

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS
FACULTAD DE MÚSICA

DE LO POPULAR A LO ACADÉMICO:
COMPOSICIÓN, ARREGLO Y GRABACIÓN DE
MÚSICA MEXICANA INÉDITA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN MÚSICA INSTRUMENTISTA

PRESENTA

HOFFMAN ENRIQUE GORDILLO PÉREZ

ASESOR:

MTRO. LUIS ENRIQUE NAVARRO LÓPEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

OCTUBRE DE 2024

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha: 30 de septiembre de 2024

C. Hoffman Enrique Gordillo Pérez

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Música Instrumentista

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

De lo popular a lo académico: Composición, arreglo y grabación de música mexicana inédita

En la modalidad de: Grabación de música mexicana inédita

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Dra. Glenda Patricia Courtois García

Mtra. Mariú Palacios Urbina

Mtro. Luis Enrique Navarro López

Firmas:

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Ccp. Expediente

DEDICATORIA

Primeramente, a Dios, por hacer que a cada instante de mi existencia sienta esta enorme pasión por lo que hago: la bendita música, que me llena cada día, una de las razones para existir en este hermoso mundo. A mis padres, Hoffman y Neyla, por el apoyo total e incondicional; a mis hermanos, Óscar Sergio y Cecilia Adriana, por el empuje y fortaleza que siempre me brindan; a mi esposa, Claudia Durdanee, que siempre está ahí para motivarme, a veces “obligarme” a seguir; a mis cuñados, Víctor y Xitlalli, por el total apoyo; a mis niños, Paul Enrique, Victoria, Rodrigo y Michelle, por el gran amor y cariño que siempre me dan; a mi amigo y hermano, Enrique Aguilar, por sus consejos; a mi asesor de tesis, sobre todo mi amigo, Luis Navarro, por su entrega y dedicación en este proyecto.

A todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas en la realización de esta experiencia musical tan grata y apasionante, para -finalmente- dar este último paso y culminar lo que inicié tiempo atrás.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	5
Capítulo I Datos Biográficos y Profesionales de los Compositores	7
1.1 Luis Enrique Navarro López	7
1.2 José de Jesús Sarmiento Velázquez	9
1.3 Hoffman Enrique Gordillo Pérez	10
Capítulo II Comentarios y Notas de Ejecución	12
2.1 Música Popular	12
2.1.1 El danzón	14
2.1.1.1 <i>Victoria</i>	14
2.1.1.2 <i>Bodas de plata</i>	15
2.1.2 El bolero son	15
2.1.2.1 <i>Amanecer coiteco</i>	15
2.1.3 El vals	16
2.1.3.1 <i>Jardín de rosas</i>	17
2.1.3.2 <i>Bodas de oro</i>	17
2.2 Música Académica	19
2.2.1 La fantasía	19
2.2.1.1 <i>Fantasía para flauta y piano</i>	19
2.2.2. El rondó	19
2.2.2.1 <i>Rodrigo</i>	20

Capítulo III Memorias del Proceso de Grabación	21
3.1 Proceso y creación	21
3.1.1. <i>Victoria y Bodas de plata</i> (danzones)	22
3.1.2 <i>Amanecer coiteco</i> (bolero son)	22
3.1.3 <i>Jardín de rosas y Bodas de oro</i> (vales)	22
3.1.4 <i>Fantasía para flauta y piano</i> (fantasía)	23
3.1.5 <i>Rodrigo</i> (rondó)	23
CONCLUSIONES	24
AGRADECIMIENTOS	25
BIBLIOGRAFÍA	26

INTRODUCCIÓN

El presente documento es una línea musical del tiempo, tiene como objetivo la recopilación de música inédita hecha en México, específicamente en Chiapas, compuesta para flauta transversal con diversos formatos instrumentales y la colaboración de reconocidos músicos, quienes coincidimos en un contexto histórico enmarcado por una contingencia sanitaria que nos condujo al confinamiento y distanciamiento social.

Se suman a este propósito, la documentación y el registro en partituras de la producción musical, arreglos, grabación y mezcla, en la cuales se plasman y detonan una serie de emociones convertidas en danzones, valeses y otros géneros, que van de lo popular a lo académico, con esencia de nostalgia y el toque de identidad, producto de la contribución de compositores y arreglistas chiapanecos, que reflejan el amor a la ciudad natal, la familia y la vida.

