

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE MÚSICA

ÍLHUITL

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADO INSTRUMENTISTA EN
GUITARRA**

P R E S E N T A:

ANASTASIA GUZMÁN VÁZQUEZ

**DIRECTOR DE TESIS:
DOCTOR ANTONIO BENIGNO CORONA
ALCALDE
Ciudad de México, 2018**

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.

Índice General

Índice General	2
1 Introducción	3
2 Suite U´Pixam Kax. El corazón de la selva	8
2.1 Chaank Ayom. <i>Son huasteco</i>	9
2.2 Aak pochitoca. <i>Huapango canción</i>	12
2.3 Urray Barum.....	15
3 Yelemala Yolotl. Huapango yubarto	21
4 Aaztli. Son contemporáneo	25
5 Manatíal. Son istmeño	29
6 Guacamaya. Un Fandango Cósmico en Tamoanchan. Son	31
7 Suite Tonantzin. Evocaciones de la Madre Tierra	38
7.1 Semillita. <i>Canción mexicana</i>	39
7.2 Rosa y Ahuehuete. <i>Son istmeño y chilena</i>	40
7.3 Nardo y Jacaranda. <i>Son jarocho y son huasteco</i>	45
7.4 Sauce y Azalea. <i>Son planeco y colombiana</i>	47
7.5 Indicaciones de rasgueos.....	53
Bibliografía	54

UNAM

FACULTAD DE MÚSICA

Nombre del alumno: Anastasia Guzmán Vázquez

Para obtener el título de: Licenciada Instrumentista en Guitarra

Intérprete en la grabación de música mexicana

Programa para grabación de disco compacto titulado

Ilhuitl -Fiesta-

Ilhuitl. Fiesta.

Celebración de la sonora sangre del Tamoanchan que da vida al tiempo y tiempo a la vida. Movimiento festivo del ciclo día - noche, de unión de contrarios, de lo de arriba - cielo con lo de abajo - tierra humanizando a los dioses y divinizando a los hombres. Amoroso ser y estar. Unión. Viaje mítico de Quetzalcóatl. Fiesta ritual.

El repertorio que he trabajado a lo largo de los años es resultado de plantear opciones y estrategias de composición como la incorporación de músicas de esencia popular y tradicional a un lenguaje contemporáneo. Dicho planteamiento me ha llevado a aprender este inmenso bagaje de fuentes directas y de manera oral en un gran número de pueblos de México. Actualmente, dada la gran cantidad de guitarristas, hace falta repertorio que aporte el sentir y el conocimiento del México de hoy: diverso, multicultural, rústico, moderno, campirano y ciudadano, en pocas palabras, complejo. Es música con un pie en lo académico y otro en la tradición.

Es poco el repertorio compuesto en este sentido en el país, y además de ampliar el conocimiento de los géneros tradicionales y populares mexicanos, aporta una serie de recursos técnicos y expresivos que si bien son resultado del manejo de dichos géneros, pueden muy bien ser utilizados para la ejecución y creación de obras de lenguajes muy diversos.

He desarrollado un catálogo muy extenso de música compuesta y arreglada para guitarra que afortunadamente ha gozado de gran aceptación en el medio, desde mi maestro Marco Antonio Anguiano, quien estrenara y grabara mis primeras piezas hasta muchos talentos que tocan música mía por todas partes del mundo. A la lista se suman guitarristas como: Roberto Medrano, Francisco Gil, Antonio López Palacios, Edgar Ramírez, Héctor Saavedra, Carlos Lukio, Juan Carlos Chacón, Juan Carlos Laguna, Alan Juárez Balderas y Edwin Guevara entre otros.

La propuesta de grabación que presento es totalmente inédita, tanto en el repertorio como por los recursos, específicamente los rasgueos y células rítmicas.

Cabe mencionar el linaje de algunos de los guitarristas latinoamericanos que han sido mis pares y mi herencia en esta visión de nuestras culturas y nuestros pueblos: Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Raúl García Zárate, Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, Baden Powell, Juan Falú, Leo Brouwer, Silvio Rodríguez, Julio Humala, Manuelcha Prado y Gerardo Tamez. Mi corazón late en su frecuencia: Gracias.

U' Pixam Kax (El corazón de la selva)

Anastasia Guzmán (n. 1970)

Chaank Ayom (Pájaro rojo)

3' 20"

Aak pochitoca (Tortuga pochitoca)

4' 26"

Urray Barum (Jaguar)

6' 34"

Compuse estos temas durante una estancia de 20 días en la selva lacandona. Es una descripción de sensaciones y sentires mientras convivía muy de cerca con los seres maravillosos que ahí habitan. La obra está dedicada a mi amigo Javier de la Maza y a Natura Mexicana: biólogos que han hecho que por su esfuerzo de años y años se conserve la reserva de selva más grande de México y sigan volando las guacamayas rojas en libertad, eso asegura entre otras cosas que mi vida siga teniendo sentido.

