nombrado profesor de guitarra en el Conservatorio y en las Escuelas de Iniciación Artística No. 1 y 2. Más adelante, en 1959, fue catedrático de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre 1955 y 1980 también impartió clases en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes teniendo como alumnos destacados a Gerardo Taméz, Gonzalo Salazar, Antonio López, Juan José Escorza y Antonio Corona.

En la década de 1960 unió fuerzas con Manuel López Ramos y abrieron el Estudio de Arte Guitarrístico, lo que ayudó a establecer a la que hoy se puede denominar escuela guitarrística mexicana⁵.

La música de Flores Méndez se caracteriza por el empleo de las formas clásicas de pequeño formato y la utilización de una armonía contemporánea. Una gran parte de su producción guitarrística ha sido publicada por la Liga de Compositores de Música de Concierto de México.

Juan Helguera nació en Mérida, Yucatán. Estudió con los maestros Víctor Madera, Juárez García, José María Mendoza, Adelina González, Leonel Canto y José F. Vázquez.

Su música ha sido interpretada por prestigiosos guitarristas mexicanos como Juan Carlos Laguna, Gerardo Arriaga o Gerardo Acuña en España, Francia, Italia, Suiza, Yugoslavia, Rusia, Canadá, EE. UU., Cuba, Puerto Rico, Martinica, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay y Chile.

Helguera también se ha destacado como un fuerte impulsor de la música para guitarra en nuestro país al desempeñarse como productor del programa de radio "La Guitarra en el Mundo" para Radio UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) desde 1971. Ha publicado los libros: *La Guitarra en México* (1996) y *Conversaciones con Guitarristas* (2001).

El panorama guitarrístico nacional actualmente se ve presidido por el trabajo de tres compositores que, no obstante pertenecen a la misma generación, sus lenguajes compositivos son bastante diferentes y personales. Estos son Julio César Oliva, Gerardo Tamez y Ernesto García de León.

Las composiciones de Julio César Oliva forman parte esencial del repertorio de prácticamente todos los guitarristas mexicanos. La aceptación que ellas tienen tanto entre los intérpretes como entre el público han catapultado a Oliva como uno de los compositores con más actividad en el medio, constantemente escribiendo nueva música que es estrenada ya sea por él mismo o por otros guitarristas.

Oliva nació en la Ciudad de México en 1947 y realizó estudios de guitarra en la Escuela Superior de Música y en el Conservatorio Nacional de Música. El acercamiento que Oliva tuvo a la composición, a diferencia de otros colegas suyos, fue de manera autodidacta. Su lenguaje musical está basado en la fusión de los estilos romántico e impresionista así como la inclusión de elementos tomados de la música comercial, del blues y del jazz, lo que permite que sus obras sean fácilmente asimiladas por el público. Buena parte de sus composiciones están sustentadas en obras literarias y pictóricas.

Su catálogo sobrepasa un centenar de obras que van desde piezas compuestas para guitarra sola, dúos, tercetos, cuartetos, sextetos y octetos, así como también tres conciertos para guitarra. Con frecuencia, y a petición de los intérpretes, Oliva realiza varias versiones de una misma obra cambiando el número de guitarras que intervienen en ella.

Algunas composiciones de Oliva han sido publicadas por prestigiadas editoriales como: Guitar Internacional, Gendai Guitar, Sounboard, Henry Lemoine, Ricordi, Music Publishers, Musikarf, Musical Iberoamericana y GPS Publications.

La discografía de la música de Oliva incluye entre otros los títulos: *Guitarra mexicana*, *La guitarra en el mundo*, *Terceto de guitarras de la Ciudad de México*, *La guitarra de cristal* y *Plenilunio*, además de que varios ensambles de guitarras han grabado sus obras como el Cuarteto Manuel M. Ponce, el Ensamble de Guitarras Hexafonía, el Cuarteto de Guitarras de la Universidad de Nuevo León, etc.

Otro de los compositores y guitarristas más conocidos actualmente es Gerardo Tamez, fundador del grupo Los Folkloristas y del Terceto de Guitarras de la ciudad de México. Tamez nació en la ciudad de Chicago, Illinois. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música, en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales Tlamatinime y en el Instituto de Artes de California.

Tamez ha sido concertista en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. Se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en el

Centro de Investigación y Estudios Musicales Tlamatinime y en el Conservatorio de Música del Estado de Hidalgo.

La música de Tamez se ve grandemente influenciada por elementos característicos de la música folklórica latinoamericana que aparecen en la mayoría de sus obras. Su estilo se ve también influenciado por la música de Heitor Villalobos (1887-1959) y de Leo Brouwer (1939) en cuanto al empleo técnicas de ejecución similares y armonía cuartal.

Dentro del repertorio de música mexicana para guitarra que se escribió en la segunda mitad del siglo XX destaca la obra del compositor Ernesto García de León. Nacido en el año de 1952 en Jáltipan, Veracruz, García de León realizó estudios de guitarra en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y aprobó con el grado de Distinción los exámenes finales de la Royal School of Music de Londres, Inglaterra.