En resumen, expresar en un disco y en partituras los temas elegidos, con el fin de difundir posteriormente este material, dando a conocer que existe música de calidad hecha en casa, al alcance de todos.

Así pues, en *Composición, arreglo y grabación de música mexicana inédita. De lo popular a lo académico*, está integrado por tres capítulos. En el Capítulo I Datos Biográficos y Profesionales de los Compositores, como el título lo indica, encontraremos lo más representativo de cada uno de los compositores que intervinieron en el presente documento.

En el Capítulo II Comentarios y Notas de Ejecución, se relata una breve historia, definición y estructura de los géneros que se abordan en esta producción, así como el trabajo realizado en cada uno de los temas, describiendo de forma particular cada una de las piezas grabadas del género popular, los danzones *Victoria* y *Bodas de plata*, así como el bolero son *Amanecer coiteco*, los valeses *Jardín de rosas* y *Bodas de oro*; además de los temas académicos *Fantasía, para flauta y piano* y el rondó *Rodrigo*, para flauta y guitarra, incluyen en este apartado todas las partituras de las composiciones y arreglos, tanto el score como cada una

de las partes individuales de cada instrumento y los músicos que participaron en estas producciones.

En el Capítulo III Memorias del Proceso de Grabación, se hace mención del proceso creativo, arreglos, colaboración, grabación y producción.

Cabe mencionar que, dentro de los productos académicos señalo las partituras de las composiciones que integran mi tesina, pero por una cuestión de espacio no lo incluyo de manera impresa, sino a través de una memoria USB que entrego junto con este escrito, así como las grabaciones en disco.

Finalmente, en mis conclusiones, describo y resumo lo más importante a destacar de este trabajo y a lo que pretendo llegar.

CAPÍTULO I

Datos Biográficos y Profesionales de los Compositores

1.1 Luis Enrique Navarro López (Luis Navarro).

Nació en Culiacán, Sinaloa, el 19 de junio de 1970. Es licenciado en jazz, con especialidad en Contrabajo, por la Escuela Superior de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes (ESM-INBA).

Encontró en la composición y el arreglo una gran pasión, su trayectoria profesional como creador la inició desde la preparatoria en Ciudad de México.

Establecido en 1995 en el estado de Quintana Roo, fue beneficiado en un par de ocasiones con la beca de Jóvenes Creadores, por el proyecto de composición orquestal "Rapsodia Majazz" (1996), y por seis composiciones de estilos contrastantes con diferentes formatos instrumentales llamado "Tributo a Quintana Roo" (2002). Promovió en ese estado a su propia agrupación Majazz, en festivales en donde se estrenaron varias de sus composiciones originales.

Fue miembro fundador de la aún activa Orquesta de Cámara de Cancún (2004), con quienes estrenó su Obertura óptica, para flauta y cuerdas (2005).

En el año 2006 se incorporó como profesor de asignatura en contrabajo y teoría musical en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

Establecido en Chiapas, ha desarrollado trabajos centrados en la exploración de la música patrimonial de diversas regiones del estado. En el año 2001 compuso el Himno para el Jardín de Niños Emilio Rabasa de Cintalapa, Chiapas, dos de sus composiciones han sido estrenadas en festivales internacionales: Ney, para vibráfono y contrabajo, en el XII Festival Internacional de Marimbistas "Ney Rosauero 2013" y una adaptación de Coita, para dúo de marimba y contrabajo, en el II Festival de Música Paax Fest Chiapas 2013.

El 8 de octubre de 2015 realizó un concierto completo de sus obras musicales, interpretado por estudiantes de las licenciaturas en jazz y clásico, en el Auditorio del CUID de la UNICACH.

Fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por su labor creativa y aportación a la cultura musical de Chiapas (2011).

En diciembre del 2019, obtuvo el grado de Maestro en Música con mención honorífica con la tesis: “Composición, análisis y reflexiones de la suite mexicana para doble cuarteto”. Un enfoque fenomenológico que describe y resuelve el proceso al que se enfrenta un compositor para crear la interacción de dos especialidades musicales diferentes: jazz y clásico, con el objetivo de hacer música interdisciplinaria, y de las experiencias, procesos de aprendizaje sobre la composición y la interpretación.