La obra la compuse en el año 2014 y la estrené el guitarrista colombiano Edwin Guevara en la clausura del Festival Internacional de Cuernavaca del 2015. Durante el año 2016 la grabé y además filmamos un cortometraje en la selva lacandona con un gran equipo de personas: biólogos, guías, documentalistas en lugares icónicos: ceibas, ríos, senderos, paisajes extraordinarios y la presencia de una gran cantidad de seres vivos que habitan ahí: flores, árboles, jaguares, tapires, guacamayas, aves, tortugas, reptiles.

Ha sido muy importante para mí que los proyectos musicales que desarrollo tengan un porqué y para qué; me gusta mucho compartir mi creación musical con otras disciplinas del conocimiento humano y construir proyectos multidisciplinarios que tengan impacto en diferentes ámbitos.

El primer movimiento lo compuse un día al llegar a la selva después de no haber ido por más de dos años y entrar en un goce muy profundo de conexión con la naturaleza: estaba yo tocando y cientos de pájaros volaban y cantaban a mi alrededor. La pieza fue saliendo espontáneamente para cantar con ellos.

El segundo movimiento es acuoso: una tarde de mucha lluvia salí a caminar por horas con mi amigo Quique que es un guía que conoce muy bien los senderos selváticos. En un charco que atravesaba el sendero apareció una tortuga del tamaño de mi mano. Me invadió una gran ternura, ella se ocultó en su caparazón y se asomaba de cuando en cuando para estar segura de que yo me hubiera marchado, estuve largo rato con ella platicando y contemplándola.

El tercer movimiento es de enormes contrastes. El jaguar es el rey de la selva, es la deidad más antigua, tiene una presencia de tal fuerza y dignidad que simboliza mucho de lo que es la selva y lo grave de que se esté acabando cada día más. Nunca he visto un jaguar en libertad pero siempre se siente su presencia cuando anda cerca. Mientras caminaba y me topaba con mariposas, flores, saraguatos y sentía la presencia de Balam (así se dice jaguar en lengua maya) fui componiendo este movimiento reflexivo, alegre y por momentos quieto, como cuando al medio día con el calor parece que nada se mueve y tanta vida renace a cada instante.

Yelemala yolotl (Corazón en movimiento)

Anastasia Guzmán (n. 1970)

4' 52''

Pasé cinco días en un yate conviviendo muy de cerca con ballenas yubartas, escuché sus cantos y supe que de ellas depende muchísimo la armonía del cosmos.

El mar de Cortés es lugar sagrado y ahora reserva natural en donde una vez al año vienen a reproducirse y dar a luz las yubartas. Gracias a la amable compañía de Jorge Urbán, especialista en ballenas y enorme científico pudimos estar cerca de ellas, remar con ellas (a unos cuantos centímetros de distancia) y escucharlas a través de micrófonos de agua. Son seres de una sensibilidad extraordinaria: muchas veces al tocar o cantar para ellas, ellas cantaban conmigo y la música hacía que se acercaran sin miedo alguno.

Nuevamente el contacto con la naturaleza es una fuente de enorme inspiración.

Aaztli (Ala)

Anastasia Guzmán (n. 1970)

3' 45''

Ala son las letras iniciales del nombre de Alfredo López Austin, gran historiador y ser humano de integridad luminosa. Es una de tantas piezas que le he dedicado agradeciendo la inspiración que su obra le ha dado a mi creación musical.

Aaztli está construida musicalmente tomando una serie de elementos de la cosmovisión indígena: numerología sagrada, construcción del cosmos, transitar de las esencias por los rumbos cósmicos.

Llevo muchos años en contacto directo con Alfredo López Austin y un grupo de historiadores, antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores y demás especialistas en estos temas que me apasionan de siempre y que me han asesorado y enriquecido permanentemente.

Manantial

Anastasia Guzmán (n. 1970)

3' 53''

Por aquéllos tiempos tenía 22 años, tomaba clases con Julio César Oliva y le dedicaba esta pieza.

Los sones del istmo de Tehuantepec que escuchara y aprendiera tras una serie de viajes a la región me inspiraron a componer esta pieza que es de las más antiguas en mi catálogo. La hice en el año 1992, muchos de los músicos con quienes conviví en esos años ya partieron de este mundo y ahora son leyendas en la región istmeña.

