

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

EL EDUCADOR MUSICAL COMO ARREGLISTA

OPCIÓN DE TITULACIÓN

NOTAS AL PROGRAMA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MUSICAL

PRESENTA:

ANTONIO VILLEGAS OTERO

ASESORA: PATRICIA ARENAS Y BARRERO

CIUDAD DE MÉXICO, 2019

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.

Sinodales

Presidente: Patricia Arenas y Barrero

Secretario: Lucía Álvarez Vázquez

Vocal: Luis Ángel Serna Manrique

Suplente: Gabriela Ramírez Archundia

Suplente: Gerardo Joel Flores Aceves

Agradecimientos

A Dios, por concederme día a día el regalo de vivir.

A mi esposa e hijos, por estar conmigo en todo momento.

A mis papás, que son mi gran admiración.

A mis hermanos, sobrinos, cuñados y amigos, por todo el apoyo brindado para la conclusión del trabajo.

A todos los que participaron en el examen práctico y me demostraron su apoyo incondicional.

A Paty Arenas, por ser la columna vertebral en mi formación profesional.

A Lucía Álvarez, por su aportación en la elaboración y revisión de cada arreglo presentado.

A los sinodales, por su paciencia y su aportación valiosa en la conclusión de éste trabajo.

Programa del recital para opción de titulación – Notas al programa

PIEZAS MUSICALES DE CAMPECHE:

Quiero Decirte	Ramón Rodríguez (Sin datos)
¡Ah, Bárbara!	Miguel Ángel Valladares (1919-1969)
El Pregonero	Zoila Quijano (Sin datos)
Chenera, Linda Chenera	José Aranda Lara (Sin datos)
Pichito Amoroso	Anónimo
Mañanitas Campechanas	Alejandro Casanova B. (1914-1985)
Vamos Campeche	José Narváez (1915-1994)
Champotón	Emilio Bocos Rosado (1919-1990)

PIEZAS MUSICALES DE OAXACA:

Sarape Oaxaqueño	Samuel Mondragón (1885-1962)
La Sandunga	Máximo Ramón (1816-1855)
Pinotepa Nacional	Álvaro Carrillo (1919-1969)
Canción Mixteca	José López Alavez (1889-1974)

Interpretación por alumnos en conjunto instrumental y coral.

Dirección: Antonio Villegas Otero

PRESENTACIÓN

El presente trabajo está inspirado en experiencias adquiridas a lo largo de mi formación dentro de la Facultad de Música, en mi paso por diferentes ensambles instrumentales y corales, así como en mi labor de docente de música. La materia incluida en el plan de estudios de la carrera de Educación Musical Composición Músico-Escolar, fue parteaguas para descubrir una de las herramientas de trabajo con las que cuenta el docente de música para transmitir experiencias a sus alumnos. Realizar arreglos musicales para un conjunto instrumental y/o vocal, lleva de manera intrínseca elementos didácticos que ayudan a los participantes por un lado a desarrollar habilidades musicales, creativas, colaborativas, de perseverancia; y por otro a tener experiencias musicales significativas.

Motivado por lo anterior, presento este trabajo de arreglos sobre música de las regiones de Campeche y de Oaxaca con fines didácticos, enfocado a una experiencia musical para mis alumnos, que sirva como una actividad que permita conocer algo de la música de las regiones de los estados mencionados, parte de sus costumbres, sus orígenes, algunos de los compositores de esas regiones y sus estilos musicales; y también, facilite el desarrollo de habilidades y apreciación musical.

Bajo este contexto, cuando el arreglo musical está dirigido al estudio y al desarrollo de habilidades musicales y adaptados al nivel de cada alumno, se vuelve una herramienta para la enseñanza. También están dirigidos a la dotación instrumental y/o vocal con la que se cuenta.

En un grupo de estudiantes de música, cada alumno aprende de manera diferente y a su propio ritmo, por lo que las ejecuciones tendrán que adaptarse a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, un participante que lleva poco tiempo estudiando guitarra, tendrá que hacer una interpretación más sencilla en comparación con aquel que lleva algunos años practicando el mismo instrumento, por lo tanto cada uno tendrá diferentes objetivos dentro del mismo arreglo.

Los arreglos presentados en este trabajo están pensados para la enseñanza musical en niños, jóvenes y adultos que no cuentan con preparación musical previa, por lo que se propone un trabajo enfocado completamente a la práctica apoyada con la memoria auditiva.

ÍNDICE

Jurado	i
Agradecimientos	ii
Programa para esta opción de tesis: Notas al programa	iii
Presentación	iv
El educador musical como arreglista	1
El arreglo dirigido a un conjunto músico-vocal	
La práctica grupal	2
Música regional mexicana como repertorio musical	3
Dotación instrumental y vocal empleada para este trabajo	4
La guitarra.	
La flauta barroca.	
El teclado.	
El bajo eléctrico.	
La voz.	
Análisis musical y estructural de los arreglos de piezas de Campeche	
Quiero decirte.....	10
¡Ah Bárbara!	13
El pregonero	17
Chenera linda chenera.....	22
Pichito amoroso	25
Mañanitas campechanas.....	29
Vamos Campeche	33
Chamotón.....	39
Análisis musical y estructural de los arreglos de piezas de Oaxaca	
Sarape Oaxaqueño	43
La Sandunga.....	48
Pinotepa Nacional	52
Canción Mixteca	58
Conclusiones	62
Bibliografía	64
Anexos	65

EL EDUCADOR MUSICAL COMO ARREGLISTA

En la licenciatura de Educación Musical se estudian diferentes líneas de formación: Pedagógica, vocal, instrumental, teoría, historia y el lenguaje musical principalmente. Todas estas asignaturas son la base de la formación integral de un profesionista de la carrera. Al concluir dicha formación escolar, el egresado cuenta con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su labor enfocada fundamentalmente a la enseñanza musical, con atención al desarrollo humano y a la difusión de la cultura.

El alumno egresado de la Licenciatura en Música -Educación Musical de la Escuela Nacional de Música contará con una sólida formación musical, psicopedagógica, humanístico-social, que le permita la construcción de experiencias pedagógicas para la enseñanza de la música y la investigación del proceso educativo musical, desde una perspectiva artística, ética, flexible, autónoma, responsable, innovadora y con disposición para la superación y actualización permanente.¹

El profesionista también cuenta con una gran diversidad de herramientas didácticas para llevar a cabo su función docente. El arreglo constituye una de ellas que se puede usar de manera eficaz para un aprendizaje significativo.

Los arreglos musicales se pueden ver desde diferentes ángulos dependiendo del fin para el que fueron hechos, aquí pongo dos ejemplos:

- El arreglo musical de una pieza pensada para músicos profesionales con metas meramente musicales para ser escuchadas por un público específico.
- El arreglo musical como una forma de enseñanza, donde el objetivo principal es que sean ejecutados por personas para disfrutar de la práctica en grupo aunque su grado de conocimiento musical sea diverso.

El educador musical tiene las bases teóricas para poder desarrollar cualquiera de los dos, en este caso me concentraré en el segundo punto que es el de mayor interés para el trabajo que se está planteando.

Como este trabajo es con fines didácticos, me enfocaré a realizar arreglos musicales con los siguientes instrumentos: Guitarra, teclado, flauta, bajo eléctrico, percusiones y voz.

¹ Perfil de egreso Lic. En Educación Musical <http://www.fam.unam.mx/campus/licenciaturas.php#demoTab3>, 2019

EL ARREGLO DIRIGIDO A UN CONJUNTO MÚSICO-VOCAL

El arreglo musical es la modificación que se efectúa a una obra. Muchas veces un compositor escribe una melodía con una armonía básica. Posteriormente, el arreglista se ocupa de vestir esa melodía con nuevas armonías e instrumentaciones que proporcionan efectos sonoros de acuerdo al estilo que quiera mostrar. Una misma pieza puede cambiar mucho según los arreglos musicales que incorporen.²

Hay diferentes tipos de arreglos musicales, incluso en algunos casos se pueden confundir con las adaptaciones o los covers. Como el fin que persigo en el presente trabajo es educativo, englobaré como arreglos musicales también las adaptaciones y los covers.

