

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Música

**Anexo a la grabación de música
mexicana que como opción
de tesis presenta:**

Víctor Manuel Trejo Ruíz

para obtener el título de:

Licenciado en Percusiones

Asesor de Proyecto: Lic. Alfredo Bringas Sánchez

Asesor de Notas: Lic. Gustavo E. Salas

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A mis padres, José Luis y María Elena

Contenido

Introducción	pág. 4
Obras	pág. 7
1.- Cabán	
2.- Sketching Mice	
3.- Minerales II	
4.- Le Jeune Equilibriste du Cirque	
5.- Fábricas	
6.- Voz en el atardecer	
Partituras	pág. 24
Conclusiones	pág. 66
Reconocimientos	pág. 67
Detalles técnicos de la Grabación	pág. 68

Introducción

La decisión de tomar como proyecto de Titulación la opción de *Intérprete en la grabación de música mexicana* tiene como fundamento la intención de difundir el trabajo de compañeros y maestros compositores que han plasmado parte de su creatividad en las percusiones como instrumento solista. Asimismo, considero que gran parte del trabajo como intérprete consiste en enfrentarse no solo a un público, sino también a los medios de grabación, mediante los cuales se busca guardar registro auditivo de la creación musical en nuestro país.

Considerando que la música mexicana para percusiones solista es aún muy escasa¹, mi decisión por el proyecto se afianzó bajo el argumento de mostrar el trabajo de las nuevas generaciones de compositores que han considerado el uso de las percusiones como instrumento solista, además de invitar a otros compañeros percusionistas a grabar más material a fin de impulsar verdaderamente ésta opción de titulación que me parece necesaria en una carrera donde el uso de los medios digitales para la difusión del trabajo de los alumnos debe tener un papel predominante ante el fenómeno de la globalización.

Éste fenómeno ha hecho imprescindible el uso de la tecnología en todas las ramas profesionales y crece estrepitosamente; los docentes y académicos en las escuelas de educación superior e instituciones de formación académica profesional dedicada a la música, dejan de lado en su mayoría la importancia curricular de los recursos tecnológicos. El uso de la tecnología de grabación adquiere por tanto una importancia mayor, dado que todos en algún momento para lograr una inserción adecuada al mundo laboral, tendremos que hacer uso de las nuevas tecnologías. Grabar ensayos, sesiones de estudio, recitales o un proyecto como el presente; ésta habilidad debería ser parte de una actividad cotidiana en el quehacer del estudiante y del intérprete profesional de la música.

A lo largo de la realización de éste proyecto se enfrentaron varios retos de los cuales se derivaron diversas experiencias que pueden resultar de utilidad a futuros intérpretes.

El primer problema en la realización de éste proyecto fue la selección del material a grabar, pues siempre existió la inquietud de hacer un trabajo con el cien por ciento de las obras inéditas², así que el primer proceso fue la búsqueda de obras que no hubieran sido grabadas para una primera lectura que permitiera comprobar si funcionaban de acuerdo a mi carácter como intérprete. Para tal labor, fue indispensable en todo momento el apoyo del Profesor Alfredo Bringas Sánchez sugiriendo obras.

¹ Gustavo E. Salas Hernández, "La Música Contemporánea Mexicana para Percusión: Revisión Histórica y Catalogación" 1999.

² Apartado de opciones de titulación de la Escuela Nacional de Música "Dentro del material a grabar, se sugiere incluir alguna obra inédita (que no haya sido grabada con anterioridad)".

La selección última fue realizada con base a la diversidad de estilos, es decir, las obras que pertenecen a una corriente minimalista, contemporánea, tonal, etcétera.

Una vez concluida la selección del programa a grabar, inició el proceso de montaje de las piezas; éste es muy distinto al solo estreno de una obra que puede madurarse a través de diferentes presentaciones. Por el contrario, la grabación implica un dominio distinto de las piezas, un carácter diferente, una visualización y concepción mucho más crítica y en menor tiempo muchas veces.

Para el proceso de montaje se requiere el desarrollo de la autocrítica que obedece a diversos aspectos que tienen que ver con la emisión de sonido o timbre, la agógica, la dinámica, el carácter o los aspectos técnicos como la digitación, la técnica de agarre de las baquetas, la selección de las mismas, los instrumentos a emplear, etcétera. La autocrítica es a final de cuentas la toma de decisiones de uno o varios de los aspectos anteriores. Ésta debe conducir a la versión más aproximada a la expectativa del intérprete y en algunos casos la del compositor cuando se contó con el apoyo de éste.

La autocrítica bajo éstos parámetros tiene riesgos notables cuando no se cuenta con la ayuda del compositor, pues el equilibrio entre la realidad y la partitura muchas veces se da a través de soluciones creativas. Éstas soluciones aunado a la toma de decisiones son las que permiten crear las distintas versiones entre cada intérprete o abren una nueva brecha en los aspectos interpretativos del instrumental de percusión cuando son versiones primigenias. De tal modo, la autocrítica a través de la experiencia debe permitir el equilibrio entre el discurso del compositor y el del intérprete, esto es, se puede reconocer el carácter, las ideas, los modos del intérprete sin dejar de reconocer en el discurso final al compositor.

Es importante recalcar que para el proceso de grabación de cualquier proyecto y obra musical se debe estar acostumbrado a los ambientes controlados y en última instancia a la presencia de los micrófonos, pues la falta de práctica ante tal actividad genera sensaciones distintas a las que se experimentan cuando se toca con público.

Otro problema que surgió durante el trabajo presente fue la falta de un espacio adecuado en diseño para grabar con todos los instrumentos requeridos. Por tal motivo fue necesario grabar en los salones del Edificio de Percusiones de la Escuela Nacional de Música en horarios que no interfirieran con la vida docente.

El último problema al que me enfrenté fue el de lograr que el sonido registrado fuera el que el compositor y yo como intérprete buscábamos, dado que durante el proceso de grabación los fenómenos acústicos pueden modificar el sonido, el timbre y el color de los instrumentos, por tal motivo, siempre fue necesario escuchar las tomas después de ser registradas sin ningún procesamiento digital como ecualizadores o reverberadores para evitar modificar la señal y así, poder hacer un juicio sobre los sonidos registrados. Es así que fue necesario mover de lugar el instrumento, cambiar de baquetas o mover la colocación de los micrófonos a fin de obtener el mejor sonido.

Por último quiero agregar que mi intención con el proyecto busca desde otro ángulo, incentivar principalmente a los compositores jóvenes a que experimenten la creación con instrumentos de percusión en su forma solista, pues las posibilidades que los mismos poseen son bastas para la creación de nuevo repertorio, necesario hoy día para la evolución de los intérpretes.

Obras

Cabán (2008)

para Djembé

Duración: 9:14 min.

Autor: Rafael Quezada Cruces, México D.F. (1985-)

En 2005 ingresó al nivel propedéutico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM a la carrera de Composición donde recibió la cátedra del Dr. Julio Estrada y la Dra. María Granillo. En 2008 ingresó a la Licenciatura en la misma institución académica donde estudió composición con los profesores Ulises Ramírez y Manuel Rocha.

A lo largo de su preparación académica ha tomado cursos con compositores como Hilda Paredes, Víctor Adán y Marcelo Toledo. Dentro de su catálogo de obras existe material escrito para solistas hasta ensambles de 24 instrumentistas. Ha incursionado como intérprete y compositor en el ámbito teatral así como en distintos ensambles de música experimental, folklórica, jazz, música latina, rock, entre otros géneros.

Descripción General de la obra: *Cabán* surgió a partir de la inquietud por realizar música con un objeto ajeno al ámbito musical. La elección de un garrafón como instrumento se debió a la variedad de timbres que podía ofrecer dicho objeto no sólo al percutirlo, sino también al rasgarlo, tallarlo o soplarle. Para la realización de la composición inicié con una obligada búsqueda y experimentación de recursos tímbricos con dicho objeto. Una vez catalogados estos sonidos, fueron seleccionados algunos y organizados de una manera intuitiva, teniendo en mente el concepto de *Cabán*.

Cabán es uno de los glifos sagrados mayas (el número 17), y su significado en castellano es “Tierra” o “Temblor”, en el pensamiento maya, *Cabán* representa la evolución, la sincronización del universo, fuerza y sonido de la tierra, energía, movimiento, etcétera.³

Es una pieza hecha originalmente para un Garrafón de agua de 19 litros, está escrita de tal forma que permite la experimentación acústica del instrumento para usar la mayoría de sonidos posibles, utilizándolo como un instrumento de percusión; la voz y otros efectos alternos como frotar con los dedos la superficie del instrumento para obtener un efecto de siseo, son algunos de los elementos que componen la pieza; así mismo, el uso de las uñas y baquetas de ramillete (bundle sticks) ayuda al intérprete a encontrar el sonido o efecto deseado.

³ Nota proporcionada por el compositor. Junio, 2011.

La versión grabada tiene una adaptación para Djembé bajo la justificación de potencializar el sonido y definir plenamente las diferencias tímbricas y dinámicas de la obra, dado que el Djembé es un instrumento relativamente parecido a la forma y sonidos que logra producir un garrafón de agua. Bajo el consentimiento pleno del autor, se ha realizado la adaptación tomando en cuenta todas sus sugerencias a fin de modificar lo menos posible la pieza.

Complejidades Técnicas: Al tratarse de una obra contemporánea donde el uso de la métrica tradicional no aplica, es preciso tener claramente definidos los temas principales y el objetivo de cada efecto en el momento en que aparecen, puesto que cada elemento es importante para dar continuidad y cohesión a la obra, de lo contrario, la pieza se convierte en un lenguaje raro y poco entendible, como si se tratara de música aleatoria. El uso de las manos, los dedos, las uñas, la voz e incluso la respiración deben trabajarse de manera aislada antes de comenzar a hilar partes completas de la obra, es decir, el tema principal que se ejecuta con manos deberá desarrollarse a partir de ejercicios como paradidles y rutinas de calentamiento. Así mismo las partes que llevan el uso de dedos generando ritmos independientes deberán tratarse con ejercicios parecidos a los que ejecutan los pianistas en el uso de escalas o los percusionistas, ejercicios para tocar Darbuka, esto con el fin de fortalecer e igualar el sonido de todos los dedos.