Su catálogo de composiciones dio inicio en la década de 1970 y la aceptación que su música ha encontrado entre la comunidad guitarrística se ve reflejada por el hecho de que varias obras le han sido interpretadas y grabadas por importantes ejecutantes como Azako Arai, Marco Antonio Anguiano, Juan Carlos Laguna, Antonio López, Michael Lorimer, William Kanengiser, Jaime Márquez, Víctor Pellegrini, Carlo Pezzimenti, Alfredo Rovelo, Gonzalo Salazar y Juan Trigos. Además parte de su obra ha sido publicada en Nueva York por Mel Bay Publications Inc., dentro de las ediciones Michael Lorimer.

Como intérprete ha participado en diversos festivales de Alemania, Italia, España, México, Estados Unidos y Cuba. Desde 1999 se unió al también guitarrista Fernando Mariña para formar el dúo García de León – Mariña cuyo repertorio abarca las obras del compositor e incursiona en el ámbito de la experimentación y la improvisación.

Además de compositor e intérprete, García de León se ha destacado como musicólogo participando como jurado en el premio de Musicología Casa de las Américas en la Habana, Cuba.

En otra faceta de su carrera García de León ha sido catedrático de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Conservatorio de Música del Estado de México.

La música folklórica veracruzana es la cuna de García de León y ésta se encuentra siempre presente en todas sus obras. Para el compositor esta influencia viene del son jarocho, la rumba, el danzón y otras formas musicales propias de la región caribeña que se incorporaron a la cultura veracruzana.

Dentro de la nueva generación de compositores mexicanos que se han abocado a la tarea de escribir música para la guitarra figuran los nombres de: Alberto Navarrete, Ernesto Hernández Lunagómez, Cutberto Córdoba, Saúl Isaí Hernández, Orvil Paz, Leopoldo Monzón entre otros. Su trabajo empieza a ser conocido y difundido en las salas de concierto (tanto nacionales como internacionales) ya que ellos mismos se encargan de programar sus composiciones como parte de sus recitales. Sin embargo todavía no se alcanza un mayor nivel de difusión puesto que las obras aún no están editadas comercialmente y la única forma de tener acceso a ellas es directamente a través del compositor.

Conclusiones.

En este artículo se ha navegado por el pasado y presente de la guitarra en México. Como se puede apreciar, la historia ha dejado huellas de la importancia de este instrumento, sin embargo de su pasado aún quedan muchos huecos por recorrer. La guitarra en México tuvo su auge principalmente durante el siglo XX cuando compositores como Manuel M. Ponce se atrevieron a incursionar en un instrumento prácticamente desconocido para el ámbito de la música de concierto. Afortunadamente hoy en día los compositores han llegado a formar un importante repertorio que ahora se empieza a ejecutar en las principales salas de concierto tanto en nuestro país como en el extranjero.

Es cierto que aún falta mucho por descubrir y por difundir, pero poco a poco los guitarristas mexicanos se interesan por interpretar este repertorio, además de dar un lugar preponderante a los compositores de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

García de León, Ernesto 2002, *Collected Works, vol. 1*, Michael Lorimer (ed.), New York, , pp. 28-43.

Helguera, Juan 1996, *La guitarra en México*, La torre de Lulio, México.

Hernández Monterrubio, Mauricio 2003, *José Manuel Aldana: hacia una nueva perspectiva de la música del siglo XVIII*, Tesis de Maestría, Universidad Veracruzana,.

Miranda, Ricardo 1998, *Manuel M. Ponce Ensayo sobre su vida y obra*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México,.

Robles Cahero, José Antonio 1998, *Música barroca para guitarrista y jaranero*, Heterofonía, enero-diciembre 1998, no. 118-119, pp. 282-285.

Soto Millán, Eduardo 1996. *Diccionario de Compositores Mexicanos de Música de Concierto del Siglo X.X Tomos I y II*. Fondo de Cultura Económica, México,

STEVENSON, Robert 1984: “La música en el México de los siglos XVI al XVIII”, en *La Música de México parte 2*, Julio Estrada (ed.), UNAM, p. 12.

Vargas y Guzmán, Juan Antonio 1776, “*Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra, y reglas útiles para acompañar con ella la parte del bajo*”, Estudio analítico de Juan José Escorza y José Antonio Robles Cahero.

---

¹ Estos dos compositores visitaron México en 1895 y 1934 respectivamente según lo consigna Juan Helguera en “*La Guitarra en México*” Ed. La Torre de Lulio, México 1996.

---

² Cabe mencionar que musicológicamente no estamos de acuerdo con los cambios propuestos por Segovia al maestro Ponce ya que las obras terminaron siendo (en algunas ocasiones) muy diferentes a como las había pensado el compositor. Si bien es cierto, la mayoría de los guitarristas ocupan las versiones publicadas por Segovia ya que son las que se encuentran fácilmente en el mercado.

³ La guitarra de 7 cuerdas sólo se tocaba en México por eso era conocida como séptima mexicana.

⁴ Esta teoría se basa en la división de los semitonos en partes más pequeñas que pueden llegar hasta los dieciseisavos de tono.

⁵ Entre los alumnos destacados del Estudio de Arte Guitarrístico se encuentran Alfonso Moreno, Enrique Velasco, Rafael Jiménez, Alfredo Sánchez, Enrique Salmerón, Mario Beltrán del Río, Roberto Limón, Laura Pavón, Manuel Rubio, entre otros.