En un conjunto instrumental-vocal participa un grupo de personas donde cada uno colabora con una parte de la interpretación. Para crear un arreglo dirigido a este tipo de conjunto no necesariamente se requiere que todos los integrantes tengan el mismo nivel musical, el arreglo irá enfocado a resaltar las virtudes de cada participante.

Así, el arreglo se convierte en forma de aprendizaje con alcances importantes, no es lo mismo un arreglo pensado para un grupo de músicos de otra región, con otra preparación y escrita en otro tiempo, que un arreglo pensado y adaptado a un grupo de personas específicas con una forma diferente de entender la música.

La práctica grupal

Para entender la importancia del aprendizaje grupal, recordaré la frase de Aristóteles mencionando que el hombre es un ser social y su carácter social es inherente a su naturaleza. Su condición corpórea es precaria pues no posee los medios o recursos suficientes para subsistir por sí solo. (Ética Nicomaquea Política, 1988, pág. 50)

El ser humano requiere siempre de la ayuda, de la compañía, del impulso de otros seres humanos para lograr metas durante toda su vida. El aprendizaje en grupo conlleva no sólo la exposición de un profesor como conocedor, también contribuyen las opiniones de los demás. De esa manera la labor docente toma el rol de educación activa.

² Definición de Arreglo musical <https://musicalbac.weebly.com/uploads/1/3/6/4/13645336/arreglo.pdf>, 2018

Para lograr éste tipo de aprendizaje se requiere de un medio social adecuado, y un ambiente grupal y de compañerismo que sirva a los estudiantes a desarrollarse y apoyarse unos con otros en sus conocimientos.

Un grupo se define como un conjunto de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca, dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la que se intercambian señales de comunicación entre las mismas personas, de manera continua en un periodo dado, donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos, opiniones, prácticas sociales etc. (Schmuck & Schmuck, 2000, pág. 29)

En la música, el aprender en grupo es una forma de iniciación musical y de integración a una pequeña sociedad, donde cada persona juega un rol diferente dentro de ella. Hay alumnos que les cuesta trabajo cantar o tocar solos, por lo que al integrarse a un conjunto le ayudará a tener una experiencia musical que da por consecuencia un aprendizaje significativo.

Música regional mexicana como repertorio musical

La decisión de usar para este trabajo un repertorio de música regional mexicana se debe a la relación del llamado *lenguaje musical materno* que según describe Teresa Malagarriga Rovira.

Cada grupo social tiene su propio lenguaje musical profundamente arraigado a su cultura y a su lenguaje verbal. Las canciones, las danzas, los ritmos instrumentales de cada comunidad constituyen un importante patrimonio cultural que el pueblo debería tener a su alcance. La sociedad debería arbitrar formas de difusión de su propia cultura. (Malarriaga Rovira, 1999, págs. 37-40).

Choksy (1981, págs. 15-19) enuncia que Zoltán Kodály señala que se enseñe la música regional por ser la lengua materna a partir de la cual un niño aprende a leer y escribir su propio idioma musical, ya que:

...el niño debe participar en los auténticos bienes culturales de su propia comunidad. La música popular es más genuina y cercana que la culta para el mundo de la niñez y sus

formas musicales son tan sencillas en sentimientos y mentalidad como los razonamientos del niño.

Partiendo de estas ideas sobre la importancia de nuestra música y al ser un trabajo de enseñanza musical es importante abordar este tipo de repertorio para fomentar el gusto por la música de México.

El grupo que participará en la ejecución de las piezas, está conformado por personas de diversas edades, cuyo interés común es la práctica en conjunto de música mexicana, con atención a sus preferencias y/o habilidades instrumentales o vocales y corresponde al autor de esta opción de tesis equilibrar cada arreglo para que se obtengan los mejores resultados.

DOTACIÓN INSTRUMENTAL Y VOCAL EMPLEADA PARA ESTE TRABAJO

La guitarra es un instrumento muy popular por su extenso repertorio. Ha sido usada para música de tríos, rondallas, estudiantinas, cantautores, trovadores. También ha sido muy usada en el rock, el flamenco y la música clásica entre otros. Para la ejecución de estos arreglos, el instrumento se manejará tanto para acompañamiento como para algunas melodías.

Para la práctica armónica en la guitarra, se emplea el cifrado americano o anglosajón que consiste en utilizar letras para denotar los acordes con diferentes funciones, tal como se ilustra en la siguiente figura:

ACORDES			
Nombre	Mayor	Menor	Dominante
La	A (la mayor)	Am (la menor)	A7 (la mayor con séptima)
Si	B (si mayor)	Bm (si menor)	B7 (si mayor con séptima)
Do	C (do mayor)	Cm (do menor)	C7 (do mayor con séptima)
Re	D (re mayor)	Dm (re menor)	D7 (re mayor con séptima)
Mi	E (mi mayor)	Em (mi menor)	E7 (mi mayor con séptima)
Fa	F (fa mayor)	Fm (fa menor)	F7 (fa mayor con séptima)
Sol	G (sol mayor)	Gm (sol menor)	G7 (sol mayor con séptima)

Tabla 1 Cifrado americano o anglosajón

Ejemplo de un acorde descrito para guitarra

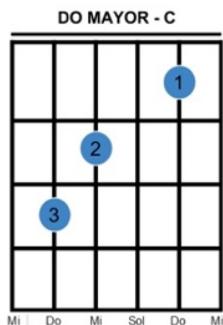

Figura 1 Acorde de Do Mayor³

Los números representan los dedos de la mano izquierda con los que se tocarán.

Mano Izquierda: 1 – Índice
2 – Medio
3 – Anular
4 – Meñique

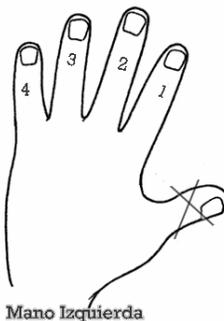

Figura 2 Digitación de la mano izquierda⁴

En esta mano el pulgar sólo se utiliza para apoyo del diapasón.

Para la mano derecha se utilizan rasgueos que se representan con flechas hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tipo de rasgueo. Los rasgueos o arpeggios se pueden tocar directamente con los dedos o usando una uña o plumilla dependiendo del estilo y el tipo de música que queramos interpretar.

³ Figura tomada de <http://blog.datemusica.com/2017/06/ acorde-de-do-mayor-para-la-guitarra.html>, 2018

⁴ Figura tomada de <https://www.escribircanciones.com.ar/guitarra/4435-guitarra-ejercicios-basicos-de-digitacion.html>, 2018

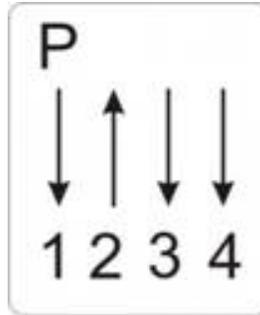

Figura 3 Ejemplo de rasgueo de guitarra⁵

Cuando se utilizan los dedos para hacer arpegios se utiliza la siguiente indicación:

- i - dedo índice
- m - dedo medio
- a - dedo anular
- p - dedo pulgar

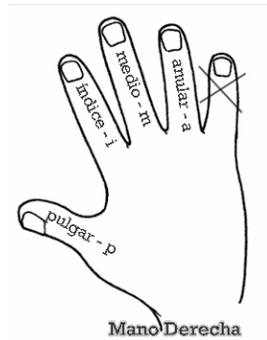

Figura 4 Digitación de la mano derecha⁶

En esta mano el dedo meñique se utiliza en los rasgueos y casi nunca en los arpegios por lo que la mayoría de métodos reconocidos no lo toman en cuenta.

