

2
2ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA

GRABACION DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS PARA GUITARRA

DE DOLORITAS PARAMO

OPCION DE TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO INSTRUMENTISTA EN EL AREA DE GUITARRA

PRESENTA :

JUAN CARLOS LAGUNA MILAN

MEXICO, D.F., 1991.

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RELACION ENTRE EL METODO F. CARULLI Y EL DE D. PARAMO

No cabe duda que Doloritas Páramo conoció no solo el carácter y estilo de composición de F. Carulli, si no también el Método y estructura de sus libros de técnica.

En el libro de Estudios Completos para Guitarra de D. Páramo se maneja el mismo esquema del Método de F. Carulli, pero sin seguir realmente a dicho Método, o sea, es un libro basado en el Método Carulli, pero se puede -trabajar de una manera totalmente independiente, ya que tiene una estructura propia, claramente definida.

Carulli ordena su Método Completo de Guitarra en dos libros, ó partes. El primero es técnico y el segundo se dedica al trabajo de estudios; la primera parte se ini--cia con las bases del solfeo y los fundamentos de la técca de la guitarra: posición, pulsación, descripción del instrumento, etc. Después de esta pequeña introducción -vienen pequeños ejercicios en los cuales se basa Doloritas Páramo para su aportación composicional.

La primera sección del trabajo de Páramo -Estudios - 1 al 12- es similar en estructura a la primera parte del Método Carulli; sólo que Páramo no dá ningún tipo de ex-plicación teórica ni técnica. La parte central, ó segunda sección -Estudios 13 al 20- es paralela a la segunda-

parte del libro de Carulli, o sea que cada Estudio lo di
vide en tres partes: primero expone la escala de dos oc-
tavas en una tonalidad X , después sigue un ejercicio me-
lódico en esa tonalidad X, y al final aparece el Estudio
en esa misma tonalidad. La gran diferencia entre Páramo
y Carulli en esta sección, es que todas las tonalidades_
que Páramo trabaja en esta parte, son tonalidades difíci-
les para la Guitarra y por lo mismo raras. Estas tonali-
dades -H, h, Eb, g, Eb, c y Ab- no las encontramos en
Carulli ni en otros métodos de la época, como el Aguado,
el Giuliani y el Carcassi. La parte final -Estudios 21
al 33- es similar a la segunda parte del Método Comple-
to para Guitarra de Carulli, pero más condensado. En es-
te Segundo libro, Carulli organiza los estudios de la -
siguiente manera: del Estudio -1 al 15- los titula -Ejer-
cicios Progresivos para ejercitarse en la primera Posi--
ón-, del 16 al 30 -Segunda Serie de Ejercicios Progresi-
vos-, aquí trabaja las posiciones agudas en forma gra---
dual, y al final termina con -Seis ejercicios de Guita--
rra para ejercer (sic), en todas las posiciones. Toda

1.- Seis ejercicios de guitarra para ejercer en to-
das las lposiciones. Carulli, lF., Método completo de --
Guitarra, Segunda parte, Ricordi Americana. Buenos ---
Aires, sin fecha, p. 32.

la tercera sección de los Estudios de Doloritas Páramo - es similar a esta serie de Seis Ejercicios Progresivos, - dado que la compositora trabaja todas las posiciones en forma gradual, pero con la diferencia de que estos estudios presentan mayor interés rítmico, amplia inventiva melódica, énfasis en una variada y complicada manera de utilizar la ornamentación, extensa gama expresiva, uso - inspirado de la dinámica y la agógica, etc.

ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS DE LOS

ESTUDIOS PARA GUITARRA COMPUESTOS POR

DOLORITAS PARAMO

Este complemento de estudios al Método Carulli, - como toda obra didáctica, se enfoca a la formación técnica del ejecutante y como todo método está escrito en forma gradual. El método de Doloritas Páramo (Fechado en 1929), no es un libro de técnica solamente, sino es una ayuda en la preparación técnico-musical del Guitarrista. Como dice Sainz de la Maza en el prólogo al Método de -- Aguado: "No hay que olvidar que el Arte del guitarrista , como el de todo instrumentista, depende del alcance con que se aborde su estudio, que no ha de ser otro sino el de subordinar la técnica a un fin esencialmente musical"

EJEMPLOS MUSICALES

Estos estudios de Doloritas Páramo los podemos dividir, a mi parecer en tres grandes secciones: la primera que va del estudio 1 al 12, la segunda del 13 al 20 y la tercera y última del 21 al 33.

I SECCION

La primera sección comienza con estudios introductorios a la tonalidad de Do mayor; tal es el caso de los primeros cuatro Estudios (aunque el cuarto podría -- considerarse como caso aparte en relación a los tres primeros.) Los Estudios 1 y 2 están en C (En Do mayor) y no tienen mayor dificultad ni melódica ni rítmicamente, simplemente nos presenta una bonita melodía en una tonalidad sencilla sin mayores complicaciones; los dos Estudios están marcados con un Tempo Moderato, estos tienen una relación a las lecciones 4, 5 y 6 del capítulo II -- del Método de Carulli y al Estudio número 1 de los Estudios de Carcassi.