En 2020, perfecciona esas ideas llevando la Cátedra Extraordinaria “Arturo Márquez”, de composición musical, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En junio del 2024 presenta "Concierto espíritu de franqueza" una recopilación de obras selectas originales. Al día de hoy, a la par de su labor creativa, continúa como docente en música de grado, posgrado y educación básica.

1.2 José de Jesús Sarmiento Velázquez. (Chechy Sarmiento).

Nació en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, el 6 de abril de 1962 y falleció el 20 de noviembre de 2022. Músico, compositor y arreglista.

Realizó sus estudios profesionales en la Escuela de Música del entonces Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), actualmente Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), donde inmediatamente lo contratan como maestro de marimba.

Como docente trabajó en el Jardín de Niños Moisés Camacho, en Ocozocoautla; en la Escuela Secundaria Federal Lic. Adolfo López Mateos, en Tuxtla Gutiérrez; y en la Escuela Secundaria Dr. Belisario Domínguez Palencia, en Ocozocoautla, donde laboró hasta su jubilación.

Como músico, desde los 6 años se inicia tocando la batería con la agrupación marimbística *Alma de Chiapas*, de los hermanos Sarmiento, con el apoyo de su abuelo, el maestro Antonio Sarmiento. Con los años, ya como compositor y arreglista, pone en alto a Chiapas al ofrecer numerosos conciertos en México, Tabasco, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Guanajuato, así como en Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Se hicieron merecedores del reconocimiento del Gobierno del Estado de Chiapas, por estos logros.

En 1984 participan en el Concurso Estatal de Marimba, obteniendo el primer lugar, en la categoría Folclor Regional. En 1990 vuelven a participar en el Concurso Estatal de Marimba, logrando el primer lugar, en las categorías Regional y Clásico. Perteneció también a diferentes agrupaciones musicales como compositor y arreglista: Los Dabkis, Vicente Herrera, por mencionar algunos, éstos, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Trabajó para otras agrupaciones donde experimentó géneros como latin jazz, bossa nova, salsa, cumbia, etc.

En su haber grabó más de 20 álbumes de música, tanto regional como clásica.

1.3 Hoffman Enrique Gordillo Pérez. (Kike Gordillo).

Nació en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, el 15 de julio de 1970. Músico, compositor y arreglista.

Inicia sus estudios musicales en la Escuela de Música, de la UNICACH (1990-1995), en la carrera de Técnico en Enseñanza Musical. Cursa la Licenciatura en Música Instrumentista (UNICACH, 1998-2002). Ha tomado diversos cursos musicales de flauta transversal, guitarra, marimba, piano, cursos de dirección orquestal, dirección coral, composición, improvisación musical, laudería, entre otros, dentro y fuera de Chiapas; así mismo tomó clases con la reconocida Maestra Elena Durán (Facultad de Música de la UNAM), y participó en el Festival Internacional de Flauta Transversal, en Guanajuato.

En el plano académico, impartió clases en todos los niveles educativos; se desempeñó como maestro de piano y coro a nivel infantil; y de flauta transversal a nivel profesional, en la Escuela de Música de la UNICACH.

Ha fungido como jurado calificador de diversos concursos estatales de marimba, concursos de coros, infantiles, juveniles y profesionales; también ha participado en diversas agrupaciones musicales de música clásica y música popular, como en La Orquesta Sinfónica de la UNICACH, el Coro Monumental de la Escuela de Música de la UNICACH, quinteto de alientos *Intermezzo* de la UNICACH, coro independiente *Matzá*, así como agrupaciones de salsa, latin jazz, entre otros.

Ha compuesto más de 35 cantos infantiles, 18 composiciones de marimba relacionados con el folclor de Ocozocoautla, diez de ellas con características propias del carnaval zoque coiteco. Una de ellas fue grabada y subida en diversas plataformas, la pieza musical llamada *San Antonio* (zapateado).

Actualmente, es docente de la asignatura de Educación Artística, a nivel primaria, desde el 16 de febrero de 1993; y de la asignatura de Artes, a nivel secundaria, desde el 16 de septiembre de 2005. Como parte de su desempeño en la docencia, imparte cursos de Dirección Coral a maestros de educación básica, en el programa de “Escuela Segura”, del Gobierno del Estado.