La guitarra también puede ser un instrumento melódico. Para esto se necesita saber el nombre de las cuerdas y las diferentes posiciones de las notas musicales. Su escritura en el pentagrama es en clave de sol y sus sonidos se escuchan una octava por debajo de lo que está escrito.

Para interpretar melodías, la digitación es la misma que al ser tocada como instrumento de acompañamiento, en este caso la mano izquierda cambia de las posiciones fijas a movimientos constantes de los dedos.

⁵ Ejemplo tomado de http://www.creamusica.com.ar/Ejercicios_ritmica_rasgueo.htm, 2018

⁶ Figura tomada de <http://www.guitarradegades.com/2011/09/ejercicio-de-digitacion-i.html>, 2018

Como una herramienta alternativa al pentagrama, se suele utilizar la *tablatura* que indica la cuerda y el traste que se deben tocar. Las barras de compás se representan igual que en el pentagrama por líneas verticales.

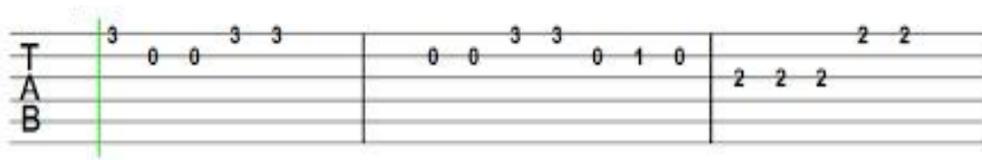

Figura 5 Ejemplo de tablatura para guitarra⁷

Figura 6 Posiciones de las notas en la guitarra⁸

La flauta barroca soprano es un instrumento melódico de sencilla ejecución.

Figura 7 Flauta barroca soprano⁹

⁷ Tablatura <https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/como-leer-tablaturas-de-guitarra-en-4-pasos/>, 2018

⁸ Figura tomada de <https://javi29clases.blogspot.com/2014/04/claves.html>, 2018

⁹ Figura tomada de Yamaha YRS-24B <http://fluteservice.cl/sitio/shop/flauta-dulce/flauta-dulce-yamaha-yrs-23g/>, 2018

Su escritura en el pentagrama se presenta en clave de SOL con señalización de octava superior, esto es, el sonido que produce corresponde a una octava superior en relación a la nota que está escrita en el pentagrama.

Figura 8 Transposición de octava¹⁰

El teclado es un instrumento electrónico que puede reproducir diferentes sonidos como el piano, el órgano, acordeón, flauta. Algunos teclados aparecen en una pantalla un pentagrama y el sonido que se está tocando como guía musical.

El teclado se puede usar como instrumento armónico que sirva para acompañar a la voz o a otros instrumentos. Esto puede ser empleando acordes digitados con una o dos manos o con los acordes incluidos en el instrumento que se ejecutan con un dedo de la mano izquierda.

Para la digitación de las dos manos, se le da un número a cada dedo de ambas manos: 1 – pulgar, 2 – índice, 3 – medio, 4 – anular, 5 - meñique

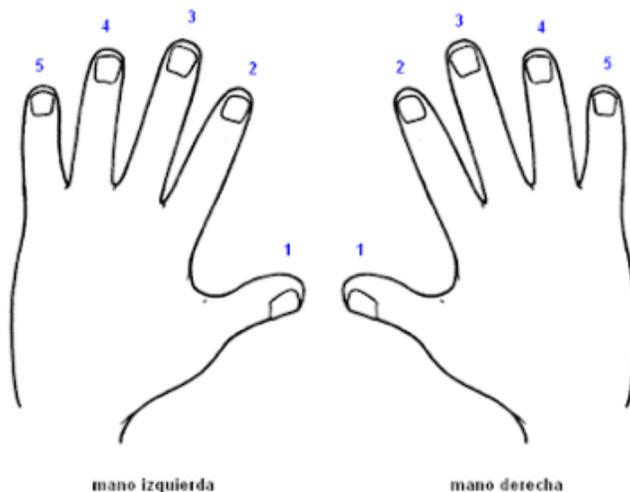

Figura 9 Digitación de las manos para el piano¹¹

¹⁰ Figura tomada de Wikiwand [http://www.wikiwand.com/es/Clave_\(notación_musical\)](http://www.wikiwand.com/es/Clave_(notación_musical)), 2018

¹¹ Figura digitación de las manos <http://musica-bella.blogspot.com/2009/08/la-digitaci-de-los-dedos-de-una.html>, 2018

Para escribir los acordes se utiliza el cifrado americano o anglosajón que es idéntico al de la guitarra ya enunciado o escritos en pentagrama.

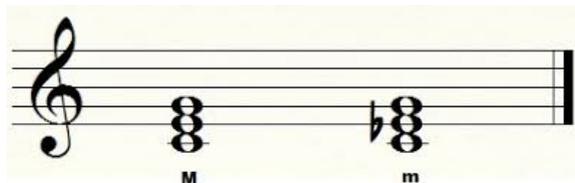

Figura 10 Representación de acordes

Combinación de armonías y melodías en el teclado: Se pueden combinar melodías y armonías en el teclado usando la mano derecha para las melodías y la mano izquierda para los acordes, de esta manera se pueden tocar melodías y acompañamientos a la vez.

El bajo eléctrico es un instrumento que sirve para la base armónica de las piezas musicales. Se escribe en clave de fa 4ª y su sonido depende de un amplificador porque carece de caja resonadora.

Figura 11 El bajo eléctrico¹²

Para los arreglos presentados en este trabajo, se tocará de manera empírica utilizando más el oído como herramienta de aprendizaje.

¹² Figura de un bajo eléctrico <https://www.bajoelectrico.net/fender/>, 2018

La voz es un instrumento natural que nos permite comunicarnos con otros seres humanos a través de la producción de sonidos que forman palabras. El canto es la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador siguiendo una línea melódica. Existen diferentes registros de voz que va de acuerdo al género y la fisonomía de cada individuo. Por lo general se suele dividir en 6 registros diferentes, 3 de mujeres (soprano, mezzosoprano, contralto) y 3 de hombre (tenor, barítono, bajo). Para los arreglos presentados en este trabajo se utilizarán sólo voces de soprano, contralto y tenor.¹³

ANÁLISIS MUSICAL Y ESTRUCTURAL DE LOS ARREGLOS DE PIEZAS DE CAMPECHE

Quiero Decirte

Estado: Campeche

Compositor: Ramón Rodríguez “Pixán”

Quiero decirte es una canción que se encuentra dentro del repertorio tradicional campechano. Lamentablemente no existen registros bibliográficos de su compositor. Fue grabada por el Orfeón del Instituto Campechano (IC) en el año 2014 en su álbum titulado “Voces y Cuerdas” y también en el año 2003 para el concurso “Despertares: en la intimidad de la música popular campechana” promovido por la Secretaria de Cultura de la Dirección General de Culturas Populares (DGCP).