Guacamaya. Un fandango Cósmico en Tamoanchan

Anastasia Guzmán (n. 1970)

5' 43"

Compuse la versión inicial de esta pieza en 1996, ya desde entonces estaba empapada de la obra de López Austin y surgían torrentes de ideas creativas en torno a ella. Esta pieza además es la primera compuesta en una estructura "Tamoanchan" que inventé al especular cómo sonarían los cuatro árboles del cosmos, su centro, la inmolación de Quetzalcóatl al ofrendar su corazón y volverlo la estrella venusina para dar marcha de nuevo al sol y la luna y con ello a la vida toda. La guacamaya acompañó al Dios en sus andares, lo sigue acompañando, sobre todo porque es tiempo de que regrese su sabiduría y los hombres se vuelvan divinos a través del cultivo de las artes. La obra se la dediqué a mis padres.

Tonantzin. Madre Tierra

Anastasia Guzmán (n. 1970)

Semillita

1' 23"

Rosa y ahuehuete

5' 03"

Nardo y jacaranda

3' 51"

Sauce y azalea

5' 09"

*Yo soy la noche, la mañana
Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad
Soy pachamama, soy tu verdad
Yo soy el canto, viento de la libertad
Yo soy el cielo, la inmensidad
Yo soy la tierra, madre de la eternidad
Soy pachamama, soy tu verdad
Yo soy el canto, viento de la libertad*

Vientos del alma,

Fernando Barrientos, Osvaldo Montes

(Nuestra madre venerada)

Esta suite de cuatro piezas, dedicada a mi madre, es dual: elegí movimientos "femeninos" y "masculinos" representados con flores y árboles que manifiestan el amor de la madre tierra, su abrazo incondicional.

El primer movimiento lo concebí como una canción mexicana antigua, como las que escuchara mi abuelita, armonías simples y giros melódicos dulces y tiernos.

El segundo movimiento combina el son istmeño y la chilena. Ambos son géneros del pacífico mexicano, uno del istmo de Tehuantepec, cultura zapoteca, y el otro de la costa chica, predominantemente de influencia negra y mestiza. Cabe destacar que los rasgueos de la chilena antigua son de los más difíciles de dominar.

El tercer movimiento contrasta un son jarocho lento, a la usanza de los “chiles verdes” o la “guanábana” con un son huasteco ágil y alegre.

El cuarto movimiento se inspira en los sones planecos de los conjuntos de arpa grande de Michoacán, primos hermanos del mariachi, y en la colombiana, género heredado de las antiguas claves de aquel país que llegaron a México hacia el siglo XIX y tomaron un sabor particular en la región de la costa chica y grande de los estados de Guerrero y Oaxaca. Festivo el primero, incorpora una serie de rasgueos a la usanza de la casi extinta guitarra de golpe, un instrumento que lo mismo acompañaba armónicamente que hacía melodías y con células rítmicas que daban una base percusiva sumamente elaborada y llena de colores y expresividad. La colombiana, suave, sensual, acompaña las serenatas para enamorar a las mujeres.

Peteneras

D.P. (arreglo: Anastasia Guzmán, n. 1970)

Son istmeño, son de tarima, son jarocho y son huasteco

6' 57"

Las peteneras son sones que me han acompañado por años. En cierta ocasión me senté a improvisar, como suelo hacerlo, y salieron estas cuatro versiones. Será que soy sirena, guitarra, mar, vida. Le dedico este arreglo a mi gran maestro y amigo Gerardo Tamez.

Existen largos estudios y tesis sobre La Petenera, un son que se diversificó y enraizó en la diversidad de estilos de las regiones culturales de México

Total:

52' 16''

A Natura Mexicana

U' PIXAM KAX

**I- Chaank Ayom
II- Aak Pochitoca
III- Urray Barum
-Baa'atz, Top ye Pepen-**

**El corazón de la selva
I- Pájaro rojo
II- Tortuga Pochitoca
III- Jaguar
-mono aullador, flores y mariposas-**

GUITARRA

**Anastasia Guzmán
"Sonaranda"
Noviembre 2013
Chajul y Tzendales
Selva Lacandona, Chiapas**

U' PIXAM KAX Chaank Ayom

Anastasia Guzmán "Sonaranda"
Selva Lacandona,
Tzandales y Chajul
Noviembre 2013

Allegro Festivo

Guitarra

$\text{♩} = 145$

The score is written for guitar in 3/4 time with a tempo of 145 bpm. It consists of nine staves of music. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The piece starts with a *mf* dynamic and ends with a *f* dynamic.

mf

mp

f

mf

f

mf

mf

f

f

59 C7

mf mp

66

mf

71

mp

76

f mf

80

f

85

Arm. XII

90

f

95

mf f

100 *arm. 12*

107 *mp*

113 *arm. 12* *mf*

121 *p*

129 *mf*

136 *f* *C7*

143 *rall.*

147 *p* *pp*

U' PIXAM KAX

II- Aak pochitoca

Anastasia Guzmán "Sonaranda"
Selva Lacandona,
Tzandales y Chajul,
Noviembre 2013

Andante acioso

♩=80

Musical notation for measures 1-6. The piece is in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). Measure 1 contains a triplet of eighth notes (1, 2, 3) and a quarter note (4). Measure 2 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 3 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 4 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 5 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 6 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *mp*.