Hay frases que requieren el uso de las uñas para lograr un efecto de crujido sobre la superficie, por tal motivo recomiendo no recortarlas demasiado a fin de no lastimarse los dedos. Por otra parte, hay una sección donde se pide el uso de la voz, ésta debe ser enfatizada y debe sobresalir de las notas que va ejecutando el Garrafón o Djembé, por tal motivo, recomiendo realizar ejercicios de respiración con la finalidad de resistir lo más posible notas largas y susurros para ejecutar los efectos requeridos con la voz.

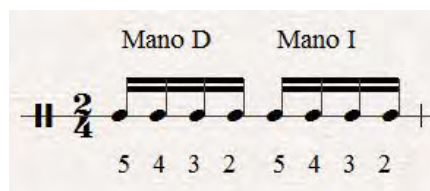
Es preciso diferenciar los distintos timbres y alturas del instrumento, ya que la partitura indica golpes a la orilla de la superficie y al centro, o una nota a manera de bajo. También se pide en varios momentos tensar la superficie, es decir, aplicar presión con una mano a fin de obtener una altura mas aguda, por ello se debe tener en cuenta hasta donde se puede tensar el parche o la superficie del garrafón y que fuerza se debe aplicar para conseguir el mayor intervalo posible.

Ejercicios aplicados: El siguiente ejercicio lo sugiero para resolver un pasaje que debe ejecutarse con los dedos, es preciso lograr una velocidad y sonido uniforme para conseguir un efecto de *crescendo*. Es importante trabajarlo con metrónomo y pensar las figuras como quintillo. La digitación marcada corresponde a la configuración utilizada para tocar piano es decir, dedo pulgar: 1, dedo índice: 2, etcétera.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

El resultado de la grabación fue satisfactorio de acuerdo a las expectativas del compositor quien estuvo al pendiente de todos los detalles interpretativos. Los problemas presentados en la partitura se resolvieron de una manera creativa y sobre todo musical, a fin de obtener la grabación de una obra contemporánea donde la experimentación de los sonidos y el uso de un lenguaje expresivo se llevó al extremo por parte del intérprete.

***Sketching Mice* (2007)**

Para Vibráfono

Duración: 5:10 min.

Autor: Gustavo E. Salas Hernández

En 1980 inicia sus estudios musicales en el Centro de Iniciación Musical de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, a la edad de 6 años.

Participó con la Orquesta Filarmónica de Querétaro bajo la dirección de Sergio Cárdenas en varios programas, en el Teatro de la República y el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, así como en el Teatro de las Artes, Auditorio Blas Galindo del CNA, y la Sala Nezahualcoyotl; así como en 3 giras a Oaxaca y una a Tamaulipas. Además participó en la grabación del disco "Alma Mexicana".

Realizó la musicalización de la obra teatral "El Triunfo de Neva" para Velamen Teatro, dentro del festival Cervantes en Todas Partes en Guanajuato, en el "XIV Festival Internacional de Títeres" en la ciudad de Tlaxcala, música para el ajedrez humano del "Primer y Segundo Festival de Ajedrez de la Ciudad de México", y la musicalización de la tragedia griega "Antígona" de Sófocles, ganadora del premio a la mejor música dentro del "Primer Concurso de Teatro Clásico", organizado por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México.

En 1999 se tituló como Lic. Instrumentista en Percusiones con mención honorífica, en la E. N. M. de la UNAM, por su trabajo de tesis titulado "La Música Contemporánea Mexicana para Percusión: Revisión Histórica y Catalogación".

Actualmente es catedrático de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, a nivel Ciclo de Iniciación Musical, Ciclo Propedéutico, y Licenciatura.

Descripción general de la obra: El trastorno bipolar es una enfermedad mental como muchos otros trastornos, difícil de sobrellevar para los allegados a quien la padece. La obra es una representación sonora de este padecimiento.

Esta obra, explota la capacidad técnica y expresiva del ejecutante. Ambos aspectos, conducen al intérprete a una exploración que le permita lograr los diferentes matices propuestos en la obra. Dentro de esta búsqueda, el intérprete encontrará que dependiendo de la técnica de ejecución aplicada, obtendrá diferentes caracteres de un mismo pasaje, además de tener un acercamiento a la técnica de 6 baquetas. La obra está abierta a diferentes interpretaciones, propuestas técnicas y sonoras que puedan enriquecerla, así como una propuesta teatral que le permite al vibrafonista crear un personaje o una situación en torno a la obra que añada interés a la misma.⁴

⁴ Nota proporcionada por el Compositor, Marzo, 2011.

Sketching Mice es una pieza de momentos contrastantes, las repeticiones de los temas y las frases obedecen al hecho de marcar estados de ánimo y sus ligeras variantes, es importante dejar claramente marcados todos los gestos que el personaje (el intérprete) va transmitiendo con los sonidos. Hay que entender que la pieza es un doble cara y cada repetición debe contener un ligero cambio, incluso en ocasiones esos cambios pueden llegar a ser inesperados y abruptos, tal como ocurre en una conversación con una persona que padece trastorno bipolar. En la primera sección el tema principal es rítmico y requiere energía, invita al movimiento, durante su desarrollo esa energía se va convirtiendo en desahogo que desencadenará en una parte de reflexión. En la sección intermedia, la re-exposición del tema debe ser con un aire de sobresalto dado que es la obsesión de volver a la misma idea inicial, aunque en ésta ocasión el personaje termina por explotar sin dar pie a un discurso cordial. Ésta última sección retoma parte del inicio con su respectiva coda y cambio de carácter. El final es totalmente estrepitoso, incluso arrebatado.

Complejidades técnicas: La fluidez que se requiere para la ejecución de las escalas y algunos pasajes arpegiados, es de vital importancia; por tal motivo es necesario dar continuidad y dirección a las frases ligadas con una digitación correcta; de igual modo, el uso del pedal en los pasajes donde la armonía es distinta debe realizarse justo al final de cada acorde, a fin de no cortar la intención del carácter ligado.

La mayor complejidad técnica que presenta la obra se encuentra en la parte intermedia, donde una de las baquetas de la mano derecha pasa a la izquierda con la finalidad de tocar acordes de tres notas. Es complicado al inicio del estudio de la pieza conseguir que la tercera baqueta de la mano izquierda tenga la movilidad suficiente para realizar los cambios de posición de cada acorde; aun cuando los acordes no son del todo complicados, el simple hecho de hacer que esa baqueta nueva realice cambios de intervalos de segunda o tercera implica un tiempo y estrategia de estudio distinta, dado que hay que experimentar todas las posibilidades de colocación de ésta baqueta. La baqueta que queda en la mano derecha se voltea para tocar con la vara la melodía a fin de obtener un timbre distinto, así se consigue un sonido más brillante.

Ejercicios aplicados: La práctica de escalas diatónicas y cromáticas fueron parte de la rutina de calentamiento, éstas ayudan mucho a resolver la fluidez de algunos pasajes de la pieza, sobre todo los de la primera sección. Recomendando realizar dichas escalas con valores rítmicos distintos con la finalidad de acentuar en diferentes lugares y no solo pensarlo en octavos o dieciseisavos como ocurre normalmente con el estudio de las escalas. Por ejemplo: tocar la escala de sol menor en un compás de 4/4 con una extensión de dos octavas, subiendo con octavos y bajando con tresillos de octavo, posteriormente volver a subir en dieciseisavos y bajar en quintillos de octavo; éste tipo de ejercicios ayudarán al intérprete a visualizar las escalas utilizadas durante la pieza en formas rítmicas distintas, por ello, cuando el pasaje de escalas o arpeggios se presente, el dominio de tal será favorable con la velocidad e intensidad que requiere la obra para su ejecución.

Ejercicio 1:

The image shows a musical score for Exercise 1. It consists of two staves. The top staff is a melody in 4/4 time, written in a key with two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked as ♩ = 70-140. The melody features eighth and sixteenth notes, with some triplets indicated by a '3' over the notes. The bottom staff is for a vibraphone (labeled 'Vib.') and features a similar rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, also including triplets. The score ends with a double bar line.

La versión grabada en éste proyecto tiene una propuesta interpretativa que en algunas secciones sale de la guía de la partitura (en dos momentos), por ejemplo: el uso de algunos adornos y acordes disonantes que ayudan a dar peso y tensión a la obra en los momentos climáticos, todo esto con el consentimiento del compositor, cabe destacar que el concepto de la obra fue indispensable para tomar dichas decisiones interpretativas.

Minerales II (2007)

Azufre

Grafito

Para 5 Timbales de Orquesta

Duración: 10:00 min.**Autor:** Alfredo Antúnez Pineda, México D.F. (1957 -)

Comenzó sus estudios de piano en la Academia de Piano Schaenferburg con la Maestra Guadalupe de Schaenferburg, directora de dicha academia. Continuó sus estudios en la Escuela Superior de Música del INBA, en la cual se tituló en la Licenciatura en Composición Musical bajo la dirección del maestro Francisco Núñez Montes. En la Escuela Superior de Música estudió Piano con los maestros Arceo Jácome y Natalia Chepova.

Ha realizado cursos curriculares de composición bajo la cátedra de Radko Tichasky, Federico Ibarra, Herbert Vázquez. Así mismo, ha tomado cursos de composición de música electrónica bajo la dirección de los maestros Francisco Núñez y Roberto Morales.

En sus obras ha utilizado varias técnicas de composición; atonal, tonal, modal, pentáfona, exáfona, serialista, electrónica y electroacústica.

Sus obras abarcan los géneros de la música tradicional y moderna. Y se extienden a los ámbitos del teatro y la danza, realizando su expresión musical en los distintos formatos pequeños y grandes, para las voces masculinas y femeninas tanto para instrumentos solistas, dúos, tríos, cuartetos, así como para orquesta y banda sinfónicas, de las cuales algunas se han presentado en foros importantes de la Ciudad de México.

En el año 2002, Fomento Musical editó su libro titulado; *Piano Solo, obras de carácter lírico*. También ha participado en importantes foros sobre educación musical, y ha realizado conferencias sobre música y arte. En la actualidad es profesor en la Escuela Superior de Música en las materias Armonía y Formas musicales.