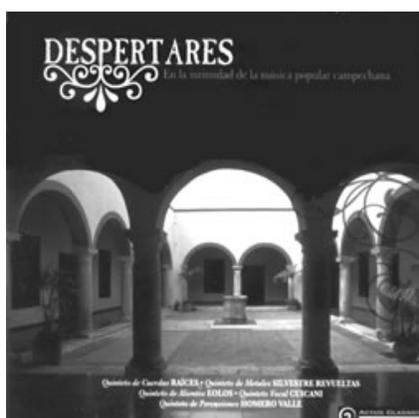

Figura 12 Portada del disco Despertares¹⁴

¹³ Definición de la voz <https://www.definicionabc.com/general/voz.php>, 2018

¹⁴ Figura tomada de el SIC https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=discografica_dgcpi&table_id=116, 2018

Campeche está ubicado en el sureste de México y es parte de la península de Yucatán. Además, fue hogar de la gran cultura maya junto con los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como, de los países centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. El nombre de Campeche proviene de la lengua maya, sin embargo, su significado ha dado origen a diversas interpretaciones, donde la más aceptada es la de Can = Serpiente y Pech = Garrapata, o “Lugar de Serpientes y Garrapatas”; la cual coincide con la escultura encontrada en uno de sus templos formada por una gran serpiente con una garrapata en la cabeza. A partir de la época del Porfiriato, el estado de Campeche mantuvo su economía en base a la exportación de maderas finas y sal; y en el interior, la agricultura de maíz, caña de azúcar y henequén eran las actividades principales. Pero es hasta 1975 que fue fuertemente impulsada por el descubrimiento de un rico yacimiento petrolero en el lecho marino del golfo que está en su territorio.¹⁵

Figura 13 estado de Campeche

Dotación Instrumental

Flauta barroca soprano

Teclados

Guitarras

Percusiones

Bajo eléctrico

¹⁵ Descripción del estado de Campeche

<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM04campeche/municipios/04002a.html>, 2018

Análisis Musical

Estructura	A		B	A		B	A
	A	a'	B	a	a'	b	a''
Compases	1-21	6-21	22-38	1-21	6-21	22-38	38-42
Tonalidad	G		Em-G	G		Em-G	G
Matiz	<i>mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>p-mf</i>	<i>mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>p-mf</i>	<i>f</i>
Compás	4/4						
Velocidad	♩ = 130						
Carácter	Allegro Festivo						

Tabla 2 Análisis musical general de *Quiero decirte*

Objetivos didácticos:

- Conocer y ejecutar la dinámica musical en la interpretación de la obra (*p*, *mf*, *f*).
- Control de la respiración utilizando frases cortas en las flautas.
- Interpretar la obra en un ensamble instrumental.
- Manejar la escala de Sol Mayor y su relativa menor (mi menor).

Competencias:

- Maneja y distingue matices de la obra.
- Fomenta la interpretación en grupo.
- Reconoce auditivamente armonía en el piano y en la guitarra.
- Interactúa con diferentes instrumentos musicales.

Análisis armónico

Parte A armonizada en Sol Mayor

Sol Mayor

I IV V I I₇ VI₇ II V₇ I VI₇ II V₇ I

Parte B armonizada en Mi Menor y Sol Mayor

The image shows a musical score for Part B, divided into two sections: Mi Menor and Sol Mayor. The Mi Menor section consists of the following chords: V7, I, VII, VI, V7, I. The Sol Mayor section consists of the following chords: I7, IV, VIId, I, V7, I. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

Motivos melódicos

Tema1: Anacrusa

The image shows the musical score for Tema1: Anacrusa. It is written on a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The score begins with a rest for the first measure, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamic marking is *mf*.

Tema2 :Anacrusa

The image shows the musical score for Tema2: Anacrusa. It is written on a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The score begins with a rest for the first measure, followed by a series of eighth and quarter notes. The dynamic marking is *mf*.

Experiencia en el montaje de la pieza musical

El arreglo originalmente se realizó para flauta barroca, teclado y piano. Después se incluyó el bajo eléctrico, la guitarra y las percusiones, así surgieron dos acciones a favor: enriquecer la instrumentación y favorecer mayor participación de los integrantes del proyecto.

Para esta pieza, el instrumento que tuvo mayor dificultad para el montaje fue la flauta barroca por la falta de práctica de los participantes de tocar en grupo y también por la ejecución de las notas do y re en registro grave.

¡Ah Bárbara!

Región: Villa de Seybaplaya, Campeche

Compositor: Miguel Ángel Valladares

¡Ah bárbara! Es una canción compuesta por Miguel Ángel Valladares, en la región Villa Seybaplaya, Campeche. Ha sido grabada en diferentes estilos musicales, la versión más conocida fue interpretada por el cubano Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Benny Moré) en su álbum “Bonito y Sabroso” entre los años de 1951 y 1952 con un estilo característico de bolero cubano, con lo que se ganó el sobrenombre de “El Bárbaro del Ritmo” a causa de interpretar esta canción.

Miguel Ángel Valladares nació el 2 de agosto de 1919, en Villa de Seybaplaya, Campeche. Tenía siete años de edad cuando su familia se estableció en Ciudad del Carmen, donde estudió piano, y según datos del Diccionario de la Canción Yucateca, Valladares compuso a esa edad su primera canción: “Corazón de hierro”. Valladares era además pianista y director de orquesta. En 1944 se establece en la ciudad de México. Trabaja como pianista y forma su propia orquesta con la que trabaja en la XEW. Entre sus más conocidas composiciones están: Canción de invierno, Contragolpe, Volvamos a empezar, Mía o de nadie, Miseria, Frío en el alma y Hay que vivir el momento. Miguel Ángel Valladares murió en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1969, a la edad de 50 años.¹⁶

El Municipio de Villa Seybaplaya, Campeche se localiza en el municipio de Champotón. El clima predominante es cálido subhúmedo. Algunos de los atractivos del municipio de Champotón son las playas Acapulquito, Payucan, Sihoplaya y Rocamar.¹⁷

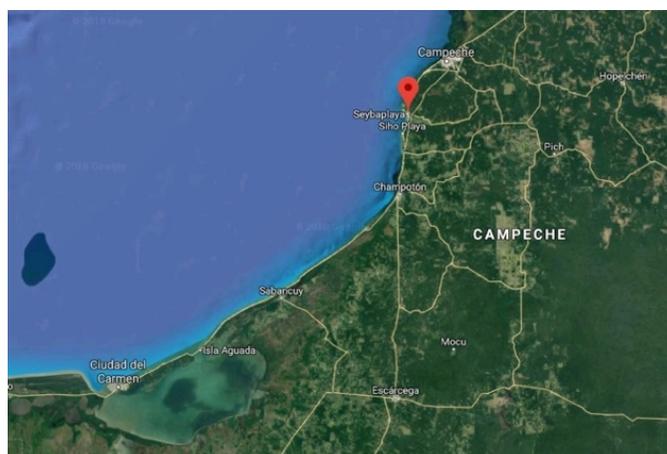

Figura 14 Ubicación de Villa de Seybaplaya Campeche

¹⁶ Organización editorial del sureste S.A de C.V. (2019). *Tribuna Campeche*. Obtenido de Tribuna Campeche: <http://tribunacampeche.com/cultura/>, 2018

¹⁷ Nuestro México <http://www.nuestro-mexico.com/Campeche/Champoton/Seybaplaya/>, 2018

Dotación Instrumental

Voces mixtas

Flauta barroca soprano

Teclado

Piano

Percusiones

Análisis Musical

Estructura	A		B			A		B		
	a	b	b'	c	b'	a'	a''	b''	c'	b'
Compases	1-8	9-15	16-24	25-32	33-40	41-44	45-48	49-56	57-64	65-73
Tonalidad	F			Am	F		Dm			F
Matiz	<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>mf</i>	<i>mf</i>	<i>F</i>	<i>mf</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>f-mf</i>	<i>f</i>
Compás	4/4									
Velocidad	 = 140									
Carácter	Allegro									

Tabla 3 de Análisis musical de ¡Ah Bárbara!

Objetivos didácticos:

- Identificar auditivamente los cambios de tonalidad.
- Identificar auditivamente los cambios de modo.
- Practicar la síncopa en los motivos melódicos.

Competencias:

- Modulación a diferentes tonalidades y modos.
- Canta canción de forma unísona.
- Ejecución en conjunto instrumental-vocal.
- Utiliza la síncopa en la interpretación de la pieza.