Musical notation for measures 7-12. Measure 7 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 8 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 9 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 10 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 11 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 12 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *mf*.

Musical notation for measures 13-19. Measure 13 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 14 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 15 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 16 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 17 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 18 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 19 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *mf*.

Evocando huapango - canción

Musical notation for measures 20-26. Measure 20 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 21 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 22 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 23 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 24 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 25 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 26 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *p*.

Musical notation for measures 27-32. Measure 27 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 28 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 29 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 30 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 31 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 32 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *mf*.

Musical notation for measures 33-38. Measure 33 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 34 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 35 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 36 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 37 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 38 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *f*.

Musical notation for measures 39-44. Measure 39 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 40 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 41 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 42 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 43 has a quarter note (1) and a quarter note (2). Measure 44 has a quarter note (1) and a quarter note (2). The piece is marked *mf*.

44

Musical staff 44-48. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 44-48, with the dynamic marking *mp* centered below it. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

49

Musical staff 49-53. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

54

Musical staff 54-60. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 54-60, with the dynamic marking *ff* at the beginning and *mp* at the end. Fingerings are indicated by circled numbers 1-5 above notes.

61

Musical staff 61-68. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 61-68, with the dynamic marking *mf* at the beginning and *f* at the end. Fingerings are indicated by numbers 1-6 above notes.

69

Musical staff 69-74. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 69-74, with the dynamic marking *mp* centered below it. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

75

Musical staff 75-80. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 75-80, with the dynamic marking *mf* centered below it. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

81

Musical staff 81-86. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a series of chords and single notes. A slur covers measures 81-86, with the dynamic marking *f* centered below it. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

88

mp mf

Musical staff 88-94: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 88-94. Dynamics: mp (measures 88-93), mf (measures 94-95). Includes accents and slurs.

95

Musical staff 95-100: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 95-100. Dynamics: p (measures 95-96), mf (measures 97-100). Includes accents and slurs.

101

Musical staff 101-106: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 101-106. Dynamics: p (measures 101-102), mf (measures 103-106). Includes accents and slurs.

107

Musical staff 107-111: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 107-111. Dynamics: p (measures 107-108), mf (measures 109-111). Includes accents and slurs.

112

Musical staff 112-117: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 112-117. Dynamics: mf (measures 112-117). Includes accents and slurs.

118

Musical staff 118-122: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 118-122. Dynamics: mp (measures 118-122). Includes accents and slurs.

123

Musical staff 123-128: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 123-128. Dynamics: p (measures 123-124), mf (measures 125-128). Includes accents and slurs.

129

Musical staff 129-134: Treble clef, 2/4 time signature. Measures 129-134. Dynamics: mp (measures 129-133), pp (measures 134-135). Includes accents and slurs.

rall. ff

U' PIXAM KAX

III- Urray Barum

Anastasia Guzmán "Sonaranda"
Selva Lacandona,
Tzandales y Chajul
Noviembre 2013

$\text{♩} = 100$

Arm VII Arm XII Arm XII Arm XII XII XII Baa'atz

mp dolce VII V VII VII VII V *gliss.* *f espress.*

10 *gliss.* *gliss.* *gliss.* *pp*

Allegro felino $\text{♩} = 236$

16 *f* 4 1 4 1 3 1/2C5 3 4 4 4 1 3 3 4 C2 1 3 1 2

24 *p*

31

37 *f* 4 1 4 3 1 4 1 3 3 6 3 *p*

42

pp

Detailed description: This system shows measures 42 to 47. The treble clef staff features a melodic line with eighth-note patterns and some rests. The bass clef staff provides accompaniment with chords and individual notes. The dynamic marking *pp* is placed at the end of the system.

48

ppp

Detailed description: This system contains measures 48 to 52. The melodic line continues with eighth-note runs. Fingering numbers 1, 4, 0, 5, and 6 are indicated below the notes. A *ppp* dynamic marking is placed below the first few notes.