Descripción General de las obras: La serie *Minerales* consta de nueve piezas para timbales agrupadas en tres ciclos de tres piezas cada uno. En estas obras, *Minerales I*, *Minerales II* y *Minerales III*, las dificultades rítmicas y/o sonoras que se incluyen, tienen el propósito de lograr fusionar los elementos armónico-rítmico con lo melódico y con estos instrumentos se pueda conformar un lenguaje formal cíclico o pragmático. Utilizan una notación convencional con la cual los percusionistas en distintos grados de escolaridad musical y/o los profesionales puedan leer sin requerimientos especiales.

En estas obras se utilizan cinco timbales con la intención de abarcar el registro más grave y el más agudo, y así poder contrastar no sólo la dinámica sino diferenciar los elementos agógicos más

sobresalientes en cada una de las obras, lo cual implica los posibles cambios de dureza en las baquetas y la aplicación de distintas técnicas de interpretación o de golpes. De esta manera se abarca un amplio rango de altura y distancia entre ambos brazos, esto plantea para el ejecutante una dificultad de agilidad y extensión muscular. Por lo tanto, las técnicas de los distintos golpes y redobles en estos instrumentos se interrelacionan para definir las melodías, para lo cual es necesario desarrollar la coordinación de movimiento independiente de las manos del intérprete.⁵

Complejidades Técnicas: Azufre y Grafito del ciclo *Minerales II* tienen como característica principal el uso de saltos constantes entre las diferentes notas de los cinco Timbales, asimismo hay frases musicales que rítmicamente requieren de precisión y destreza física para su ejecución, esto con el objeto de que cada nota se distinga con su valor métrico y jerarquía melódica, por tal motivo es necesario resolver las digitaciones después de haber probado todas las opciones posibles dado que la alternancia entre los cruzamientos de manos y las repeticiones deben ser congruentes con los motivos y frases que pide la obra, es decir, cuando se decide usar cruzamiento éste debe obedecer a un inicio de frase con la finalidad de darle un peso natural causado por el movimiento físico, cuando se utiliza la repetición debe ser un en pasaje ligado y en un timbal inmediato pues por razones naturales al movimiento y la ejecución, el uso de la repetición condiciona la fuerza y la articulación de las notas, por éste hecho el recurso de la repetición funciona mucho más cuando se hace en notas ligadas por grado conjunto dado que la cercanía de los parches permite realizar el fraseo de manera natural, por otro lado, los cruzamientos obligan al uso del fuerza, simplemente por el hecho de generar un desplazamiento físicamente en los timbales, sobre todo cuando se trata de notas de timbales que se encuentran lejos, es por eso que la decisión de utilizar un recurso o el otro es de vital importancia para decir adecuadamente el discurso musical de ambas piezas.

La afinación de *Azufre* es muy aguda en todos los Timbales, ésta característica obliga al intérprete a lograr un *roll* uniforme y buscar un sonido relajado en los pasajes con dicho elemento, pues el hecho de tener los parches muy tensos implica un control mayor sobre la superficie que si la afinación fuera más baja. Se debe tener cuidado al respecto sobre todo con el Timbal I (Mi índice 3) y el Timbal V (Re bemol índice 5) mismos que requieren un ataque más relajado debido a la tensión generada por la afinación y por el rebote que se obtiene al tocar.

La articulación de figuras como tresillos de dieciseisavo que anteceden a un *roll* deben tener una separación que permita apreciar claramente la figura, se debe evitar ante todo un resultado similar al de una apoyatura, asimismo el inicio del *roll* debe tener un ligero acento a manera de ataque justamente con la intención de marcar ambas figuras.

En *Grafito* la principal complejidad además de los cruzamientos y repeticiones es que en el tema principal se utiliza un *roll* seguido de notas con valor de octavo que se encuentran en otros sonidos distintos, el riesgo que se corre es que dicha ejecución parezca más la de una apoyatura triple que un *roll*, por ese motivo recomiendo estudiar el inicio de *roll* con ambas manos cayendo a

⁵ Nota proporcionada por el compositor. Abril, 2011.

alternando a diferentes notas, esto con el objetivo de lograr cerrar un poco más la distancia entre el sonido redoblado y la nota a la que se llega, de esta manera el fraseo es como lo pide el compositor, en cambio si se hace un breve corte por el cambio de timbal la frase se corta y se entiende de manera distinta, ocurriendo el efecto de apoyatura. Es preciso lograr un *roll* en cada Timbal que sea audible, sobre todo si tomamos en cuenta que cada uno de ellos tiene una tensión distinta y por ello se debe atacar de una manera diferente para conseguir el mismo sonido.

Ejercicios aplicados: Recomendando calentar antes de estudiar cualquier parte de las obras, es necesario mover los dedos, las muñecas y los brazos de manera gradual hasta sentir las extremidades relajadas. El uso de saltos constantes y la destreza que se requiere para los pasajes complicados por la velocidad y rítmica obligan a un calentamiento similar al que se debe realizar previo a una actividad deportiva.

Calentamiento:

Abrir y cerrar las manos a diferentes velocidades, hay que empezar a un ritmo lento donde se pueda sentir el movimiento de cada uno de los dedos haciéndolo de forma amplia y relajada.

Posteriormente, hay que mover las muñecas en forma de círculos en dirección contraria, es decir, ambas muñecas para adentro y luego ambas para afuera. También hay que mover las muñecas con la palma abierta hacia arriba y hacia abajo pensando que se está rebotando un balón en el piso.

Finalmente es importante mover los brazos como si se fuera a dar brazadas de natación, éstas deben ser amplias a una velocidad gradual. Se puede alternar, primero un brazo hacia adelante y el otro lo acompaña a manera de relevo en la misma dirección, de igual manera se pueden buscar muchas posibilidades de movimientos siempre teniendo en mente activar y fortalecer los músculos y tendones para la actividad física que tendrán con el estudio y ejecución de las piezas. El movimiento del tronco y la flexión en las rodillas no deben dejarse de lado, pues son movimientos que se estarán utilizando con frecuencia, así que podemos girar el tronco suavemente dejando que los brazos queden muy sueltos; respecto a las rodillas, es necesario calentar con flexiones leves hasta terminar con sentadillas.

Debemos recordar que todos los ejercicios de calentamiento tienen un ritmo y es preciso tener un tiempo destinado para hacerlo, no recomendando saltarse pasos o procedimientos puesto que el cuerpo se va acostumbrando a la relajación y tensión de manera escalonada, no sirve de nada realizar los ejercicios de forma precipitada y sin darle un valor real a dicho trabajo.

Ejercicios:

Es importante lograr un fraseo adecuado para cada sección de las obras, la continuidad y peso que se le dé a las frases implica la comprensión del discurso musical del intérprete. A continuación sugiero un ejercicio que sirve para calentar pero también ayudará a conseguir una articulación marcada para algunos pasajes.

Ejercicio 1

Timpani

3 3 3 3 3

I D I D I D I D simile

Ejercicio 2

[illegible]

Azufre y *Grafito* son obras que requieren el dominio del concepto rítmico, melódico y estructural para dar cohesión a los sonidos determinados de los timbales, las versiones grabadas en éste proyecto buscan dar realce a la parte interpretativa bajo el argumento de comunicar plenamente el significado último de las obras, por tal motivo el uso de los calderones y otras indicaciones donde el intérprete debe tomar decisiones han sido interpretadas por el ejecutante de acuerdo a las necesidades de las obras.

***Le Jeune Equilibriste du Cirque* (2010)**

Solo para Marimba

Duración: 8:34

Autor: Gustavo E. Salas Hernández

Descripción general de la obra: El contacto con la experiencia circense, me condujo a la realización de esta obra, la cual se basa en un personaje de circo: el malabarista. Las semejanzas que existen entre estos artistas con el percusionista son notorias en dos aspectos: la coordinación y el ritmo.

En el aspecto técnico, la obra propone una técnica de expansión, que permite al intérprete combinar dos técnicas que tradicionalmente se utilizan por separado, la creada por Gary Burton, y la generada por Leight Howard Stevens, permitiendo al ejecutante la fuerza y seguridad de la primera, y la ligereza y velocidad de la segunda. Además propone la adaptación de la técnica de Stevens, que permite alcanzar la distancia de octava y quinta en una sola mano.

Interpretativamente, la obra permite la ejecución teatralizada de varios pasajes, proponiendo al percusionista explorar el aspecto teatral de la música al emular a través de gestos, actitudes y movimientos un personaje circense joven e inexperto en el arte malabárico como una forma de expansión expresiva que puede enriquecer su versión⁶.

Complejidades técnicas: *Le Jeune Equilibriste du Cirque* (El joven equilibrista de circo) obliga al intérprete a formar un personaje para dar coherencia al lenguaje corporal que trae consigo la obra, es necesario expresar los sonidos que se tocan con movimientos amplios y gestos que sugieran justamente los movimientos que realiza un equilibrista cuando se encuentra ejecutando un acto, dicho lenguaje es parte fundamental para ejecutar la obra.

Si se carece de expresión corporal y presencia escénica la pieza no funciona dado que está concebida para realizar gestos, movimientos y cambios de técnica que verdaderamente sean analógicos a los movimientos y expresiones de un malabarista. Por ello, la primera complicación que se presenta es la de realizar dichos elementos escénicos para complementar la interpretación de la obra, generalmente el percusionista está acostumbrado a decir todo el discurso con los sonidos de los instrumentos y no tanto con gestos, expresiones o movimientos ajenos a los necesarios para tocar.