Análisis armónico

Parte A

Harmonic analysis for **Fa Mayor** (F major) in 4/4 time. The score shows two phrases of chords with Roman numerals above them:

- Phrase 1: I, V, I, V, IV, V₇, IV, V₇, I, V₇, I
- Phrase 2: I, V, I, V, IV, V₇, IV, V₇, I, V₇, I

Parte B con tres cambios de tonalidad

Harmonic analysis for **Parte B** showing three tonal changes: **La Menor** (A minor), **Sol Mayor** (G major), and **Fa Mayor** (F major). The score shows two phrases of chords with Roman numerals above them:

- Phrase 1: I, V, I, V, I, I, V, I, IV, IV₇
- Phrase 2: I, V, I, V, I, I, V, I, IV, IV₇

Parte A con variaciones de tonalidad y de modo. La primera frase que estaba originalmente en modo mayor, se armoniza en la variación en modo menor. La segunda frase se queda igual a la original.

Harmonic analysis for **Re Menor** (D minor) and **Fa Mayor** (F major). The score shows two phrases of chords with Roman numerals above them:

- Phrase 1: I, V, IV, V, I, V₇, I, V, I, V, V₇
- Phrase 2: I, V, IV, V, I, V₇, I, V, I, V, V₇

Motivos melódicos

Tema1: Anacrusa

Melodic score for **Tema1: Anacrusa** in 4/4 time. The score shows a melodic line starting with a half rest (anacrusis) followed by a series of notes: a dotted quarter note, an eighth note, a quarter note, a half note, a quarter note, and a dotted quarter note. The dynamic marking *mf* is present.

productos hasta acabarlos. Un pregón es un parlamento que se ejecuta en voz alta en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan, es también un discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se les incita a participar en ella. En el caso del Barrio de Santa Lucía, los pregoneros caminaban por las calles pregonando lo que vendían como por ejemplo el pan, el carbón, las guayas, etc.¹⁸

Figura 15 El pregonero de Campeche¹⁹

Zoila Quijano McGregor, política, escritora, compositora. Nació en la Ciudad de Campeche el 18 de diciembre de 1914. En su entidad fue secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la secretaría de Hacienda y diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Fundó la filial de la Unión Femenina Iberoamericana (UFIA); directora del Centro de seguridad Social para el Bienestar Familiar y directora del Grupo de Danza Regional “Ah Kin Pech”. Es autora de los trabajos: La mujer en la política, La mujer en el hogar y Relaciones humanas publicadas en el Anuario de la UFIA y el Diario de Yucatán. Entre sus canciones destacan: Campechana y El Pregonero.²⁰

El Barrio de Santa Lucía, Campeche se localiza en el municipio de Campeche. El clima predominante es cálido subhúmedo. Algunos de los atractivos del municipio de Campeche son el museo Baluarte de la Soledad, el museo Baluarte de San Carlos (museo de

¹⁸ Estudiantes de la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación UID. (29 de 07 de 2009). Periodismo Cultural. (c. C. Universidad Interamericana para el Desarrollo, Productor) <http://periodismoarte.blogspot.com/2009/07/el-pregonero-de-campeche.html>

¹⁹ Figura tomada del periodismo cultural <http://periodismoarte.blogspot.com/2009/07/el-pregonero-de-campeche.html>, 2018

²⁰ Biografía tomada de <http://pulso3.mx/ediciones/numero-3/pregoneros-campechanos/>, 2018

piraterías), el Fuerte de San Miguel que data del siglo XVIII, la Casa del teniente del rey (museo regional), la playa de Mar Azul, la playa de San Lorenzo, el balneario de Playa Bonita, el centro histórico de Campeche.²¹

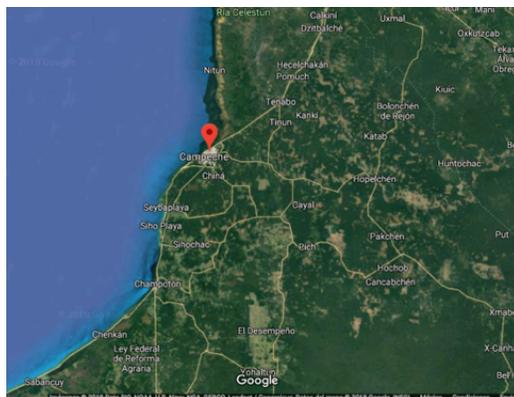

Figura 16 Mapa de ubicación del Barrio de Santa Lucía

Dotación Instrumental

Teclados

Guitarras

Bajo eléctrico

Percusiones

Análisis Musical

Estructura	A	B	C	A	B	A			
	A	b – b' – b	c – c	d – puente – d	B	a	c	d- d	b – puente – b
Compases	1-6	7-33	34-51	52-78	79-87	88-93	94-107	108-125	126-166
Tonalidad	Dm								
Matiz	<i>f</i>	<i>f-mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>mf-f-mf</i>	<i>F</i>		<i>mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>mf-f-ff-f</i>
Compás	4/4								
Velocidad	♩ = 180								
Carácter	Vivace Festivo								

Tabla 4 de Análisis musical de *El Pregonero*

²¹ Descripción Barrio de Santa Lucía <http://expresocampeche.com/notas/style/2014/08/17/santa-lucia-de-refugio-iconica-iglesia/> 2014

Objetivos didácticos:

- Conocer la cadencia simple en modo menor: Fundamental y dominante (I-V₇).
- Ejecutar melodías en ambas manos con intervalos de 8^a, 6^a y 10^a.
- Armonizar motivos melódicos con acordes I-V₇.
- Desarrollar el sentido de acompañamiento armónico.

Competencia:

- Ejecuta elementos armónicos en ambas manos en el teclado.
- Interpreta de melodías simultáneas en el teclado.
- Desarrolla la interpretación melódica y armónica.
- Favorece la interpretación instrumental.

Análisis Armónico

Re Menor

I V₇ I V₇

Motivos melódicos:

Tema 1; Tético, Síncopa

Tema 3: Anacrusa

Letra

Este es Campeche señores,
la tierra del pregonero,
se levanta con el sol,
y se oye con los luceros.

Se levanta muy temprano,
con sus alegres palmadas,
-el gordito panadero,
de imperial panadería.(2)

“Pan marchanta, pan caliente,
saramuyo, pan batido
y hojaldras a tres por veinte”.

“Tan dulces como los ojos
de la que es Patrona mía”,
así pregonan las guayas
del barrio Santa Lucía.

“Guayas dulces, guayas frescas
acabadas de bajar,
¿Quién me las quiere comprar?”

Tan negro como su suerte,

cansado de tanto andar,
así grita el carbonero,
que esta ya pa' reventar:

“Carbón marchanta, carbón...”

Ahí viene el buen viejito
con su vitrina en la mano,
-regalándole a los niños
un turrón de buen tamaño.(2)

“Ya me voy, y no volveré a pasar,
y la niña va a llorar
si no le compra un turrón.

Ya me voy y no volveré a pasar,
si no lo quiere comprar
se lo voy a regalar”.

Así al caer de la tarde,
en la feria del color
escuchan los Campechanos
este regional pregón:

“Brien, brien, pámpano fresco...”

Este es Campeche señores...

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Se pretendía que los teclados tocarán con intervalos de 8ª, 6ª y 10ª a dos manos y posteriormente en la repetición se tocara un acompañamiento. El segundo punto se logró, pero en el primero hubo dificultades para tocar los intervalos mencionados, esto a causa de la falta de entrenamiento previo. En su lugar se tocaron las melodías a una mano alternándolas y en algunos casos a dos manos con intervalos de 8ª.

Estos ajustes dieron como resultado la modificación de los objetivos iniciales didácticos para el teclado: Ejercitación de la mano izquierda, coordinación de las manos y acompañamiento armónico a dos manos.