53

mf *mp*

Detailed description: This system covers measures 53 to 57. It features a complex melodic texture with many beamed eighth notes. Numerous fingering numbers (3, 4, 1, 2, 5, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4) are provided for the melodic line. The dynamics are *mf* at the beginning and *mp* towards the end.

58

f

Detailed description: This system shows measures 58 to 62. The melody continues with eighth-note patterns. A *f* dynamic marking is placed below the notes in measures 61 and 62.

63

rit.

p

Detailed description: This system includes measures 63 to 67. The tempo is marked *rit.* with a dotted line above the staff. The dynamic marking is *p*.

68

♩ = 45

12/8

pp *mf*

En un claro de la selva

Detailed description: This system contains measures 68 to 71. It includes a tempo marking of quarter note = 45 and a time signature change to 12/8. The dynamic markings are *pp* and *mf*. The text *En un claro de la selva* is written below the staff. Fingering numbers 2, 3, 4, 2, 3, 4 are present.

72

f *p* *mp* *rall.*

Detailed description: This system shows measures 72 to 76. The dynamic markings are *f*, *p*, and *mp*. The tempo marking *rall.* is placed above the staff. Fingering numbers 2, 3, 4 are shown. The key signature changes to two sharps and the time signature to 4/4.

75 $\text{♩} = 85$

p *leggiero* *mf*

78

mf

80

mf

83

p *mf*

85

f *rall.*

Tempo primo

Allegro felino

88 $\text{♩} = 236$ Arm. VII

p *pp* *cresc.*

94

f

101

mf *mp* *mf*

108

mp *mf*

114

f *mp*

119

125

Rasgueando

CVIII

= f *ff*

129

CVIII

f

133

CVIII

ff

137

CVIII CV

CVIII CV

3

3

CVIII CV

3 CV 5

f

141

CVIII CV

1/2 CV VII

1/2 CV

4

3 2 4

4 4

1 4 2 4

mf

146

2

1 2

4

1 2

4

mf

151

3

1/2 CV VII

4

1 4

1/2 CV

mf

156

4

CVIII

CV

CVIII

CV

ff

160

CVIII CV

CVIII CV

CVIII CV

CVIII CV

CVIII CV

CVIII CV

ff

rit.

A tempo

164

CVIII CV

CVIII CV

♩.=90

Tiempo de son jarocho

f Rasgueando

169

C8

175

C3 C8

1/2C10

mp *mf*

181

C2

f *mf*

186

1/2C5 C7

1/2C5 C7

4 C7

ff *f*

191

mf *f*

Á Ernesto Lammoglia Ruíz

YELEMALA YOLOTL

**Huapango Yubarto
Alegre Melancolía**

GUITARRA

**Anastasia Guzmán "Sonaranda"
1970**

Yelemala Yolotl

Alegre melancolía

Huapango Yubarto

Anastasia Guzmán "Sonaranda"

Ciudad de México, 2004

Tiempo de Huapango

Guitarra $\text{♩} = 70$ *accel.* 4 0 1 3 *accel.*

Caprichoso, meditativo pp

accel.

accel.

6 *accel.* C3 2 5 1 1

accel.

accel.

10 *accel.* 4 2 3 0 2 4 3 *rall.* 1 1 *mf*

accel.

15 *dulce* C2 C3 C2 C2

20 *Expresivo* C3 C2 C2 *f* 2 4 6 1

25 *mp* *f*

29 *ff* C7 *pp* C2 *ff*

34 *p* *f* *ff* C7

38 *pp* *p* *mp* *f*

42 *p* *mf* *f* *ff* con sabor de huapango y de mar

47

52

57 *ff* C5 1/2C4

62 *fff* 1/2C4

67 *p*

72 *mf* C2

77 C3 C2 C2 C3

82 C2 C2

87 C7

92 C2 C7

97

102 C7

107 C5 C3 C2 C7 C5

112 C3 C2 C7 C5 C3

117 C2 C7 C5 C3 C2

À Alfredo López Austin

Aaztli

Anastasia Guzmán "Sonaranda"
Ciudad de México, febrero 2013

Guitarra

♩=125

mf

mp

mp

A

mf

1/2C5

mf

rall.

p

poco accel.

♩=320

B

mf *f*

f

57 **C**

f *mp*

63 **D** *em9* *em9 am/F#* **C7M9**

f

rasgueando (las melodías, figuras rítmicas y bajos se pueden improvisar)

68 **C7M9** *em9* *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9**

mp

rasgueando a manera de son huasteco, huapango canción o jarocho

73 *em9* *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9** *em9*

mp

78 *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9** *em9* *em9 am/F#* **C7M9**

84 **C7M9** *em9* *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9**

89 *em9* *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9** *em9*

94 *em9 am/F#* **C7M9** **C7M9** *em9* *em9 am/F#* **C7M9**

100 C7M9 em9 em9 am/F# C7M9 C7M9

Musical staff 100-104. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chords: C7M9, em9, em9 am/F#, C7M9, C7M9. Rhythmic patterns of eighth and sixteenth notes.