El uso de la técnica extendida es obligado en la pieza, el comienzo se debe tocar con la técnica de marimba Gary Burton debido a la fuerza y carácter que pide el compositor, ésta técnica permite una mayor solvencia en dichos elementos. Para la sección intermedia, es necesario cambiar a la técnica Leight Howard Stevens dado que se piden intervalos abiertos tocados a manera de *roll* en la mano derecha, al tiempo que la izquierda lleva una melodía; la única forma de resolverlo es

⁶ Nota proporcionada por el compositor. Enero, 2011

extendiendo las baquetas de tal manera que las varas se junten y quede una extensión mayor. Es importante practicar el cambio de una técnica a otra muchas veces de forma aislada a los pasajes musicales, pues cuando se ejecuta la obra, éste debe realizarse mientras se está tocando, lo cual implica un riesgo mayor pues alguna de las baquetas puede zafarse de la mano. El cambio debe ser muy fino y rápido, para hacerlo de la técnica Gary Burton a Stevens se debe pasar la baqueta interna hacia afuera, de tal forma que la baqueta externa quede ahora dentro, asimismo los dedos deben realizar los movimientos necesarios para lograr el cambio de baquetas y de técnica.

La parte B de la sección intermedia obliga a realizar un juego de movimientos con las cuatro baquetas que visualmente son muy parecidos a los que hace un malabarista con unas pelotas u otro objeto de su quehacer cotidiano, la intención es tocar un pasaje relativamente sencillo en cuanto a lo musical se refiere, pero muy complicado en cuanto a los movimientos para dar la sensación al público de que existe un riesgo, tal como si se estuviera en la cuerda floja o algo similar, sin embargo el dominio de tal pasaje debe ser consistente con el fin de hacerlo parecer fácil aunque riesgoso.

Ejercicios aplicados: Para desarrollar la habilidad del cambio de baquetas y técnica, sugiero trabajar primero una mano con la finalidad de que el intérprete observe en repetidas ocasiones a una velocidad lenta la mejor manera de realizar el cambio de posición. Ésta actividad puede realizarse frente a un espejo, con la mano hacia arriba y también hacia abajo, el objetivo es tener claros los movimientos que se deben realizar desde cualquier ángulo, esto ayudará a comprender el movimiento y sentirlo, pues a la hora de tocar los pasajes donde se deben realizar dichos cambios no es posible mirar las manos, solo se lleva a cabo el movimiento y se debe tener la sensación de comodidad, ésta es una señal de que el cambio se ha realizado exitosamente.

Para el pasaje intermedio (malabar), recomiendo realizar movimientos amplios, con una teatralidad natural, como si el movimiento por sí solo produjera el sonido. La simetría y proporción de los movimientos determina el ritmo musical adecuado, la obra está verdaderamente concebida para ser acompañada por movimientos circenses, por tal motivo un buen ejercicio para estudiar dicho pasaje es tener en mente al malabarista en su acto, esto ayuda a generar una conexión sólida entre lo musical lo visual.

Fábricas (2008)**Duración:** 8:41**Autor:** Alberto Sánchez Maya

Es un compositor de formación clásica que cuenta con un diverso bagaje musical que le permite componer en diferentes géneros musicales. El piano clásico y la guitarra eléctrica fueron los instrumentos de los que recibió sus primeras clases formales. Sin embargo su mente inquieta y personalidad ecléctica lo han llevado a explorar y a tomar clases de flauta, clarinete, percusión, violín y contrabajo.

Los maestros Humberto Robles y Richard Siwy de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana lo llevaron de la mano en sus primeras lecciones de composición, también ha recibido instrucciones de los maestros Luis Pastor y Hugo Rosales de la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

Su estilo se podría definir como una mezcla de motivos recogidos de sus experiencias diarias en su contacto con el mundo que lo rodea y de su entusiasmo y admiración por las bandas sonoras contemporáneas. Actualmente se encuentra trabajando desarrollando música y diseño de sonido para videojuegos.

Descripción general de la obra: *Fábricas* (imaginemos unos juguetes) es una obra que pretende rendir tributo a la industrialidad mexicana y a la riqueza del tejido rítmico que se produce en los sonidos de lo cotidiano. Surge de la intención de representar por medio de la percusión los sonidos urbanos propios de una zona de fábricas, como el retrato de una realidad sonora que describe un paisaje cuyo entorno industrial danza al ritmo de las máquinas. Es el esfuerzo humano organizado que de alguna forma ha encontrado la armonía con el pasado que yace bajo sus cimientos.⁷

Fábricas es un dialogo entre objetos, momentos y situaciones reales, es una representación de lo que ocurre en lugares donde las maquinas parecieran tener vida y voz. Éste dialogo es tan coherente como lo es la forma en que funcionan dichas maquinas en sus tareas cotidianas, es como si los creadores de las maquinas hablaran a través de ellas.

La pieza está construida básicamente en tres secciones, en la primera se expone una breve introducción donde se presentan todos los sonidos que la pieza contiene, le sigue el tema que es hasta cierto punto muy reiterativo, posteriormente se realiza el desarrollo de la obra. En la segunda sección se tiene un espacio para efectuar una improvisación con elementos propios de la obra, ésta puede ser con recursos rítmicos, tímbricos o melódicos que hayan aparecido en la primera parte. Para la realización de la improvisación es importante conocer bien el lenguaje de la obra, los movimientos melódicos característicos y las células rítmicas que hasta el momento han aparecido, todo esto con el fin de hacer variaciones sobre lo ya expuesto pero sobre todo para que la improvisación verdaderamente contenga esa conexión con la obra, el oyente no debe darse cuenta de lo que está escrito y lo que no.

⁷ Nota proporcionada por el Compositor, Mayo, 2011.

En la tercera sección se hace la re-exposición al tema con un carácter más enérgico. La obra culmina con una coda que está en una métrica de 6/8 a un *tempo* más rápido del que se viene tocando, esto ayuda a salir de forma inesperada y generar el último contraste de la pieza.

Complejidades técnicas: Una de las principales complejidades que presenta *Fábricas* es la del acomodo de los instrumentos, pues como ya es bien sabido, en las obras para multipercusión hay muchas formas de lograr un buen acomodo y aunque el compositor sugiere un orden especial en la hoja de especificaciones de la obra, recomendando probar otras alternativas a fin de obtener el mejor resultado sonoro de la obra; el argumento para hacer un acomodo u otro radica en un solo punto: que la obra funcione en todos los aspectos, principalmente en la fluidez y solvencia que le pueda ofrecer al ejecutante para realizar los movimientos de la manera más económica posible en cuanto a los desplazamientos físicos y naturalidad de los movimientos.

Otra de las complejidades es lograr un balance entre los diferentes timbres y frecuencias que nos ofrece la instrumentación de la pieza dado que tenemos una gama amplia de frecuencias, desde las más graves con el bombo o tom de piso, hasta las más agudas y estridentes como lo son las placas metálicas. El reto de encontrar las baquetas adecuadas y una forma de ataque que permita obtener dicho balance es una tarea que lleva tiempo y sucede mientras se madura la obra.

Ejercicios aplicados: Es conveniente realizar ejercicios de calentamiento que permitan lograr una velocidad que vaya en aumento, recomendando hacer figuras rítmicas variadas en los diferentes instrumentos que además incluyan una dinámica para trabajar los reguladores y cambios súbitos de volumen, dado que en la obra se presentan éstas complejidades constantemente.

Ejercicio 1:

Sugiero repetir el ejercicio con las dinámicas marcadas y realizar las variantes que el ejecutante crea convenientes, el regulador puede moverse hacia el segundo compas e incluso hacerse mas corto o amplio, todos los recursos a emplear durante el estudio de la pieza quedan al criterio del intérprete.

The image displays two staves of musical notation for Exercise 1. The notation is written on a five-line staff with a key signature of one flat (Bb) and a common time signature (C). The first staff begins with a double bar line and a repeat sign. It contains a series of eighth and sixteenth notes, with a triplet of eighth notes marked '3' above the first measure. Below the staff, dynamic markings are listed vertically: *p*, *mp*, *mf*, and *f*. The second staff also begins with a double bar line and a repeat sign, followed by similar rhythmic patterns. It includes a triplet of eighth notes marked '3' above the first measure. Below this staff, dynamic markings are listed vertically: *p*, *mp*, *mf*, and *f*. A horizontal line with a bracket underneath spans the width of the second staff, indicating a range or duration. The notation concludes with a double bar line and a repeat sign.

***Voz en el Atardecer* (2011)**

Para Marimba, Vibráfono, Platillos suspendidos, Good Blocks, Triángulo y Djembé.

Duración: 8:56 min.

Autor: Víctor Manuel Trejo Ruíz, México D.F. (1986-)

Comenzó su formación musical en el Centro de Educación Artística “Luis Spota Saavedra” CONACULTA, donde fue becario al programa de Excelencia Académica. Posteriormente concluyó sus estudios profesionales como instrumentista en Percusiones en la Escuela Nacional de Música UNAM bajo la Cátedra del Maestro Gustavo Salas y Alfredo Bringas Sánchez (éste último, miembro del cuarteto de Percusiones Tambuco). Formó parte de la Orquesta de Percusiones de la UNAM durante su estancia por dicha Institución.

En 2005 le fue otorgada una beca del Centro Cultural España en México para estudiar el curso de Sonido Digital Creativo, mismo del que se desprende la inquietud por realizar música nueva para percusiones y sonidos electrónicos. En 2007 creó por encargo la música para el Programa Radiofónico “Buenos días México” 100 am en colaboración con otros compañeros.

Ha tomado cursos de percusión con el Ensamble Tambuco, con el Marimbista Nebojsa Jovan Zivkovic, Pedro Carneiro, entre otros. Ha participado activamente en Festivales de difusión musical tomando parte como intérprete de música nueva. En 2011 Inauguró con el Trío de Jazz de Otros Lares Trío el 1er Encuentro de Percusión Contemporánea Zeferino Nandayapa.

Descripción General de la obra: *Voz en el atardecer* está inspirada en los sonidos de la naturaleza en un ambiente boscoso asimismo en la corriente musical minimalista. La intención es redundar en un mismo movimiento que va desarrollando poco a poco giros a partir de su estructura básica. La intervención de los instrumentos que la componen sugieren un dialogo entre los árboles, el viento y el silencio de la tarde. La analogía entre dichos elementos y los instrumentos es la siguiente:

Marimba: Los árboles y los sonidos producidos por sus ramas

Vibráfono: El viento

Accesorios: El silencio del ambiente natural

Djembé: El sonido del ambiente natural

La obra está construida en el lenguaje tonal, el inicio se da con un coral en La menor mismo que resume la idea global de la obra en cuanto a carácter y composición armónica. A lo largo de la obra los accesorios como los platillos o el triángulo y el vibráfono van acompañando al sonido de los árboles, es decir, a la marimba que siempre ejecuta la parte protagónica.