Participa en festivales y conciertos, como solista en un proyecto personal, haciendo música de boleros, bossa nova, danzones, latín jazz, son cubano, clásico, etc.

Asimismo, se encuentra detallando su próximo proyecto dirigido a niños de educación preescolar y primaria, a través de la publicación de un libro de cantos y juegos infantiles, con paisajes y dibujos para colorear, relacionados con el tema.

CAPÍTULO II

Comentarios y Notas de Ejecución

2.1 Música Popular

La música popular ha sido, es y será muy importante en el mundo, pues además de expresar las raíces históricas del pueblo o región, sentimientos, costumbres, ideologías, etc., ha ejercido gran influencia en grandes compositores que han incorporado elementos del folclor tradicional de sus pueblos, tomando ritmos, fragmentos, frases, etc., para crear obras de gran envergadura, ya sea haciendo arreglos de melodías tradicionales auténticas ya compuestas con anterioridad y que son parte imprescindible del folclor de un pueblo, creando obras inéditas nacionalistas o bien incorporando fragmentos de música popular a sus composiciones académicas.

A finales del siglo XIX compositores europeos abordan la música del folclor popular en sus obras; creadores de la talla de Frédéric Chopin (Polonia, 1810 – 1849) y sus mazurkas para piano basadas en danzas tradicionales polacas; Edward Grieg (Noruega, 1843 – 1907) con sus sinfonías, sonatas y obras para piano inspiradas en danzas y canciones populares noruegas; Antonín Dvorák (Checoslovaquia, 1841 – 1904) las danzas eslavas y su gran repertorio de canciones basadas totalmente en la música tradicional checa; Zoltán Kodály (Hungría, 1882 – 1967) sus sinfonías, danzas, pero sobre todo sus obras vocales que principalmente fueron inspiradas en la música húngara o Béla Bartók (Hungría, 1881 – 1945) quien realizó numerosas combinaciones de melodías populares y armonías modernas para componer mucha de su obra musical, por ejemplo: las danzas folclóricas rumanas, que originalmente estaban escritas para piano, él las arregló para orquesta. Por mencionar algunos de los más importantes compositores que a mi parecer han tenido mucha influencia de esta música, y que por lo tanto se ven claramente reflejadas en la mayoría de sus composiciones. En América, particularmente en México:

Manuel M. Ponce (Fresnillo, Zacatecas, 1882 – 1948) considerado como el padre

del nacionalismo musical en México, compuso innumerables obras para guitarra, conciertos, vales, canciones populares, etc., basadas en la música tradicional mexicana con un tratamiento armónico que estilizaba su melodía. José Pablo Moncayo (Guadalajara, Jalisco, 1912 – 1958) Fantasías, canciones, sonatas, etc., y su obra más importante, el Huapango, inspirada en sones veracruzanos o Arturo Márquez (Álamos, Sonora, 1950) quien paso a obtener reconocimiento mundial por su aportación a los danzones. Su Danzón número 2, es considerada como la segunda obra de concierto de música mexicana más famosa, solo por detrás del Huapango de Pablo Moncayo.

No quiero dejar de mencionar a otros compositores mexicanos con gran influencia de la música tradicional mexicana, que también fueron muy valiosos en este contexto como: Carlos Chavez, Julián Carrillo, Silvestre Revueltas, Blas Galindo.

2.1.1 El Danzón

De origen cubano, el danzón es un baile con un ritmo muy singular, proviene de otro género musical cubano llamado “danza criolla” o “habanera”, se estructura generalmente en tres partes: primera melodía, segunda melodía y montuno o “tumbao” como coloquialmente se le conoce en algunos lugares, antes de cada parte siempre lleva un estribillo que se repite exactamente igual.

En Cuba los instrumentos musicales por tradición en la interpretación del danzón, usualmente son de aliento, cuerda, percusión y piano.

“Baile típicamente cubano engendrado por la danza, llegó a ser el arquetipo de la música popular con su ritmo característico. Fue atribuido a Miguel Faílde próximo al año 1880”. (Salas, S.; 1938: 73). “Escrito en compás de 2 por 4, una de sus peculiaridades rítmicas se basa en la fórmula que llaman en Cuba “cinquillo” y que no es el quintillo de los tratados”. (Salas, S.; 1938: 73).