Chenera linda chenera

Región: Hopelchén, Campeche (Región de los Chenes)

Compositor: José Aranda Lara

Esta canción fue escrita por **José Aranda Lara** dedicada para las mujeres de la “región de los chenes”, donde los hombres son cheneros y las mujeres cheneras en relación con la región a donde pertenecen. Cada año en Hopelchén se hace el concurso “linda chenera” donde se elige a la chenera más bonita de la región y en donde esta canción campechana de José Aranda es muy representativa.

La canción fue grabada por el Orfeón del Instituto Campechano (IC) e incluida en álbum “Despertares” en el año 2003 producido por la Secretaria de Cultura Dirección General de Culturas Populares (DGCP).

Hopelchén, Campeche. Palabra de origen Maya, Hopelchén (en Maya yucateco: Lugar de los cinco pozos) es una ciudad del estado de Campeche, situada al este del territorio mexicano cercana a la frontera con el Estado de Yucatán, en la denominada “Región de los Chenes”. Es cabecera del Municipio de Hopelchén.²²

²² Descripción de Hopelchén, <http://culturacampeche.com/turismocultural/monografias/hopelchen.html>, 2018

Figura 17 Ubicación de Hopelchén Campeche

Dotación Instrumental

- Voz Soprano
- Voz Contralto
- Voz Tenor
- Guitarra
- Piano
- Bajo eléctrico

Análisis Musical

Estructura	A			B			A
	a	puente	b	c	d	d	c
Compases	1-14	15-17	18-37	38-51	52-65	52-65	66-79
Tonalidad	Em						
Matiz	<i>mf-f</i>	<i>f > mf</i>	<i>mf-f-mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>mf-f</i>	<i>f-mf-f</i>
Compás	6/8						
Velocidad	♩ = 60						
Carácter	Moderato						

Tabla 5 de Análisis musical de *Chenera linda chenera*

Objetivos didácticos:

- Controlar matices melódicos en la interpretación de la obra.
- Practicar ligaduras de expresión al respirar.
- Desarrollar dinámica musical.

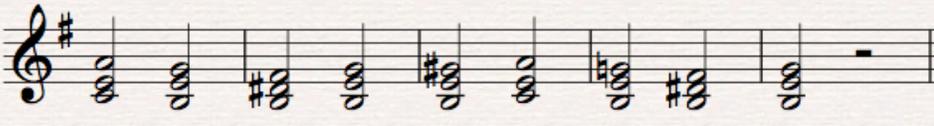
Competencia:

- Manejo de dinámica en la interpretación de las voces.
- Interpreta canción a varias voces.
- Práctica de intervalos de 3ª y 6ª
- Desarrollo auditivo de enlaces armónicos I-IV-V-I.
- Fomenta interpretación vocal-instrumental.

Análisis Armónico

Mi Menor

IV I V7 I I7 IV I V7 I

Motivos melódicos:

Tema 1: Tético

Tema 2: Anacrusa

Letra

Chenera, linda Chenera,
tú tienes todo mi ser,
porque naciste capullo,
para flor de Hopelchén.
Por eso Chenera linda,
te canto con emoción,
porque tú eres la más linda,
de las flores el botón,
porque tú eres la más linda

de las flores de botón.
La palmera primorosa,
se mece con esplendor,
lo mismo que tú preciosa,
Chenera de mi ilusión.
Y sólo te pido linda,
a cambio de mi canción,
que me quieras con el alma,
y me des tu corazón,
que me quieras con el alma
y me des tu corazón.

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Esta pieza originalmente se hizo para un conjunto instrumental, Después se incluyeron voces de hombre y de mujer para que hubiera mayor participación en el recital, dando como resultado seis canciones instrumentales y seis instrumentales-vocales.

Se tuvo que transportar la canción de Mi menor a Re menor (segunda mayor abajo) para mayor comodidad del conjunto vocal.

Pichito amoroso

Estado: Campeche

Compositor: Anónimo

Pichito amoroso es una canción tradicional campechana que pertenece al baile tradicional regional muy alegre donde se imita el vuelo de un ave llamada Picho (*Quiscalus mexicanus*) que también se le conoce en México como tordo, zanate o chanate, y es un ave de color negro muy parecido al cuervo. Es un baile campechano que no puede faltar en las fiestas más importantes de esta región. Se baila imitando el vuelo del ave que es muy fea y

la más enamorada de todo el reino de las aves, por eso sus saltos y brincoteos dan lugar a elaboradas figuras y remates acompañados y bellos.²³

Figura 18 Baile del Pichito amoroso²⁴

Campeche está ubicado en el sureste de México y es parte de la península de Yucatán. Además, fue hogar de la gran cultura maya junto con los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo y los países centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.²⁵

Figura 19 Estado de Campeche

²³ Organización editorial del sureste S.A de C.V. (2019). *Tribuna Campeche*. Obtenido de Tribuna Campeche: <http://tribunacampeche.com/cultura/>, 2018

²⁴ Figura Baile Regional <http://tribunacampeche.com/cultura/2017/05/18/folclor-campechano-cautiva-ritmo/>, 2017

²⁵ Descripción del estado de Campeche <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM04campeche/municipios/04002a.html>, 2018

Dotación Instrumental

Teclado

Piano

Guitarras

Bajo

Percusiones

Análisis Musical

Estructura	A			B				A			
	Introducción	a	b	c	c'	c''	c'''	d	Introducción	a	b
Compases	1-10	11-18	19-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-58	59-68	69-76	77-87
Tonalidad	Eb	Eb	Cm	Eb					Eb	Eb	Cm
Matiz	<i>f-ff</i>	<i>mf</i>	<i>p-mf</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>mf</i>	<i>f-ff</i>	<i>mf</i>	<i>p-f</i>
Compás	6/8										
Velocidad	$\text{♩} = 108$										
Carácter	Allegro bailable										

Tabla 6 análisis musical de Pichito amoroso

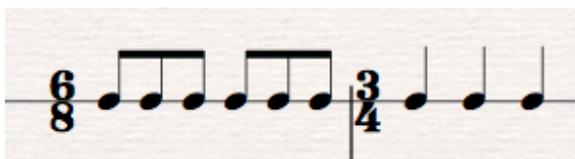
Objetivos didácticos:

- Conocer el ritmo de “Jarabe bailable” de la región de Campeche.
- Estudiar la relación sesquiáltera del ritmo que consiste en la combinación de un compás de 6/8 y uno de 3/4.
- Practicar rasgueos armónicos en la guitarra.
- Practicar cadencias simples en modo Mayor y Menor I-V₇-I

Competencias:

- Manejo de la relación rítmica sesquiáltera (2-3).
- Fomenta el conocimiento de ritmos regionales.
- Conoce carácter en modo Allegro Bailable.
- Desarrolla rítmica musical.

Ritmo de Jarabe con combinación rítmica sesquiáltera

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Esta canción al ser una de las últimas en montarse tuvo menos complicaciones que piezas anteriores. Las guitarras no tuvieron problemas con el rasgueo ni con el ritmo, porque su estilo era muy parecido al de piezas anteriores. Hubo problemas de volumen alto sobre todo en las guitarras y de *tempo* que se fueron corrigiendo en los ensayos.

La pieza se cambió de tonalidad de Mib a Do, por la dificultad de los acordes en la guitarra.

El bajo eléctrico en un principio se confundía con los cambios armónicos basados en I-V. Al ir contando los compases, se perdía por lo que se trabajó la rítmica corporal con movimientos de vaivén para encontrar los cambios de tonalidad. Además de ejercitar el oído para escuchar los demás instrumentos y encontrar los ciclos rítmicos de la canción.

Mañanitas campechanas

Región: Barrio de Santa Ana, Campeche

Autor: Alejandro Casanova Brito

Canción tradicional campechana pensada por el autor para cantarse en los cumpleaños de los campechanos. Fue grabado en el año 2003 por el quinteto de cuerdas “Raíces” junto con otros temas campechanos a cargo de la Secretaria de Cultura de la Dirección General de Culturas Populares (DGCP).