105 D6 D6 G6 am9 am9 D6

mf

Musical staff 105-109. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chords: D6, D6 G6, am9, am9, D6. Time signatures: 3/4, 6/8, 3/4, 6/8, 3/4. Includes a dynamic marking of *mf*.

110 D6 G6 am9 am7 1/2C5 D6 D6 G6 am9

Musical staff 110-115. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chords: D6 G6, am9, am7 1/2C5, D6, D6 G6, am9. Time signatures: 3/4, 6/8, 3/4, 6/8, 3/4, 6/8, 3/4.

116 am9 D6 D6 G6 am9 am9

f

Musical staff 116-120. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chords: am9, D6, D6 G6, am9, am9. Time signatures: 3/4, 6/8, 3/4, 6/8, 3/4. Includes a dynamic marking of *f*.

121 F

ff *mf*

Musical staff 121-126. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chord: F. Time signature: 7/8. Includes dynamic markings of *ff* and *mf*.

127 G

mp

$\text{♩} = 125$

Musical staff 127-131. Treble clef, key signature of one sharp (F#). Chord: G. Time signature: 4/4. Includes a dynamic marking of *mp* and a tempo marking of $\text{♩} = 125$.

132 H Tempo primo

mf

Musical staff 132-138. Treble clef, key signature of two sharps (F#, C#). Chord: H. Time signature: 3/4. Includes a dynamic marking of *mf* and the instruction "Tempo primo".

139

mp

Musical staff 139-143. Treble clef, key signature of two sharps (F#, C#). Time signature: 3/4. Includes a dynamic marking of *mp*.

146

mf

153

159 **I**

1/2C5

mp

166

mf *f*

poco accel..

173 **J**

♩=320

1/2C5

p *mf*

182

f

191 **K**

f *ff*

A Julio César Oliva

MANANTIAL

Anastasia Guzmán "Sonaranda"

Ciudad de México, 1993

GUITARRA

$\text{♩} = 60$

1/2 C1

C5

4

3

1

3

3

6

C7

11

16

C5

arm 7

C5

22

C3

28

C5

33

C3

38

C8

C1

Cadencioso, como son istmeño

43 C5

49 C7

54 C5 C5

60 C5

66 C5

71 C1 C5

77 C5

82 C5

Detailed description: This page contains a musical score for guitar, consisting of eight staves of music. The music is written in a single system with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 7/8. The score is divided into measures, with measure numbers 43, 49, 54, 60, 66, 71, 77, and 82 marked at the beginning of their respective staves. Chord symbols are placed above the staff at the start of each measure: C5 (measures 43, 49, 54, 60, 66, 77, 82), C7 (measure 49), and C1 (measure 71). The notation includes various rhythmic values such as eighth notes, quarter notes, and half notes, along with rests and slurs. The music features a complex, rhythmic pattern with many beamed notes and rests, characteristic of a guitar solo or a piece with a specific rhythmic feel.

A Guadalupe Vázquez y Arturo Guzmán

GUACAMAYA

Un Fandango-Ritual al amanecer Son

GUITARRA

Anastasia Guzmán

"Sonaranda"

(1970)

En algún lugar, la hermosa Guacamaya se extingue al igual que plantas, animales, bosques, selvas, mares... y pueblos, tradiciones, lenguas indígenas, valores universales. Para los antiguos mexicanos, la Guacamaya era un animal sagrado relacionado con el Sol, mismo que a la vez es el corazón de nuestro cuerpo y de nuestro sistema planetario. Entonces, es necesario tener presente que si se desaparece la Guacamaya, se apaga el corazón y se produce la oscuridad absoluta. ¡Que siempre haya fandangos que armonicen la vida!

GUACAMAYA

Un Fandango-Ritual al amanecer

ANASTASIA GUZMÁN

"SONARANDA"

MÉXICO. 1996. 2007.

GUITARRA

Tiempo de son jarocho y huasteco

-100
-66

p *Muy libre, caprichoso*

Tiempo de son, alegre, festivo

7

♩=175

ff

12

p

17

f

22

1/2C5

27

1/2C5

1/2C5

1/2C5

1/2C5

32

cresc.

ff

37 *mp* *como son jarocho*

42 *Bailable, con júbilo*

48

54 *Rasgueando como son huasteco* *ff*

58 *mp* *ff*

62

66

69

73

78

83

88

93

98

104

Rasgueando como son huasteco

110

ff

C5

115

mf

f

C5

C4

C2

119

C4

C2

123

X

126

X

130

C7

134

C5

C7

Improvisación de rasgueos a ritmo de son jarocho, siguiendo esta secuencia armónica

139

La guacamaya levanta el vuelo...