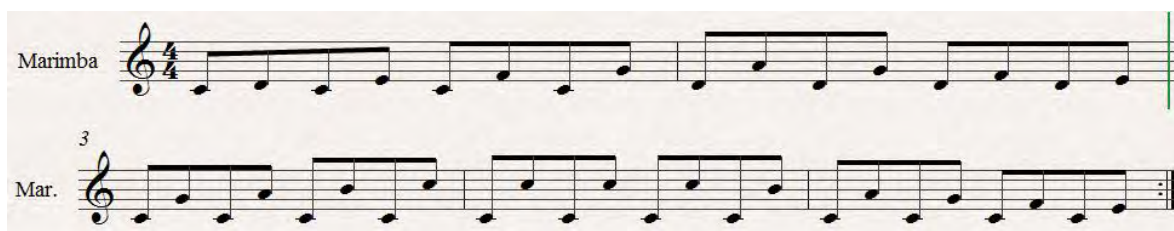
La obra está concebida de manera global en 3 secciones, la primera es la presentación del tema que tiene un carácter muy rítmico y enérgico, esto representa el movimiento que causa el viento a los cuerpos; la segunda es una *cadenza* donde la marimba canta un contraste, el recurso utilizado es el coral inicial y su desarrollo, en ésta sección se tiene una reminiscencia al inicio de la obra aunque su desarrollo culmina de distinta forma; al final de la segunda sección hay un puente con carácter marcial que une a la *cadenza* con la re-exposición final. La tercera sección retoma los elementos usados desde el comienzo de la obra tal como lo es la rítmica y el *tempo*. Es importante mencionar que en la parte última de la obra se agrega el sonido del Djembé para dar una sensación de mayor movimiento, fuerza y variación al tema de la primera sección; esta tercera parte representa toda la combinación de los sonidos naturales entendiendo que se está en un ambiente casi onírico, parte de la realidad y otra parte que nuestra imaginación recrea. Por último una coda marca el final que es exactamente igual al tema que aparece en los primeros compases.

Complejidades técnicas: Para el ejecutante de Marimba la principal complejidad que se presenta en la pieza es el uso del intervalo de octava, éste se utiliza de manera constante, de igual forma, existen cambios en la posición de los intervalos que obligan a dominar la apertura de las baquetas a fin de conseguir los cambios de intervalos en el menor tiempo posible. Además el carácter y fuerza que se requieren para su ejecución debe constante y entusiasta durante casi toda la obra, (salvo la *cadenza*), por tal motivo la fluidez de los pasajes rápidos requieren de un estudio donde el *tempo* vaya en aumento conforme se asimilan los movimientos físicos de las manos y muñecas y los fraseos correctos de los pasajes.

Es importante lograr un *roll* relajado, es decir, debe ser muy cantado, especialmente en las partes de los corales, por ello, recomiendo trabajar el redoble de forma alternada, es decir, un espacio para cada una de las cuatro baquetas a fin de conseguir un efecto de secuencia más que de reiteración rítmica.

Para el Vibráfono, Djembé y Accesorios la principal complejidad es la de ir acompañando adecuadamente a la parte principal, que es la Marimba. Las dinámicas y los balances tímbricos deben cuidarse para conseguir un resultado favorable a la pieza en cuanto al balance. Hacia la re-exposición, cuando entra el Djembé, es importante que se sienta la presencia con los golpes que marcan los registros bajos, solo hay que cuidar no sobrepasar en dinámica a la Marimba.

Ejercicios aplicados: Para el estudio de los pasajes con intervalo de octava que ejecuta la marimba sugiero el siguiente ejercicio para desarrollar la fuerza y velocidad. Es importante sentir en las manos la comodidad del agarre de las baquetas dado que en buena parte de la obra se utiliza ésta apertura de octava.

Para la grabación de ésta obra fue necesario el uso del metrónomo dentro del programa de grabación, dado que el mismo intérprete grabó las tres partes musicales, es decir, percusión 1, percusión 2 y percusión 3. Primero se grabó la Marimba, sobre ésta pista se hizo el trabajo del Vibráfono y posteriormente se grabaron los Accesorios y Djembé. Al concluir la grabación se realizó la mezcla correspondiente a fin de obtener el resultado deseado por el compositor.

Partituras

- CABÁN -

1

Rafael Querado Cruces

Handwritten musical score for "CABÁN" by Rafael Querado Cruces. The score is written on five systems of staves. The first system includes a tempo marking of quarter note = 96, a 7-measure rest, and dynamic markings of *fp*, *f*, and *mp*. The second system includes a 6-measure rest, a piano (*p*) marking, and an acceleration (*Accel*) marking. The third system includes a mezzo-piano (*mp*) marking, a crescendo (*Cresc*) marking, and a tempo marking of quarter note = 82. The fourth system includes a fortissimo (*ff*) marking. The fifth system includes a piano (*p*) marking and a crescendo (*Cresc*) marking. The score is written in a handwritten style with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings.

Handwritten musical score for five systems of piano and guitar. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

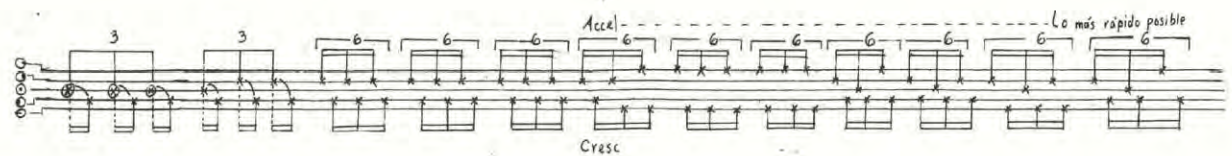
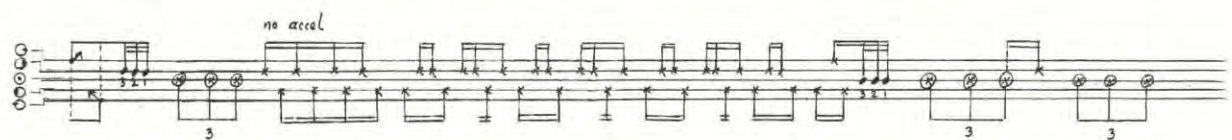
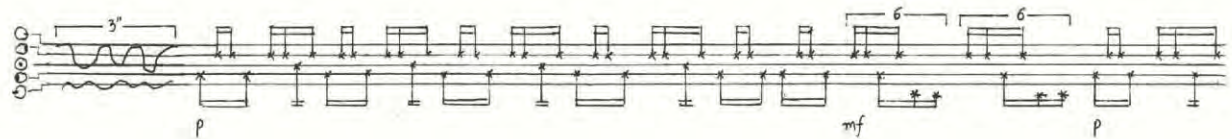
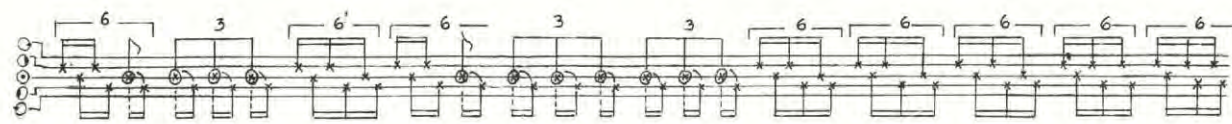
System 1: Features a piano part with a melodic line and a guitar part with a rhythmic accompaniment. Dynamic markings include *mf*, *mp*, and *pp*. The tempo is marked *molto rit.*

System 2: Continues the melodic and rhythmic themes. Dynamic markings include *mf*, *mp Sub.*, and *mf*. The tempo is marked *A tempo*.

System 3: Features a piano part with a melodic line and a guitar part with a rhythmic accompaniment. Dynamic markings include *sf* and *p*. The tempo is marked *A tempo*.

System 4: Continues the melodic and rhythmic themes. Dynamic markings include *mf* and *poca Cresc.*. The tempo is marked *A tempo*.

System 5: Features a piano part with a melodic line and a guitar part with a rhythmic accompaniment. Dynamic markings include *mf* and *poca Cresc.*. The tempo is marked *A tempo*.

Handwritten musical score for "El Concierto" by Carlos Chávez. The score is written on ten staves, with the top two staves for the vocal part and the remaining eight for the piano. The tempo is marked as "A tempo" with a metronome marking of 82. The score includes various performance instructions such as "muy expresivo", "Silencio Sub. agresivo", "p", "molto rit", and "3". The notation includes complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and dynamic markings like "p" (piano) and "f" (forte). The score is written in a clear, legible hand, with some corrections and markings visible.

accel.----- a tempo

f *p*

s/t

ah eh *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh*

s/t

ah eh *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh* *ah eh*

Handwritten musical score for a string quartet, page 6. The score consists of five systems of staves. The first system shows a rhythmic pattern with dynamics *f* and *p*. The second system includes markings for *rit* and *accel*. The third system features a melodic line with *S/t* and *C/t* markings and vocalizations *ah* and *shh*. The fourth system continues the melodic line with *C/t* and *S/t* markings. The fifth system shows a final rhythmic pattern with dynamics *f* and *p*.

7

molto rit ----- *accel* ----- *a tempo*

mf *ppp*

con bundle stick

5"

mf *c/l* *ah* *eh* *ah* *eh* *oh*

The musical score is written for a string ensemble, likely a quartet or quintet, using five systems of staves. The notation includes a variety of rhythmic patterns, such as sixteenth and thirty-second notes, and rests. Dynamics are indicated by *mf* (mezzo-forte) and *ppp* (pianissimo). Performance instructions include *molto rit* (molto ritardando), *accel* (accelerando), and *a tempo*. A specific instruction *con bundle stick* is noted above a section of the score. A bracket labeled *5"* spans a measure. The score concludes with a section marked *c/l* (crescendo/decrescendo) and vocal-like syllables *ah*, *eh*, *ah*, *eh*, and *oh* written above the staves.

Handwritten musical score for a piece, featuring multiple staves and various musical notations.