El tercer Estudio está también en C y es muy similar a los anteriores, con la diferencia de que en este aparecen sonidos cromatizados y arpeggios; los sonidos extraños al diatonismo son sonidos no armónicos que son ornamentos melódicos: como auxiliar superior e inferior y no

tas de paso, etc. En estos Estudios parece ser que el objetivo es el conocimiento de las notas de la primera posición.

En los Estudios 4, 5 y 6 se presentan ya diferencias de tipo musical y técnico. Al Estudio 4 lo marca con un Tempo Maestoso y al siguiente Andante. Aparte de incluir algunas indicaciones dinámicas como: Fortissimo, Piano, Sforzando, Crescendo, etc.; trabaja la doble y triple cuerda, el ritmo musical también lo enriquece utilizando notas con puntillo, octavos y dieciseisavos, también presenta ornamentos melódicos, cromatismos y pequeñas modulaciones a tonos vecinos. Estas variantes rítmicas Dionisio Aguado las introduce hasta el Estudio ocho de sus veintidós Estudios.

El estudio número 7 es un Estudio en La mayor (poco a poco utiliza más sostenidos) realizado a dos partes, Carcassi tiene un Estudio muy parecido a este, que es el número 11. Los Estudios 8 y 10 están basados en acordes arpegiados, con movimientos de terceras y el uso de una nota pedal en la primera cuerda. Utiliza fórmulas muy guitarrísticas y que no sobrepasan la V posición; son estudios más bien técnicos, sobre todo el 10 el cual tiene un pasaje de arpegios rápidos de seis notas; este tipo de fórmula es muy utilizada para desarrollar

la capacidad de los dedos índice, medio y anular de la mano derecha.

El Estudio 9 lo marca con un Tempo de Allegretto Grazioso, esto último nos indica una sugerencia especial de la autora; está hecho sobre un compás de 6/8 al igual que el Estudio 11, marcando con un Tempo de Larghetto. Estos Estudios son muy melódicos y requieren de un trabajo artístico más detallado en el fraseo, dinámica, articulación etc. Son interesantes estos trozos porque el trabajo de Doloritas Páramo se encamina poco a poco hacia terrenos musicales. La calidad artística de este Larghetto nos muestra la gran sensibilidad de la Compositora y el pleno conocimiento del estilo. Se trata de un Estudio en tres secciones (A-B-A) que no desarrolla, pero que las trabaja con una fineza única.

Esta primera serie de Estudios culmina con un Allegro Agitato el cual en realidad no aborda nada nuevo de lo ya visto. Yo podría comparar esta primera serie con los primeros 15 Estudios del Segundo Libro del Método Carulli -- los cuales titula: "Ejercicios Progresivos para ejercitarse en la primera posición".

II SECCION

En la segunda serie de Estudios que van del 13 al

20, son Estudios que se diferencian en cuanto a las tonalidades relacionadas de los Métodos de Carulli y Aguado. -- Aquí D. Páramo, trabaja tonalidades que no usan obras de Aguado, Carulli ni Carcassi. Las tonalidades que usa en esta segunda serie son: H, h, Eb, g, Eb, c y Ab. Debido a la gran cantidad de sostenidos y bemoles (sobre todo estos últimos) no son utilizadas estas tonalidades en métodos ni piezas de la época.

Otra diferencia entre esta segunda serie de Estudios y la primera serie es que cambia la presentación del Estudio ya que, primero nos muestra la tonalidad por medio de una escala, después un pequeño ejercicio diatónico-melódico en esa misma tonalidad (a veces utiliza sonidos cromatizados) para familiarizarnos con el nuevo tono y por último nos presenta el Estudio artístico ya propiamente dicho.

Realmente no hay diferencia entre estos siete estudios y los doce primeros en cuanto a construcción. Las estructuras más o menos son similares las fórmulas de arpeggios, dobles cuerdas acordes de tres sonidos, adornos, -- cromatismos, indicaciones dinámicas son casi iguales a lo ya anteriormente expuesto.

El Estudio número 18 podría ser el único diferente; primero por su extensión (2 páginas) y luego por la introducción de nuevos detalles, como el uso de acordes de 4 sonidos repetidos rápidamente, notas pedales en los bajos, también más rápidas, notas en posiciones más altas etc., este Estudio bien podía pertenecer a la segunda serie de Estudios Progresivos del Método Carulli o a Estudios Avanzados de Carcassi o Aguado.