142

145

150

155

160

165

170

f Fandango

176

182

187

Rasgueando como son huasteco

191

195

198

201

cresc.

A Guadalupe Vázquez, mi mamá

Evocaciones de la Madre Tierra

Suite en cuatro movimientos

GUITARRA

**Anastasia Guzmán
"Sonaranda"
(1970)**

SEMILLITA

Canción mexicana

Anastasia Guzmán
"Sonaranda" 2005

GUITARRA

♩-80
LENTO dulce ⁵ melódico

6

10

nostálgico

14

18

pp RALL.

ROSA Y AHUEHUETE

Son Istmeño y Chilena

ANASTASIA GUZMÁN
"Sonaranda" 2005

GUITARRA

♩ = 100

8 tiempo de son istmeño

16

24

30

38

44

C1

C5

C10

C8

arm7

arm12

arm7 expresivo

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

The image shows a guitar score for the piece 'Rosa y Ahuehuete' by Anastasia Guzmán. The score is written in treble clef with a 3/4 time signature. It begins with a tempo marking of ♩ = 100. The piece is identified as 'Son Istmeño y Chilena'. The score is divided into systems, with measure numbers 8, 16, 24, 30, 38, and 44 marked at the beginning of each system. The notation includes various chords, such as C1, C5, C10, C8, arm7, and arm12. There are also specific performance instructions like 'tiempo de son istmeño' and 'arm7 expresivo'. The score is annotated with circled numbers 1 through 20, likely indicating fingerings or specific techniques. The piece concludes with a circled 10 at the end of the final system.

50

56

64

71

78

85

93

101

Musical staff 101: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 101-106. Includes chords and melodic lines with slurs and accents.

107

Musical staff 107: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 107-114. Includes chords and melodic lines with slurs and accents.

115

115

♩ = 150

Tiempo de chilena

Musical staff 115: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 115-119. Includes triplets and a tempo change to 150. Text: "Tiempo de chilena".

120

Musical staff 120: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 120-124. Includes triplets and various time signatures (3/4, 6/8, 3/4, 6/8, 3/4).

125

mf rasgueando

Musical staff 125: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 125-128. Includes triplets and chords. Text: "mf rasgueando".

129

Alegre, bailable

Musical staff 129: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 129-134. Includes chords and melodic lines. Text: "Alegre, bailable".

135

1/2C1 1/2C5 C1

Musical staff 135: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 135-140. Includes chords and melodic lines. Includes fingering numbers 1, 2, 3, 4 and chord symbols 1/2C1, 1/2C5, C1.

141 *1/2C1* *1/2C5* *1/2C5*

147

153 *arm 12* *arm 12*

158 *arm 12*

163 *fuerte*

169

174 *sonoro* *1/2C2* *rasgueando*

180 *fuertísimo*

Musical staff 180-183. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains four measures of music. Each measure begins with a triplet of eighth notes. The first measure has a forte dynamic marking *fuertísimo*. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 5 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the second and third measures.

184

Musical staff 184-187. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains four measures of music. Each measure begins with a triplet of eighth notes. The first measure has a circled 4 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 5 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the second and third measures.

188 C10

Musical staff 188-191. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains four measures of music. Each measure begins with a triplet of eighth notes. The first measure has a circled 5 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 4 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the first and second measures.

192 *bailable*

Musical staff 192-196. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains five measures of music. The first measure has a circled 4 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 4 below it. The fifth measure has a circled 4 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the first and second measures.

197

Musical staff 197-202. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains six measures of music. The first measure has a circled 4 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 4 below it. The fifth measure has a circled 4 below it. The sixth measure has a circled 4 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the first and second measures.

203

Musical staff 203-207. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains five measures of music. The first measure has a circled 4 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 4 below it. The fifth measure has a circled 4 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the first and second measures.

208 1/2c5 1/2C5 1/2C5

Musical staff 208-212. Treble clef, 4/4 time signature. The staff contains five measures of music. The first measure has a circled 4 below it. The second measure has a circled 4 below it. The third measure has a circled 4 below it. The fourth measure has a circled 4 below it. The fifth measure has a circled 4 below it. There are also circled 4s and 5s under some notes in the first and second measures.