The score is divided into several sections, each with specific markings and dynamics:

- Top Section:** Features a melodic line with notes and rests, accompanied by a rhythmic pattern. Markings include *S/l*, *C/l*, and *ha*. A measure of sixteenth notes is marked *S/l*. The section ends with a measure marked *C/l* and *ha*.
- Second Section:** A melodic line with a *rit* (ritardando) marking, followed by an *accel* (accelerando) marking. The section ends with a measure marked *f* (forte).
- Third Section:** A melodic line with a *a tempo* marking. The section ends with a measure marked *f* (forte).
- Fourth Section:** A melodic line with a *ff* (fortissimo) marking. The section ends with a measure marked *lo más rápida* (as fast as possible) and a *6* (sixteenth note) marking.
- Fifth Section:** A melodic line with a *con manos* (with hands) marking, followed by *Ad libitum* (ad libitum) and *cada vez más agresivo* (increasingly aggressive). The section ends with a measure marked *fff* (fortississimo).

The score is written on five staves, with the first staff being a single line and the others being grand staves (two lines each). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, beams, and dynamic markings.

Handwritten musical score for guitar, featuring various techniques and dynamics.

First System:

- Staff 1: Includes the instruction "con bundle stick" and the notation s/t over a note.
- Staff 2: Includes the instruction "con manos" and the notation s/t over a note.

Second System:

- Staff 1: Includes the tempo marking $\text{♩} = 83$ and the instruction "poca accel...".
- Staff 2: Includes the dynamic marking *mf* and the instruction *Cres.*

Third System:

- Staff 1: Includes the instruction "piu accel" and the dynamic marking *f*.
- Staff 2: Includes the dynamic marking *ff*.

Fourth System:

- Staff 1: Includes the instruction "cada vez más rápido" and the dynamic marking *ff*.
- Staff 2: Includes the instruction "repeticiones ad libitum" and the dynamic marking *ff*.

Final Section:

- Staff 1: Includes the instruction "(Grito)" and the notation "ha!".
- Staff 2: Includes the instruction "(Grito)" and the notation "ha!".

Sketching Mice

For Solo Violations

Gustavo E. Sabas

Moderato ($\text{♩} = \text{c. } 80$)

Violations

The musical score is written for a solo violin and consists of six staves of music. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to approximately 80 beats per minute. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings. The dynamics range from *pp* (pianissimo) to *ff* (fortissimo). There are also handwritten-style markings like 'Lea' and asterisks (*) interspersed throughout the score. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

Violations

f Lea

6

ff Lea

11

16

21

26

pp *f* Lea

2

Sketching Mice

Handwritten musical score for 'Sketching Mice' on a single staff. The score is written in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is 3/4. The score consists of six systems of music, each starting with a measure number (31, 36, 41, 46, 51, 55). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are several triplets marked with a '3' over the notes. Dynamics include 'p' (piano), 'f' (forte), and 'ppp' (pianissimo). The score is marked with 'Lea' and asterisks at various points. The handwriting is in black ink on aged paper.

31 *Allegretto*
36
41
46
51 *ppp*
55 *p* *f* *p* *f*

Sketching Mice

Melancólico
Rubato

3

59 *Lea* *mp* *Lea* *Lea* *Lea* *Lea* *

64 *Lea* *mf* *Lea* *mf* *Lea* *

70 *Lea* *mf* *Lea* *mf* *Lea* *

76 *Lea* *mp* *Lea* *ppp* *

82 *Lea* *f* *Lea* *ff* *Lea* *f* *Lea* *

87 *Lea* *f* *Lea* *

* (X) Whit the stick of the mallet * *Lea* *

Lea Poco Accell.

Tempo lo

Sketching Mice

92

Lea Lea Lea

97

Lea Lea Lea

102

Lea Lea Lea

107

ppp f fff Lea Lea Lea

112

f Lea Lea Lea

117

mf p Lea Lea Lea Lea Lea Lea Lea

Desesperadamente

AZUFRE

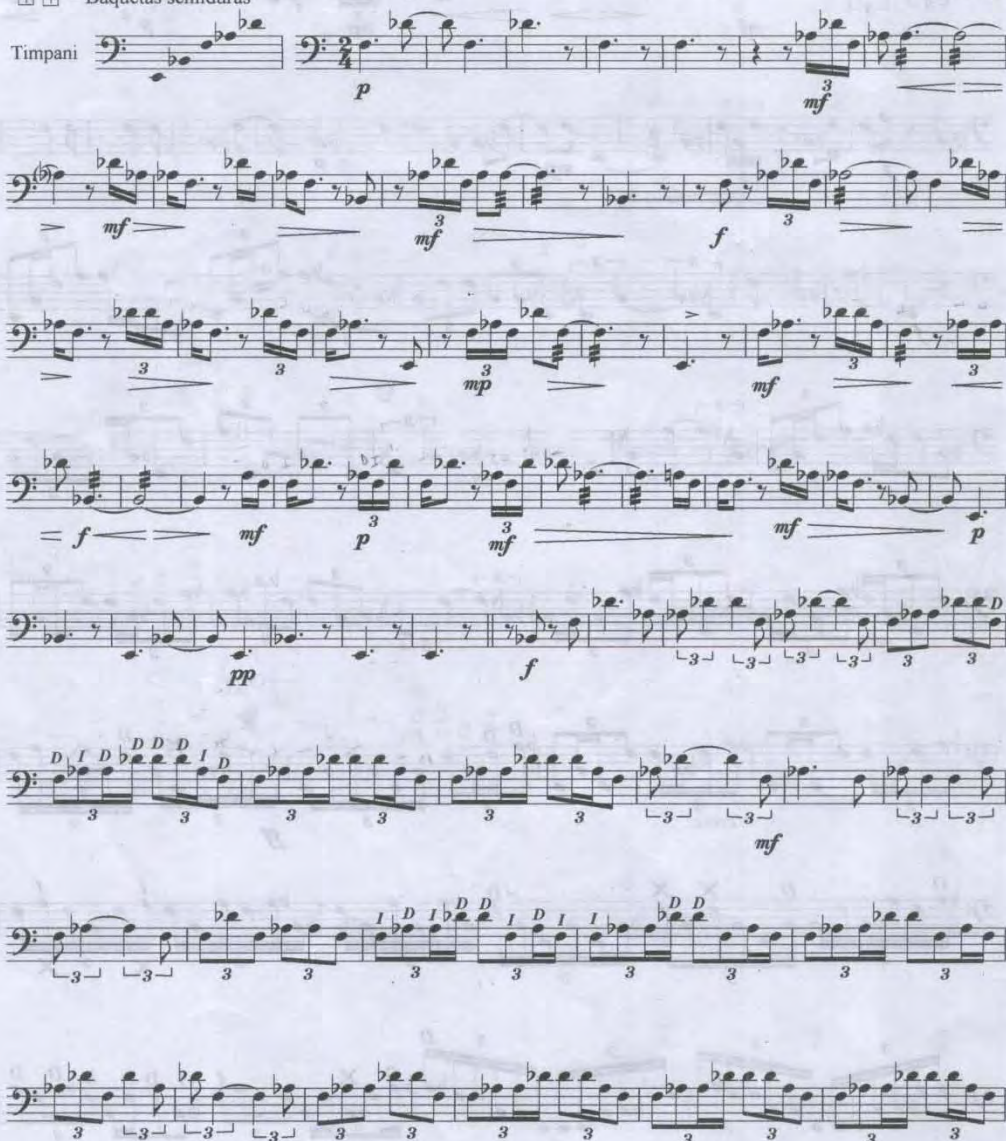
Alfredo Antúnez Pineda

9-04-07

 = Baquetas semiduras

Allegro ♩ = 98 - 102

Timpani

Azufre

Musical score for the piece "Azufre". The score is written in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of eight staves of music. The notation includes various musical symbols such as triplets (indicated by a '3' and a bracket), dynamic markings (mf, mp, p, f, ff, cresc.), and articulation marks (accents, slurs, and 'X' marks). The piece features a mix of eighth and sixteenth notes, often grouped in triplets. The dynamics range from mezzo-forte (mf) to fortissimo (ff), with a crescendo marking. The score concludes with a final measure marked with a double bar line.

Azufre

[illegible]

Azufre

15

Handwritten musical score for the piece "Azufre". The score is written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). It consists of nine staves of music. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings such as *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), *p* (piano), and *pp* (pianissimo) are used throughout. There are also markings for *dim.* (diminuendo) and *acc.* (accelerando). The score features several triplets, indicated by a '3' over a bracket. Some notes are marked with an 'X' or a 'D'. The piece concludes with a double bar line.