2.1.1.1 *Victoria*

El danzón *Victoria* es una pieza musical descriptiva, la cual retrata la personalidad de una niña de dos años, con un carácter y determinación muy fuerte, que afronta de una manera decidida cualquier obstáculo que pudiera presentarse, con una dualidad muy interesante, pues también en ella existe la dulzura y bondad excepcional. Estas cualidades despertaron la musa en este servidor para crear la composición que lleva precisamente el nombre de mi amada sobrina: Victoria.

Colaboraciones: Luis Navarro, contrabajo (arreglos); Eduardo Ramírez, piano; Luis Ángel Córdova, percusiones; Josué Sánchez, clarinete; y Kike Gordillo, flauta (composición).

2.1.1.2 *Bodas de Plata*

Cumplir 25 años de casados es un gran triunfo para el amor, la celebración conocida tradicionalmente como las bodas de plata, es momento para recordar el gran camino compartido, seguramente en un cuarto de siglo han superado muchos retos con paciencia y comprensión. Alcanzar este umbral merece una celebración especial.

El símbolo de este aniversario es la plata, representa la etapa compartida en pareja. A diferencia de otros metales, la plata no solo representa fuerza sino también nobleza y valor, de un aniversario que pocos tienen el gusto de conquistar; así pues decidí grabar este tema, de la autoría del maestro Luis Navarro.

Colaboraciones: Luis Navarro, contrabajo (composición y arreglos); José Eduardo Ramírez, piano; Luis Ángel Córdova, percusiones; Josué Sánchez, clarinete; y Kike Gordillo, flauta.

2.1.2 El Bolero Son

Según Wikipedia, este género musical fue creado por el maestro Miguel Matamoros, junto a los maestros Siro Rodríguez y Rafael Cueto, integrantes del “Trio Matamoros” en la provincia de Santiago de Cuba.

La estructura básica del son cubano, es el patrón rítmico de 4/4, a diferencia del bolero cubano que su base rítmica es de 2/4. “El bolero son es un subgénero musical cubano producto de la hibridación del bolero que se hacía en Cuba a finales de los años 20 con el son cubano”. (Bolero son, *s.f.*).

2.1.2.1 *Amanecer Coiteco*

Particularmente, este bolero son empieza con una música muy tranquila antes de iniciar con el tema principal, definiendo de alguna manera el título del

tema; en el montuno se incorpora de manera muy importante la marimba chiapaneca, dándole un toque particular, local y emblemático de nuestra tierra. *Amanecer Coiteco* es un bolero son instrumental de mi autoría, con la colaboración en los arreglos del maestro Luis Navarro, en donde describo musicalmente el despuntar del alba de la ciudad, lugar en el que vi la luz por vez primera.

Se dice que Ocozocoautla de Espinosa tiene amaneceres muy bellos, motivo por el cual este bolero son inicia con música muy suave y tranquila; al avanzar de los compases va adoptando un carácter vivaz, que simboliza el transcurrir de las horas del día, pasando por una hermosa puesta de sol, hasta coronarse con un montuno que representa la llegada de la noche llena de algarabía, de la cual, el cielo coiteco es testigo al convertirse en un manto luminoso que se tiñe con una explosión multicolor, mientras en el aire viajan y deslizan las notas de la cadenciosa marimba anunciando que la fiesta ya comenzó.

Colaboraciones: Luis Navarro, contrabajo (arreglos); Eduardo Ramírez, piano; Juanito Popomeyá, percusiones; Josué Sánchez, clarinete; y Kike Gordillo, flauta (composición).

2.1.3 El Vals

Sus orígenes se remontan al siglo XII en Alemania y Austria, se le considera como el baile más antiguo reconocido en los grandes salones de baile moderno en general. En sus inicios, el ritmo tenía un movimiento lento y pausado, pero con el tiempo se convirtió en un ritmo más rápido y vivaz. Es muy conocido por los giros que efectúan las parejas mientras bailan.

Con el tiempo se crearon variantes del vals según su región geográfica, *vals vienés*, *vals inglés* y *vals francés* como los más importantes. Su característica principal está en sus compases, están definidos en $\frac{3}{4}$.