NARDO Y JACARANDA

GUITARRA

SON JAROCHO Y SON HUASTECO

Anastasia Guzmán
"Sonaranda" 2005

$\text{♩} = 100$

Lento, reflexivo como requinto jarocho

tiempo de son jarocho lento

melodioso, cantable

$\text{♩} = 140$

Tiempo de son huasteco

46 *alegre, vivo*

52

58

64 *rasgueando como son huasteco*

70

75

80 *relentando la primera vez*

SAUCE Y AZALEA

GUITARRA

6ta. D

Son planeco y Colombiana

Anastasia Guzmán
"Sonaranda" 2005

q.=120

1/2C10 1/2C8 1/2C6 1/2C5 1/2C3

f

Festivo, muy alegre

7

13

1/2C7 1/2C5 1/2C3

4

19

mp

25

1/2C7 1/2C5 1/2C3

4

31

f

37

p *f*

2 3

42

p

47

mf

52

f

58

mf *rit.* *q=80* *mf*

Tiempo de colombiana. Lento, melancólico.

65

mf

72

mp *mf*

77

mf

82 *f* 1/2C10

88 *mp* 1/2C10

93 *ff*

98 *mp* *mf*

103

108 *f*

Tempo primo

112 *rit.* *ff* 1/2C3 *q.=120* *Tiempo primero, son planeco, alegre*

118

mf

124

f

130

mp

136

f

142

f

148

p

153

f

158 *p* *f*

163 *ff*

169 *mf*

175

181 *f* *mf*

1/2C7 1/2C2 1/2C7 1/2C2

Rasgueando

186 *f*

1/2C5

191 *mf*

196 $\frac{1}{2}C7$ $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$

201 $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$

206 $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$

211 $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$

216 $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$

221 $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$

225 $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{8}$

molto rit. *ff*

SUITE MADRE TIERRA

Indicaciones de ejecución de rasgueos

ANASTASIA GUZMÁN "SONARANDA"

▲ Bajar la mano sin pulgar ▼ Subir el pulgar de los agudos a los graves

▼ Bajar el pulgar solo de los graves a los agudos Abanicar las cuerdas sin pulgar

8 ○ Abanicar las cuerdas con todo y pulgar ✕ Azotar las cuerdas, con la mano entrecerrada

Bibliografía

- (1) Mendoza, Vicente T., *Panorama de la Música Tradicional de México*, UNAM, México, 1984
- (2) Schönberg, Arnold, *Fundamentos de la Composición Musical*, Real Musical, Madrid, 1967
- (3) Kühn, Clemens, *Tratado de la Forma Musical*, Labor, España, 1992
- (4) Otero, Corazón, *Manuel M. Ponce y la Guitarra*, Fondo Nacional para Actividades Sociales, México, 1982
- (5) Alcázar, Miguel, *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce*, CONACULTA/Ediciones Étoile, México, 2000
- (6) Orta Velázquez, Guillermo, *Breve Historia de la Música en México*, Joaquín Porrúa, S.A. de C.V. México, 1970
- (7) Moreno Rivas, Yolanda, *Historia de la música popular mexicana*, CONACULTA/Alianza Editorial Mexicana, México, 1979
- (8) Reuter, Jas, *La Música Popular de México*, Panorama, México, 1992
- (9) Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente. Varios Autores, *Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución*. CONACULTA, México, 2011
- (10) Villa-Lobos, Heitor, *Solo Guitar*, Amsco Publications, New York, 1990
- (11) Brouwer, Leo, *Gajes del Oficio*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 2004
- (12) García de León, Antonio, *Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los siglos*, CONACULTA, México, 2006
- (13) Jáuregui, Jesús, *El Mariachi*, Taurus/INAH/CONACULTA, México, 2007
- (14) Pérez Fernández, Rolando, *La música afro-mestiza mexicana*, Biblioteca Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 1990
- (15) Hernández Azuara, César, *Huapango, El son huasteco y sus instrumentos en los siglos XIX y XX*, El Colegio de San Luis, Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca/CIESAS, México, 2003
- (16) Guzmán, Anastasia coordinadora, et al, *Guitarra Mexicana, Tiempos y Espacios del Alma mía*, INAH Serie Testimonio Musical de México, volumen 66, México, 2017
- (17) López Austin, Alfredo, *Tamoanchan y Tlalocan*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994
- (18) López Austin, Alfredo, *Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana*, Alianza Editorial Mexicana, 1990
- (19) López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo, *Monte Sagrado Templo Mayor*, INAH/UNAM/Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 2009
- (20) López Austin, Alfredo, *El conejo en la cara de la luna, ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana*, Editorial ERA/CONACULTA/INAH, México, 1994, re edición 2012