GRAFITO

Allegro $\text{♩} = 120 - 124$

Alfredo Antúnez Pineda

□ □ = Baquetas semiduras

mf f mf f mf

f mf f

mf mp mf

mf

cresc. ff

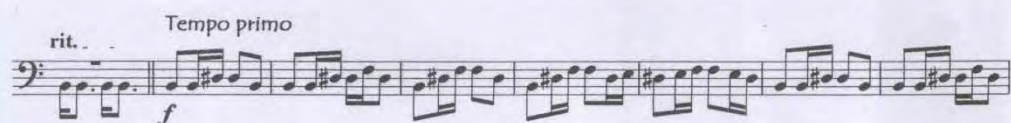
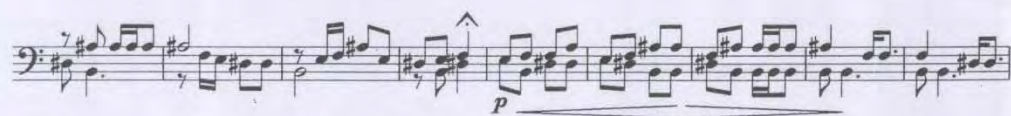
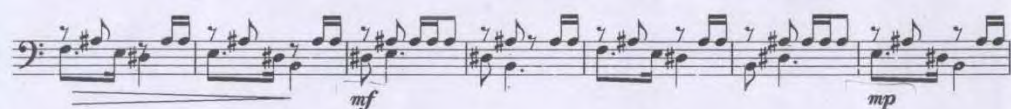
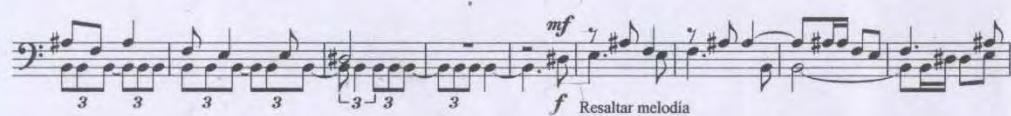
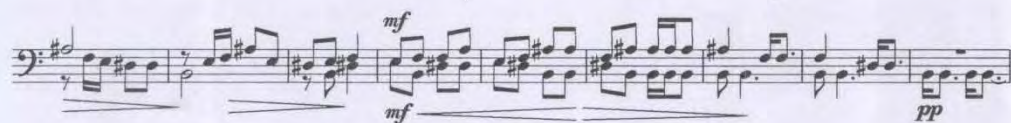
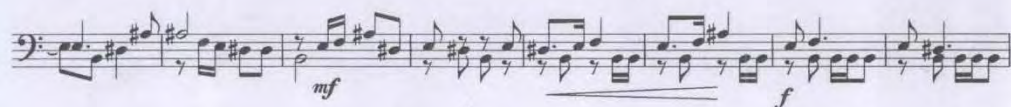
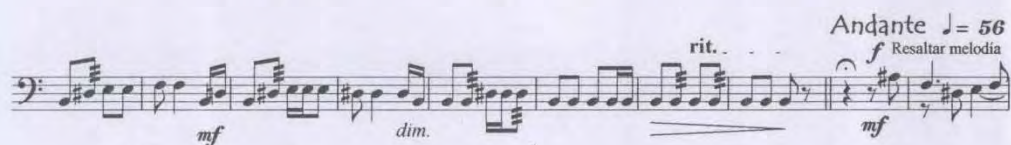
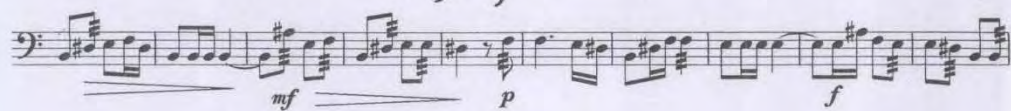
dim.

mf

dim.

mf f mf f

Grafito

Grafito

First system of the musical score for 'Grafito'. It consists of five staves of music in bass clef, key of D major. The first staff begins with a *cresc.* marking and ends with a *ff* dynamic. The second and third staves continue the melodic line. The fourth staff has a *mf* dynamic marking. The fifth staff ends with a *dim.* marking.

Andante Con moto ♩ = 86

Second system of the musical score for 'Grafito'. It consists of five staves of music in bass clef, key of D major. The first staff begins with a *f* dynamic and a 'Resaltar melodia' instruction. The second staff has a *pp* dynamic marking. The third staff has a *mf* dynamic marking. The fourth staff has a *f* dynamic marking and a 'Resaltar melodia' instruction. The fifth staff has a *p* dynamic marking. The sixth staff has a *mf* dynamic marking. The seventh staff has a *p* dynamic marking. The eighth staff has a *mf* dynamic marking. The ninth staff has a *rit.* marking.

Le Jeune Équilibriste du Cirque

Marimba Solo

Gustavo E. Salas

A mis padres

Marimba

Lento poco caprichoso ($\text{♩} = \text{c. } 48$)

pp

9 *Sempre legato*

17 *Giocando*

acell. rall. acell. rall. simil.

20

Ab

acell.

2

Le Jeune Équilibriste du Cirque

Allegro Animato (♩ = c. 120)

Handwritten musical score for 'Le Jeune Équilibriste du Cirque'. The score is written for a single melodic line on a grand staff (treble and bass clefs). The tempo is 'Allegro Animato' with a quarter note equal to approximately 120 beats per minute. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The score is divided into measures, with measure numbers 23, 29, 35, 39, and 44 marked at the beginning of their respective lines. The dynamics are marked as *ff* (fortissimo), *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), and *p* (piano). There are several slurs and accents throughout the piece. A handwritten '500' is written above the first *mf* dynamic. A handwritten '800' is written above the second *ff* dynamic. A handwritten '800' is written above the first *mf* dynamic. A handwritten '800' is written above the first *p* dynamic. The score ends with a double bar line and repeat dots.

Le Jeune Équilibriste du Cirque

51 **Andante** (♩ = 77)

Moderatto (♩ = 112)³

p *ritenuto*

59 **Ballabile**

ritenuto *mf*

69

f

4

Le Jeune Équilibriste du Cirque

78

rit.

87

Tempo Primo

a tempo

rall.

mf

rit.

89

95

rit.

rit.

100

Giocando

acell.

rall.

acell.

rall.

simil.

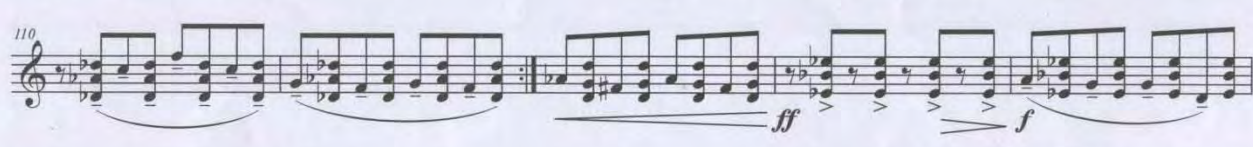
Conte
A. B.

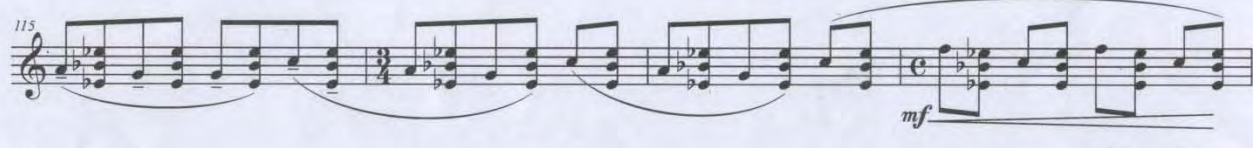
Le Jeune Équilibriste du Cirque

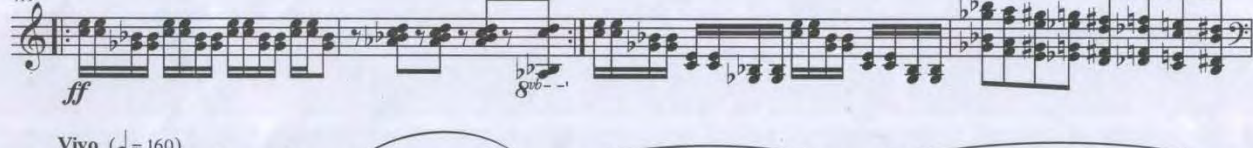
5

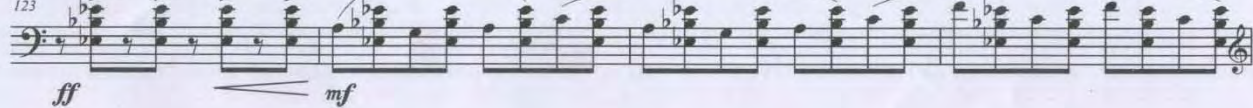
103 *acell.*

106 **Allegro Piu Animato** (♩ = 148) *ff* *f*

110 *ff* *f*

115 *mf*

119 *ff* 8vb -1

123 **Vivo** (♩ = 160) *ff* *mf*

6

Le Jeune Équilibriste du Cirque

127

accel.

133 **Frenetico**

fff

Ritardando

ff

Gustavo E. Salas H.
30 de Septiembre de 2010
México D.F.

gusensal@yahoo.com

Fábricas

♩ = 96 - 104

Solo (Para set de percusión)

Alberto Sánchez Maya

Cowbell
Timb. W. Bl.
Bongoes
B. Dr.

1 *mf* *fp* *fp* *mf*

6 *mf*

10 *fp* *fp* *mf*

14 *subito p* *mf* *p* *mf*

19 *p* *mf* *p* *mf*

25

Fábricas

30 *f*

36 *subito p* *Cresc.* *f*

43 *fff* *p* *Cresc.*

49 *Sempre f* (Rolling)

54 *fp*

59 *mf*

63 *p* *Cresc.*

The musical score for 'Fábricas' consists of seven staves of music. The first staff (measures 30-35) features a series of eighth-note triplets with a forte (*f*) dynamic. The second staff (measures 36-42) continues with triplets, marked *subito p* (suddenly piano) and *Cresc.* (crescendo), ending with a forte (*f*) dynamic. The third staff (measures 43-48) shows a dynamic shift from *fff* (fortississimo) to *p* (piano) with a *Cresc.* marking. The fourth staff (measures 49-53) is marked *Sempre f* (always forte) and includes the instruction '(Rolling)' above a dense sixteenth-note passage. The fifth staff (measures 54-58) continues with sixteenth-note patterns, marked *fp* (fortissimo piano). The sixth staff (measures 59-62) features eighth-note patterns with a *mf* (mezzo-forte) dynamic. The final staff (measures 63-68) returns to eighth-note patterns, marked *p* (piano) and *Cresc.* (crescendo).

Fábricas

67 *mf* *Cresc.* *f*

74

78 *p* *Cresc.*

83 *mf*

86 *ppp*

The musical score for 'Fábricas' is written for a single melodic line on a grand staff. It begins at measure 67 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a crescendo leading to a forte (*f*) section. The piece features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Measure 74 marks a change in the rhythmic texture. Measure 78 introduces a piano (*p*) section with a crescendo. Measure 83 returns to mezzo-forte (*mf*). The final section, starting at measure 86, is marked piano-pianissimo (*ppp*) and features a deceleration. The score includes numerous triplets, quintuplets, and sextuplets, as well as slurs and accents. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature changes from 6/8 to 3/4 and back to 6/8.

Fábricas

108

f

113

ff

118

subito p

124

Cresc. *f* *fff* *ff*

132

pp *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

139

f *pp*

141

f *pp* *pp* *p*

MARIMBA

Voz en el atardecer

V́ctor Manuel Trejo Ruíz

mp

7

mf

10

$\text{♩} = 200$

17

f

20

24

28

V.M.