En el Diccionario Enciclopédico de la Música, se define al vals como: “Danza en compas de $\frac{3}{4}$ cuyos orígenes siguen siendo oscuros. El ritmo de $\frac{3}{4}$ es poco común en danzas antiguas, casi totalmente ausente en algunas músicas tradicionales y no era usual en la música clásica”. (Latha, A.; 2008: 1550).

2.1.3.1 *Jardín de rosas*

Vals vienés, con este nombre se conoce la danza de pasos rápidos, es precisamente ese delicioso sabor vienés el que contiene en sus compases este vals *Jardín de rosas*, compuesto por el maestro Chechy Sarmiento, en el cual tuvieron una importante colaboración los músicos que a continuación se mencionan.

Colaboraciones: Chechy Sarmiento, (composición y marimba); Tito Gómez, (marimba); Luis Navarro, contrabajo (arreglos); Diego Pérez Mateos, viola; Mariana Navarro, violín; y Kike Gordillo, flauta.

2.1.3.2 *Bodas de oro*

La tradición de celebrar los aniversarios de boda viene de la Edad Media, en la que los esposos le regalaban a su esposa una corona de plata, a los 25 años juntos; y una corona de oro, a los 50.

Esta costumbre fue evolucionando hasta el punto de regalar un detalle cada año, hechos de diversos materiales, de tal manera que a medida que iban pasando los años, los obsequios iban siendo más sólidos o significativos.

Es una manera muy simbólica y bonita de representar la fortaleza de una relación a través de los regalos para aniversarios de boda, por lo que buscando ser original en ese sentido, compuse este vals para mis padres en su celebración, dándole un toque único e indispensable, con la participación de nuestro instrumento musical por excelencia: la marimba.

Colaboraciones: Luis Navarro, contrabajo (arreglos); Mariana Navarro, violín; Diego Navarro, violoncello; Efraín Paniagua, marimba; y Kike Gordillo, flauta (composición).

2.2 Música Académica

2.2.1 La Fantasía.

De acuerdo con Eckahardt van den Hoogen, dice que la *fantasía* era ya una manera de composición muy libre en los siglos XVI y XVII, en donde el compositor empleaba a menudo técnicas de contrapunto, podía echar a volar su imaginación ya que no tenía una estructura definida.

“Es una pieza instrumental en la que la improvisación y la imaginación del compositor se anteponen a estilos y formas convencionales.” (Fantasía, s.f.).

“La fantasía era un término medio que se consideraba opuesto a la fuga. Más tarde tomó un sentido más determinado, aunque siempre incoherente”. (Turina, J.; 1996-206).

2.2.1.1 *Fantasía para flauta y piano*

En este apartado, abordaré la *Fantasía para flauta y piano* de la autoría del maestro Luis Navarro.

Esta obra musical, la podríamos definir brevemente como una hermosa pieza instrumental con muchos contrastes, no tiene una estructura como tal, es mucho más libre y en donde los instrumentos involucrados van teniendo partes importantes, mientras uno lleva la melodía el otro acompaña y viceversa, en ocasiones se puede escuchar como interactúan entre si (pregunta y respuesta).

Colaboración: Luis Navarro, piano (composición y arreglo); y Kike Gordillo, flauta.

2.2.2 El Rondó

Forma musical de origen francés (*Rondeau*) sus inicios datan del siglo XII o XIII, se le denomina también ronda o danza en círculo, su característica principal consiste en alternar el tema principal (A) o estribillo con los temas secundarios o coplas. (B,C y D).

Esta forma musical fue utilizada muy a menudo en el periodo clásico, en los tiempos de Mozart, Beethoven, Haydn, etc.

“La tercera forma típica importante que se basa en la división por secciones es la del rondó. Es fácil de reducir a la fórmula A-B-A-C-A-D-A, etc. El rasgo típico de cualquier rondó es, pues, la vuelta al tema principal después de cada digresión”. (Copland, A.; 1994: 134-135).

2.2.2.1 *Rodrigo*

El rondó *Rodrigo*, es un tema con la variante A-B-A-C-A-D-A, inspirado en mi sobrino, el cual inicié componiendo sus primeros compases en sus primeros días de vida, el aún era un pequeño bebé. La fuente de inspiración está relacionada con sus primeros años de vida que aún están por venir y qué mejor forma de representar esas etapas o primeros años que con las partes de un rondó. Así que la etapa A, es un tema de carácter dulce, en donde duerme plácidamente cobijado por los brazos de su madre.