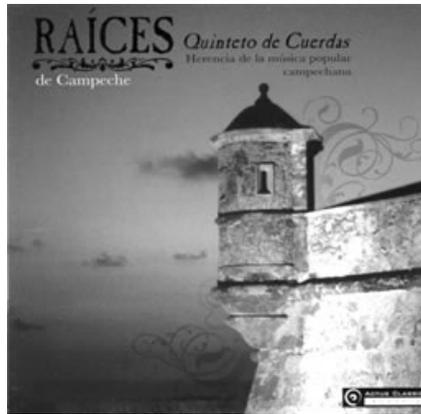

Figura 20 Raices de Campeche²⁶

Alejandro Casanova Brito nació en el barrio de Santa Ana de Campeche, el 7 de marzo de 1914. Fue ejecutante de violín y guitarra y fundador de la trova campechana en los años cuarenta. En 1941, formó parte del Trío del Sur, con Carlos Canepa Ara y el yucateco William Gómez Ceballos. Después creó el Quinteto Campeche con Salvador Pacheco, Carlos Canepa, Enrique Berman y Jorge Angulo. En 1939, se inició en la radiodifusión y llegó a ocupar la gerencia y dirección de la XEA. Ejerció el periodismo y escribió poemas y narraciones que publicó en varios libros. Compuso cerca de 200 canciones. Entre ellas, Tardes Campechanas, Isla del Carmen, Adiós Amor, Mañanitas Campechanas. Sus canciones han sido grabadas por muchos artistas y orquestas campechanos. Falleció el 5 de abril de 1985.²⁷

El Barrio de Santa Ana, Campeche está situado al oriente de Campeche. En sus inicios fue ocupado por negros y mulatos, muchos de ellos sirvientes de las familias campechanas como capataces o mayordomos de las estancias y haciendas. Sin embargo, hacia 1750 comenzó a recibir otro tipo de población: indios y castizos (mezcla de varias razas), quienes se dedicaban a la labranza, otros eran jornaleros o artesanos. Hacia 1855, algunos más eran albañiles, recolectores de basura o zapateros. En el corazón del lugar se fundó en 1755 el principal recinto religioso del lugar en honor a la Virgen de Santa Ana, que fue la patrona de

²⁶ Figura Portada de el disco raíces de Campeche
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=discografica_dgepi&table_id=128 , 2018

²⁷ Descripción biográfica <https://sipse.com/opinion/centenarios-en-2014-alejandro-lexo-casanova-72652.html> , 2014

las mujeres trabajadoras y de las embarazadas a la hora del parto. Su fiesta se festeja el 26 de julio.²⁸

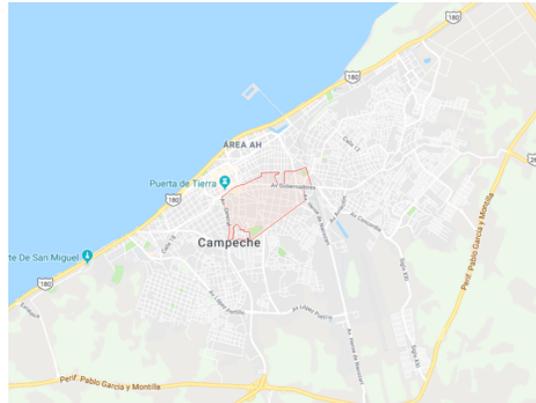

Figura 21 Barrio de Santa Ana, Campeche

Dotación Instrumental

Teclados

Guitarras

Bajo eléctrico

Análisis Musical

Estructura	A		B		A		B		A
	a	a	b	a'	c	a''	b	a	
Compases	1-10	11-18	19-26	27-35	36-43	44-52	53-60	61-72	
Tonalidad	Em		G	Em			G	Em	
Matiz	<i>mf</i>		<i>f-ff</i>	<i>f</i>	<i>mp</i>	<i>mf</i>	<i>f-ff</i>	<i>f-mf</i>	
Compás	6/8								
Velocidad	$\text{♩} = 63$								
Carácter	Tempo de Vals								

Tabla 7 Análisis musical de *Mañanitas Campechanas*

²⁸ Barrio de Santa Ana <http://tribunacampeche.com/opinion/2014/07/14/santa-ana-mi-barrio/>, 2018

Objetivos didácticos:

- Conocer y ejecutar el ritmo de vals.
- Estudiar el trémolo en la guitarra.
- Interpretar la escala melódica de mi menor.

Competencias:

- Interactúa con instrumentos diversos.
- Utiliza la técnica del trémolo en la guitarra.
- Manejo de armonía en la guitarra.
- Aplica tercera de picardía.

Análisis Armónico

Parte A

Mi Menor

I VII VI V₇ IV I V₇ I

Parte B

Sol Mayor Mi Menor

V I V I IV V₇ IV I V₇ I

Tercera de picardía

Im V₇ I

Motivos melódicos:

Tema 1: Anacrusa

Tema 2: Anacrusa

Experiencia en el montaje de la pieza musical

En principio se pretendía un cuarteto de guitarras, pero por las características del conjunto instrumental, se arregló para teclados y bajo eléctrico con acompañamiento de guitarra. Se mantuvo la tonalidad, las líneas melódicas, la división de partes, sólo ajustes mínimos en el tipo de ejecución por el tipo de instrumentos.

Vamos Campeche

Región: San Francisco Campeche, Campeche

Autor: José Narváez

Vamos Campeche también conocida como “Campechito retrechero” o “Vámonos a Campeche”, que es el diminutivo de un Campeche atractivo, contagioso de alegría y desenfadado sin límite, que hace una invitación a visitar Campeche y sus tradiciones.

Esta canción está incluida entre los bailes regionales más representativos del estado. El baile es conocido como “Son de jaleo” y para su ejecución requiere soltura y gracia porque su ritmo coincide con la alegría de sus celebraciones.²⁹

²⁹ Vamos Campeche <http://www.museodelacancionyucateca.com/2016/04/23/jose-narvaez-marquez/>, 2016

José Narváez Márquez nació en la ciudad de Campeche, Campeche, el 29 de enero de 1915, fue un cancionero y poeta mexicano. Considerado como el creador de la canción regional campechana. Desde muy pequeño trabajó en diversos oficios, entre ellos el de músico callejero. Más tarde ocupó puestos en la administración pública y recibió el título de “Cancionero del Sureste”. Publicó sus poemarios Pájaros de abril, Paseo sentimental por el pasado y romancero campechano. Entre sus canciones destacan: “ Vamos Campeche”, “Ciudad del Carmen”, “Islas del Caribe”, “Las torres de catedral”, “La canción del pescador”, “Mérida”, “Mi amigo el mar”, “Novia del mar.” Fallece en la ciudad de México el 12 de agosto de 1994 a la edad de 79 años. (Pareyón, 2007, pág. 725)

San Francisco Campeche, Campeche es la capital del estado mexicano de Campeche y cabecera del municipio del mismo nombre. Es una ciudad histórica fortificada ubicada a orillas del Golfo de México, en la península de Yucatán. Campeche conserva en excelente estado su patrimonio histórico, una de las razones por la que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999. Como capital del estado, es sede de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Alberga los principales centros educativos y culturales del estado, y desde el plano económico, destaca como un importante centro turístico y comercial.³⁰

Figura 22 Ubicación de San Francisco Campeche

³⁰ <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM04campeche/municipios/04002a.html>, 2018

Dotación Instrumental

Teclado

Piano

Guitarra

Bajo

Percusiones

Análisis Musical

Estructura	A	B			A	B			A
	a	b	b'	c	a	b	b'	c	a
Compases	1-17	18-33	34-49	50-69	70-85	86-101	102-117	118-137	138-155
Tonalidad	D			G	E			A	D
Matiz	<i>f</i>	<i>mp</i>	<i>mf</i>	<i>mf-f</i>	<i>f</i>	<i>mp</i>	<i>mf</i>	<i>mf-f</i>	<i>f-mf</i>
Compás	6/8								
Velocidad	$\text{♩} = 108$								
Carácter	Allegro Bailable								

Tabla 8 Análisis musical de *Vamos Campeche*

Objetivos didácticos:

- Conocer el ritmo de “Jarabe bailable” de la región de Campeche.
- Estudiar el ritmo sesquiáltero conformado al alternar un compás de 6/8 y uno de 3/4.
- Dominar rasgueos en la guitarra de la región campechana.
- Interpretar melodías en diferentes tonalidades.