2

MARIMBA

32

36

40

45

mp *f*

49

53

Detailed description: This is a musical score for a marimba, spanning measures 32 to 53. The score is written in a grand staff with a treble and bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 7/8. The score is divided into six systems. The first system (measures 32-35) features a complex rhythmic pattern in the bass clef with many beamed sixteenth notes, while the treble clef has rests. The second system (measures 36-39) shows a more active treble clef with eighth notes and a steady bass clef pattern. The third system (measures 40-43) continues the eighth-note patterns in both hands. The fourth system (measures 44-47) introduces a change in the bass clef pattern, with some measures containing beamed sixteenth notes. The fifth system (measures 48-51) includes dynamic markings: *mp* (mezzo-piano) and *f* (forte) with hairpins indicating a crescendo and decrescendo. The sixth system (measures 52-53) concludes the piece with a final cadence in the treble clef and a rest in the bass clef.

MARIMBA

3

57

61

65

B

p

70

pp *mf*

75

C

f

81

V.S.

4

MARIMBA

87

Measures 87-92: The right hand plays a continuous eighth-note pattern of chords. The left hand plays a simple eighth-note bass line.

93

Measures 93-98: The right hand continues the eighth-note chord pattern. The left hand has a rest in measures 93-94, then plays a bass line with a long note in measure 98.

99

Measures 99-104: The right hand continues the eighth-note chord pattern. The left hand has a rest in measures 99-100, then plays a bass line with a long note in measure 104.

105

Measures 105-110: The right hand continues the eighth-note chord pattern. The left hand has a rest in measures 105-106, then plays a bass line with a long note in measure 110.

111

Measures 111-116: The right hand continues the eighth-note chord pattern. The left hand has a rest in measures 111-112, then plays a bass line with a long note in measure 116.

117

Measures 117-122: The right hand continues the eighth-note chord pattern. The left hand has a rest in measures 117-118, then plays a bass line with a long note in measure 122.

MARIMBA

5

123 D D1

128

132

136 D2

139

141

143

p *mf* v.s.

6

MARIMBA

147

150

153

157

161

164

165

166

p *f*

ff

f

f *ff* *fff* *sfz*

01

3

3

6

The musical score for Marimba spans measures 147 to 166. It is written in 6/8 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The score is divided into systems. The first system (measures 147-150) features a piano (*p*) to forte (*f*) dynamic range. The second system (measures 150-153) continues the melodic line. The third system (measures 153-157) includes a first ending bracket labeled '01'. The fourth system (measures 157-161) features a fortissimo (*ff*) dynamic. The fifth system (measures 161-164) includes a forte (*f*) dynamic. The sixth system (measures 164-166) features a fortissimo (*ff*) dynamic, a fortississimo (*fff*) dynamic, and a sforzando (*sfz*) dynamic. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, triplets, and rests.

168 LENTO=80 **E** ACCEL.

173 ESPRESS. RUBATO ACCEL.

178 POCO RIT. ACCEL.

182 RIT. MOLTO ACCEL. RIT.

186 ACCEL. RIT. RIT.

190 MOLTO RIT. ACCEL.

194 POCO RIT. ACCEL.

V.5

8

MARIMBA

197 *MOLTO ACCEL.* *POCO RIT.* *RIT.* *mp* *mp*

201 *mf* *mf* *f* *mp*

206 *p*

210 *mp* *f*

214 *f* *mp* *mp*

219 *p* *pp* *mf* *mf*

MARIMBA

9

223 **F1**

f *mp*

227

mp

231

f

235

ff *mp*

238

mp

242

ff

V.5.

10

MARIMBA

246

250

254

258

262

266

271

mp

275

Detailed description: This page contains a musical score for a Marimba, spanning measures 246 to 275. The score is written in 3/8 time and features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The notation is divided into two systems. The first system, measures 246-265, consists of a grand staff (treble and bass clefs) for measures 246-249, followed by a single bass staff for measures 250-265. Measures 246-249 show a complex, fast-moving melody in the treble with a steady accompaniment in the bass. Measures 250-265 are a single-line bass staff featuring a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, with some measures containing accidentals (sharps). The second system, measures 266-275, returns to a grand staff. Measures 266-270 continue the bass-line pattern from the previous system. At measure 271, there is a double bar line and a change in dynamics to *mp* (mezzo-piano). Measures 271-275 show a new melody in the treble staff, while the bass staff continues with a similar rhythmic accompaniment. The score concludes with a final double bar line at measure 275.

MARIMBA

11

279

6

A

288

292

296

300

304

308

313

V.S.

12

MARIMBA

317

The musical score for the Marimba part consists of four measures. The first measure is marked *mp* and features a melody in the right hand (treble clef) and a bass line in the left hand (bass clef). The second measure is marked *fff* and continues the melodic and bass patterns. The third measure is marked *fff* and maintains the same rhythmic structure. The fourth measure is marked *sfz* and concludes the phrase with a final chord in the right hand and a sustained note in the left hand. The piece ends with a double bar line.

Conclusiones

La finalidad de grabar obras para percusión inéditas fue lograda con todos sus objetivos.

Durante el proceso de grabación y montaje tuve experiencias numerosas que me obligaron a tomar decisiones, muchas de ellas importantes puesto que los compositores no siempre estuvieron en el proceso de montaje o grabación, por ello mi criterio como intérprete fue puesto a prueba y en la mayoría de los casos en los cuales tuve que tomar decisiones de interpretación, detalles logísticos o de grabación siempre busqué tener un objetivo claro, un porqué y una propuesta sólida para ofrecer al compositor un argumento que fuera congruente con él como creador, con la obra y con mi personalidad como intérprete.

Considero que el material grabado tiene una calidad buena y tomando en cuenta que son las primeras versiones grabadas de las obras, resulta un acercamiento importante para futuros intérpretes interesados en las mismas. De igual modo, el objetivo de trabajar con compositores expertos e intermedios en la materia de percusiones se ha visto enriquecido, pues me ha dejado un gran aprendizaje que ha resultado para mí como intérprete fructífero, ha sido grato para mí trabajar y tener acercamiento con creadores que poseen diferentes ideas sobre cómo hacer la música y qué tipo de lenguaje quieren desarrollar.

La carrera de instrumentista en percusiones es sumamente amplia, se deben desarrollar diferentes habilidades para ejecutar instrumentos con teclados, membranas, accesorios y demás objetos, el uso de la tecnología debe ser uno de éstos, por ello me siento conforme con el trabajo hecho, dado que yo mismo realicé las grabaciones y todo el trabajo de mezcla y materización del proyecto presente. Aún cuando mi formación en el ámbito de la grabación y la tecnología es mediana, el resultado final del trabajo obedece al interés que tuve desde el inicio del proyecto por hacer un trabajo original en el cual pudiera plasmar todos mis conocimientos como intérprete y asiduo de las técnicas de grabación.

Reconocimientos

El presente proyecto ha sido realizado con el apoyo de muchas personas que merecen un reconocimiento especial por su labor, apoyo y paciencia.

Agradezco a mis padres, José Luis Trejo Vargas y María Elena Ruíz Frasco por darme la vida, por el inmenso amor que me han dado, por dejarme caminar, por el apoyo incondicional y su gran ejemplo de superación, por la educación que me han brindado, por los momentos dulces y difíciles que hemos compartido como familia; a mis hermanos Luis y Adriana con quienes viví una gran niñez y he compartido los momentos más felices de mi vida, nunca olvidaré su cariño y protección. A toda mi familia que ha estado presente durante mi carrera y mi proyecto.

A mis amigos y compañeros musicales Lina, Gus, David, Moy, especialmente a Martha por el gran amor y confianza, por el apoyo, crítica y comprensión, por todos los momentos difíciles que hemos vivido y superado, por la música, el proyecto y las ganas de crecer.

Extiendo un reconocimiento especial al Profesor Alfredo Bringas Sánchez con quién he compartido estos años de aprendizaje, por su paciencia, comprensión, apoyo, por ser un gran guía y sobre todo por tener confianza en el proyecto. Asimismo al Profesor Gustavo E. Salas Hernández por sus conocimientos brindados y su amistad, por todo el impulso que me ha otorgado para la culminación de mi carrera. A todos los Profesores del Claustro de Percusiones de la Escuela Nacional de Música, pues en todo momento me han apoyado y orientado.

A mis amigos y compañeros de percusiones con quienes he compartido estos años de lucha y buenos momentos, especialmente a Norma, José Guadalupe, Abraham, Francisco, Marco, Rafa, Aníbal, Hugo. Gracias por darme la oportunidad de aprender de ustedes.

Agradezco a todos mis Maestros de la Escuela Nacional de Música que me guiaron durante el camino en éstos 7 años, a las autoridades que han facilitado la realización del proyecto, especialmente a la Universidad Nacional Autónoma de México que me ha permitido formarme en su seno.

Detalles técnicos de la grabación

El presente proyecto se grabó en su mayoría en la planta baja y el salón 6 del edificio de percusiones de la Escuela Nacional de Música y el estudio de grabación Tarocan, mismo donde se mezcló y masterizó.

La técnica de grabación empleada fue la XY, reforzada con micrófonos situados más cerca de los instrumentos a fin de conseguir la fuente sonora del espacio y del instrumento, posteriormente se mezclaron todas las pistas.

Se grabó con un micrófono Shure de condensador de doble cápsula KSM 27, dos micrófonos ambientales Shure PG 81 y tres micrófonos unidireccionales Shure PG 56. La plataforma utilizada fue el programa CUBASE 5 y se masterizó en el mismo programa. Se utilizó una computadora Dell studio xps 1640 con procesador Core 2 duo.

Los instrumentos utilizados son los siguientes:

Marimba One de 5 octavas (modelo Ron Samuel, Arcata, California)

Vibráfono Yamaha (modelo YV 504)

Timbales Ludwig (modelo Monroe NC)

Set de tambores Sonor (modelo Safari)

Platillos Paiste y Sabian

Djembé (modelo Garabito)

Grabación, Mezcla y Masterización: Víctor Manuel Trejo Ruíz.