El tema B, es vivaz, donde se representan los primeros pasos y el desplazamiento por las piezas y rincones de la casa.

El tema C, es también de un carácter dulce, donde transcurre la etapa de los tres a los ocho años de Rodrigo.

Por último, D, es de un carácter más sobrio, con algunas pinceladas de melancolía pues atrás queda la infancia llena de travesuras, juguetes y recuerdos, que enmarcan el inicio de la pre adolescencia.

Colaboración: Julio Flores, guitarra; y Kike Gordillo, flauta (composición y arreglo).

CAPÍTULO III

Memorias del Proceso de Grabación

3.1 Proceso y Creación

Toda la producción se realizó en el estudio de grabación Ostinato, en Ocozocoautla, y en el estudio de grabación El Cuartito Feo, en Tuxtla, Gutiérrez; ambos estudios ubicados en Chiapas, México, entre los años 2021 y 2023. Estas grabaciones se realizaron, primeramente, con la elaboración de maquetas apoyadas con programas de edición de música como *Finale* y *Sibelius*, herramientas excelentes para escribir, reproducir, publicar e imprimir música; a través de estos editores se escribieron los arreglos antes plasmados en forma física, en hojas pautadas, por los compositores; una vez hecho este proceso, se exportaron en formatos PDF y MIDI, para posteriormente mandar el *score*, las partituras y el audio MIDI de cada una de las piezas a los músicos para su práctica individual correspondiente, para que en el momento de las grabaciones, llegaran solamente a ensamblar sin mayores dificultades. Antes de empezar de lleno con las grabaciones, se modificaron los tempos (click), de la mayoría de las piezas en el programa *Pro Tools*, (excepto la fantasía, el rondó y el bolero son), porque, como escuchamos en el audio, tienen cambios significativos de velocidad. Esto no quiere decir que se grabó exactamente con las modificaciones realizadas, solamente fue una guía para los músicos, para que lo obtenido resultara lo más orgánico y natural posible; el producto fue muy positivo. Para las grabaciones de todos los temas, se utilizó precisamente la herramienta llamada *Pro Tools*, que básicamente es una estación de trabajo de audio digital y es la que uso para las producciones que normalmente realizo.

3.1.1 *Victoria y Bodas de Plata* (danzones)

Empezamos a grabar este tema apoyándonos de la maqueta, el contrabajo fue el primer instrumento, quitando el track MIDI de este para que el músico escuchara únicamente la base (pista) de los otros instrumentos MIDI, la grabación fue de manera individual y por separado, en dos tomas como máximo.

El siguiente instrumento, el piano, hizo exactamente lo mismo que el proceso de grabación anterior; esta vez se dejó el audio original del contrabajo que anteriormente fue grabado.

Posteriormente siguiendo el mismo principio, se grabaron los siguientes instrumentos en este orden: clarinete, percusión y, finalmente, la flauta.

3.1.2 *Amanecer Coiteco* (bolero son)

Esta pieza en particular se capturó en una sola toma, únicamente con un ensayo, de al menos dos horas, antes de la grabación en el estudio.

Es preciso indicar que se hicieron algunos intentos antes, para que quedara precisamente en una sola toma, juntos (todos los músicos están en una misma sala y se pueden ver entre sí) apoyados únicamente del ensayo previo y las partituras correspondientes, con la dirección del productor/arreglista y del compositor, sin metrónomo (click).

3.1.3 *Jardín de Rosas y Bodas de Oro* (valeses)

En estos valeses se grabaron las cuerdas al mismo tiempo, pero por separado (en diferentes cubículos: contrabajo, violonchelo, viola y violín); en seguida se capturó la marimba en forma individual y, finalmente, la flauta.

Cabe señalar que *Jardín de Rosas* no lleva violonchelo y *Bodas de Oro*, no lleva viola.

Toda la grabación se capturó con un máximo de tres tomas.