III SECCION

ESTUDIO 21

Aquí comienza la serie de estudios que requieren más -- capacidad técnica. Este Estudio es para el trabajo de escalas, con movimientos lentos en la parte del bajo. Está escrito en -- forma A B A con una coda. En la parte B el bajo se mueve con -- un poco de mayor movimiento utilizando cuartos y a veces octavos, y en la coda omite casi los bajos utilizando escalas solamente y los pocos bajos son tratados como apoyos cadenciales.

Este Estudio no tiene marcado Tempo pero se podría tocar a una velocidad moderada (sin descartar el estudio de velocidad -- con fines técnicos)

ESTUDIO 22

Este estudio lo marca con un Tempo de Andante Grazioso.

Es un Estudio en el que trabaja la ornamentación en figuras guitarrísticas aunque a veces bastante incómodas, a veces - hay dificultad para saltar de la ornamentación escrita al - acorde o figura siguiente, provocando que se corte alguna - vez la secuencia rítmica. Utiliza la apoyatura, mordente y grupeto. Está escrito al igual que el anterior con una estructura A B A más la Coda. Es difícil por el uso de grupos que enseguida se enlazan a algún acorde. Musicalmente - el Estudio es una belleza y puede ayudar a quien lo toca en el trabajo de matices y dinámica.

ESTUDIO 24

Este Estudio en Mi mayor nos trae a la memoria los minuetos de Fernando Sor. Es un Estudio con fines musicales principalmente, sin descartar los pasajes virtuosos. Es un Estudio curioso, pues utiliza Tempi lentos y súbitamente alguna figura muy rápida de arpeggios o ligados, por eso hay que tener cuidado con el Tempo (aunque no lo marca pudieran ser moderato) pues si uno empieza muy rápido las figuras ligadas serían demasiado rápidas y viceversa.

ESTUDIO 25

Este Estudio también nos recuerda los caprichos, mi

nuetos y demás piezas de Sor, Carulli o Carcassi. Esta obra es esencial para el desarrollo musical de quien lo ejecuta.- Esta pieza requiere de un fuerte trabajo técnico que una vez logrado, podemos dar total libertad a la musicalidad. El uso de matices dinámicos es indispensable ya que se trata de una bella y exquisita página de música como diría Segovia.

ESTUDIO 27

Este Estudio tiene indicado un Tempo Andante, y el uso de gran variedad de figuras rítmicas (cuartos, octavos -- dieciseisavos, octavos con puntillo, treintadosavos) lo torna muy interesante. Es un Estudio que también sintetiza el trabajo de arpeggios, ligados, adornos y escalas; por lo mismo hay que tomar una preparación técnica previa, y es excelente como resumen de lo aprendido y también de lo contenido en los anteriores. Posee giros musicales muy interesantes.

ESTUDIO 29

La gran mayoría de Estudios de Giuliani, Carcassi, - son rítmicamente sencillos. Este Estudio es un ejemplo de - ello. El ritmo es igual en toda la pieza, y el trabajo lo - enfoca al mayor uso del pulgar el cual siempre va 3as ó ---

6as de las melodías altas. También es útil para el desplazamiento de la mano izquierda (en la parte central del Estudio) El cual es uno de los problemas técnicos de la guitarra. Lo considero un estudio meramente técnico.

ESTUDIO 31

Este Estudio Allegretto está escrito en forma de Rondó y es muy sencillo a pesar de estar casi al final del libro.

Es una bonita pieza para el estudio de 6as, 3as y 10as,-- con un ritmo suave, ondulado con carácter de Danza.

ESTUDIO 33

Esta pieza culmina todo un trabajo técnico y musical, que viene a resumir este libro. Nos presenta dos grandes novedades dentro de este complemento. La primera es que está escrito para dos guitarras y la segunda es que está estructurado en dos partes. La primera de ellas es una introducción con un movimiento lento y rítmico en la partitura marcado Largo Maestoso.

La segunda sección es un Allegretto Moderatto assai - el cual tiene un mayor desarrollo que todos los Estudios anteriores. Casi siempre trabaja una parte como acompañamiento y la otra como melodía, invierte las partes instrumentales en un pasaje idéntico creándose así un cambio de timbre debido al sonido particular de cada intérprete.

Existen dos partes en el Estudio muy virtuosas, las cuales se resuelven guitarrísticamente por el uso de ligados. - Estas fórmulas rápidas en arpeggios y ligados dan clara muestra del conocimiento que la compositora tenía del instrumento.

Lógicamente este Estudio es el que más capacidad requiere por parte del ejecutante y podría ser una magnífica Pieza de Concierto. Tiene un carácter claro, amable y melódico, que termina con una brillante y virtuosa coda. La tonalidad de Re mayor, es una de las preferidas en este tipo de música y es una tonalidad cómoda para la guitarra.

Se trata de una obra que bien pudiera realizarse con la colaboración del maestro y el alumno a la manera de Sor en "L'Encoura gement" o en algunas lecciones del Método de Sageras.

México, D. F., a Abril de 1991.