3.1.4 Fantasía para flauta y piano.

La fantasía para flauta y piano, se grabó en el Centro Universitario de Investigación y Documentación (CUID), de la Escuela de Música (UNICACH). Se eligió este lugar porque ahí se encuentra un piano de media cola y la sonoridad que requeríamos era precisamente con ese instrumento en particular.

Previamente, un día antes para ser exactos, se realizó un ensayo en casa del compositor, para llegar únicamente a ensamblar al día siguiente, en el lugar indicado para grabar.

Se transportaron al lugar las herramientas indispensables, como: interfaces, preamplificadores, computadoras, micrófonos, cables para instrumentos, cables para micrófonos, audífonos, pedestales, etc., en resumen, todo lo necesario para la captura en vivo.

3.1.5 *Rodrigo*

Rodrigo, este rondó se grabó en forma simultánea, juntos, pero en cubículos diferentes; previamente se enviaron las partituras al guitarrista para ensayo en casa.

El día de la grabación hicimos un ensayo general, aproximadamente de una hora y, prácticamente, procedimos solamente a montar la obra en el estudio de grabación.

CONCLUSIONES

La realización del presente trabajo tuvo una serie de situaciones, imprevistos y obstáculos, pero también muchas satisfacciones. El momento crucial de la contingencia nos obligaba al distanciamiento social y en algunas circunstancias en que era sumamente importante reunirse, lo hicimos extremando las medidas pertinentes de protección, así como la sana distancia.

Fueron arduas jornadas de trabajo artístico y técnico, en las que la colaboración de compositores e ingenieros hicieron posible este trabajo de grabación de música mexicana inédita; que nos transporta en un viaje lleno de nostalgia, anhelos, recuerdos que celebran la vida propia y la de los que nos rodean.

Es durante estas jornadas que logré percatarme, a veces uno debe dar un paso más, de ver hacia adelante, de ir más allá de lo estipulado o establecido, entonces me involucré activamente en la captura, la edición y mezcla de los temas *Victoria*, *Bodas de Plata*, *Bodas de Oro* y *Rodrigo*; al hacerlo intento transmitir la pasión que siento por la música, por lo que hago, así como el disfrute de la misma.

Este es un trabajo cuyo objetivo es ir más allá de la grabación, pretendo llegar a un público que también se deleite con la interpretación y ejecución de los temas del disco, para lo cual se trabajó también en la transcripción musical de las partituras de los temas de música inédita mexicana.

Otro de los objetivos a consolidar con el trabajo realizado, es la promoción y difusión a través de las diversas plataformas musicales como son Spotify, Youtube, Apple Music, Google Play Music entre otras. Esta fase será concretada después de la presentación del disco.

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Salvador Aguilar Palacios (mezcla y masterización de los temas *Victoria*, *Bodas de Plata*, *Bodas de Oro* y *Rodrigo*), y al ingeniero Miguel Ángel Herrera (captura, mezcla y masterización de los temas *Amanecer Coiteco*, *Fantasia para flauta y piano* y *Jardín de Rosas*).

BIBLIOGRAFÍA

- Copland, A. (1994). *Cómo escuchar la música*. México, D.F., FCE, Fondo de Cultura Económica.
- Latha, A. (2008). *Diccionario Enciclopédico de la Música*, México, D.F. FCE, Fondo de Cultura Económica.
- Madrid, Alejandro L. y Robin D. Moore. Danzón. (2020). *Diálogos en música y baile por la cuenca del Caribe*. Monterrey, Nuevo León, Ed. UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Salas, S., Pauletto, Pedro (1938). *Historia de la Música*, Buenos Aires, Argentina, Ed. Araujo Rivadavia, Universidad de Michigan.
- Sánchez Ortega, Paula y Mendoza Sánchez, Delia A. (2003). *Educación Musical*. Ciudad de La Habana, Cuba, Editorial Pueblo y Educación, Cámara Cubana de Libro.
- Serse, Z. (1987). *Enciclopedia Larousse de la Música*, Tomo 4, Barcelona, España, Ed. Argos Vergara.
- Turina, Joaquín. (1996). *Enciclopedia Abreviada de la Música*, prólogo Manuel de Falla, Madrid, España, Ed. Biblioteca Nueva, Universidad de Granada.
- van den Hoogen, Eckhardt. (2011). *El ABC de la música clásica*, México, Taurus.