Competencias:

- Manejo de la relación rítmica sesquiáltera (2-3).
- Ejecuta rasgueos armónicos en la guitarra.
- Interactúa con un conjunto instrumental.
- Utiliza tercera de picardía inversa.

Análisis Armónico

Parte a b'

Chord progression for Part a b' in D major: I V7 I IV V IV I V I IVm I V7 I

The notation shows a sequence of chords on a treble clef staff with a key signature of two sharps (F# and C#). The chords are: I (D4), V7 (F#4 G4 A4 B4), I (D4), IV (F#4), V (A4), IV (F#4), I (D4), V (A4), I (D4), IVm (F#4 G4 A4 Bb4), I (D4), V7 (F#4 G4 A4 B4), and I (D4).

Cambio de tonalidad parte a b'

Chord progression for Part a b' in E major: I V7 I IV V IV I V I IVm I V7 I

The notation shows a sequence of chords on a treble clef staff with a key signature of three sharps (F#, C#, and G#). The chords are: I (E4), V7 (G#4 A4 B4 C#4), I (E4), IV (G#4), V (B4), IV (G#4), I (E4), V (B4), I (E4), IVm (G#4 A4 Bb4 C#4), I (E4), V7 (G#4 A4 B4 C#4), and I (E4).

Parte c

Chord progression for Part c in G major: I II I IV I V7 I IV I V7 I

The notation shows a sequence of chords on a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#). The chords are: I (G4), II (A4 B4), I (G4), IV (B4), I (G4), V7 (D4 E4 F#4 G4), I (G4), IV (B4), I (G4), V7 (D4 E4 F#4 G4), and I (G4).

Cambio de tonalidad parte c

Chord progression for Part c in A major: I II I IV I V7 I IV I V7 I

The notation shows a sequence of chords on a treble clef staff with a key signature of two sharps (F# and C#). The chords are: I (A4), II (B4 C#4), I (A4), IV (C#4), I (A4), V7 (E4 F#4 G#4 A4), I (A4), IV (C#4), I (A4), V7 (E4 F#4 G#4 A4), and I (A4).

Tercera de picardía inversa

Motivos melódicos:

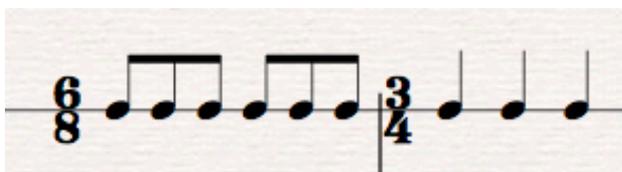
Tema 1: Anacrusa

Tema 2: Anacrusa

Ritmo de Jarabe con relación rítmica sesquiáltera

Letra

Campechito retrechero,
que me enseñaron a amar,
con sus blancas callecitas,
donde yo me ponía a jugar.

Campechito delicioso,
con su bellissimo mar,

sus castillos, sus murallas
eso nunca lo podré olvidar.

Vámonos a Campeche,
tierra de promisión.

Vámonos a Campeche,
donde más brilla el sol.

Vámonos a Campeche,
donde he nacido yo.

Mi tierra linda, maravillosa donde más brilla
el sol.

Mi tierra linda, maravillosa donde más brilla
el sol,

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Trabajo de ensamble con teclados, guitarra y bajo. La canción tiene como característica que es bailable, con un ritmo alegre muy rápido. Precisamente uno de los objetivos era el practicar la agilidad en los teclados y la combinación de melodías en diferentes instrumentos.

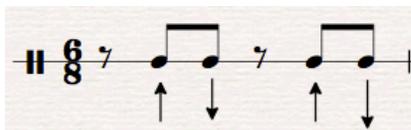
Adecuaciones de la pieza musical

La canción estaba pensada para tener modulaciones de tonalidad en cada sección, pero por cuestiones de prioridad de objetivos, se decidió quitar las modulaciones para no confundir a los ejecutantes. En su aprendizaje, se memorizó en su tonalidad inicial (Re mayor), al hacer las repeticiones en la tonalidad de Mi mayor, los participantes se confundían y comenzaban a cometer errores de ejecución. Se dejó sólo una modulación de Re mayor a Sol mayor.

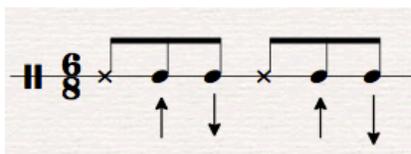
En el montaje de la canción hubo flexibilidad para poder aportar algunas partes creativas por parte de los participantes enriqueciendo más el arreglo. Al ser un montaje memorizado, en las siguientes repeticiones se llegaban a modificar algún sonido o algún tiempo de las melodías. Para enriquecer la melodía se optó por incluir instrumentos de percusión.

Montaje de la parte de guitarra

Originalmente la guitarra iba a realizar un ritmo a contratiempo de la siguiente manera:

Este ritmo era un problema porque los ejecutantes se perdían. Para evitar esto se introdujo un golpe en las cuerdas en el tiempo fuerte del compás.

En los cambios de acordes no hubo ningún problema, los ensayos estaban mas enfocados a dominar el ritmo y el tempo de la canción.

Champtón

Región: Champtón, Campeche

Autor: Emilio Bocos Rosado

Champtón es un danzón dedicado por su autor a su ciudad natal, donde vivió su niñez y sus inicios como músico. Este danzón fue grabado por la Orquesta Emilio B. Rosado (que se caracterizó por crear el “Danzón Cantado”), y por infinidad de grupos y danzoneras de la zona de Campeche y Yucatán.

Emilio Bocos Rosado nació en Champtón el 21 de abril de 1919. Primogénito de Emilio Bocas y de Josefa Rosado. Desde temprana edad acusó su vocación de músico, la cual desarrolló con el apoyo familiar, primero en su tierra natal y después en la ciudad de México, logrando conocimientos incluso de rango sinfónico. Cultivó la ejecución de diversos instrumentos como el saxofón, el clarinete, la flauta y el piano, y se interiorizó en la disciplina del arreglo musical y la composición. Emilio B. Rosado, nombre con el que cobró fama a lo largo de su carrera musical, es considerado el creador del Danzón cantado. En el año de 1950 formó su propia orquesta, después de haber militado en otras agrupaciones con las que viajó por toda la República y gran parte del extranjero. Su popularidad como ejecutante y director se fue incrementando con el paso de los años y se consolidó como cabeza de una orquesta que fue la predilecta del público concurrente a los salones de baile. La orquesta de Emilio B. Rosado se convirtió en una de las más solicitadas para eventos sociales en todo el país.

Permaneció al frente de ella hasta su muerte acaecida el 21 de junio de 1990. Es recordado por campechanos y nacionales por su danzón “Champotón”.³¹

Champotón, Campeche, su etimología proviene de la lengua maya: Chakán “sabana” y Putum, que es una modificación de Petén; “región o comarca”, por lo que significa “región o comarca de la sabana”. El nombre sufrió diversos cambios a través del tiempo, pero sin modificar sus partes esenciales como a continuación se describe: Chakan-Peten, Chakan-Putum, Chakan-Poton, Potonchan, Champutun y Champotón.³²

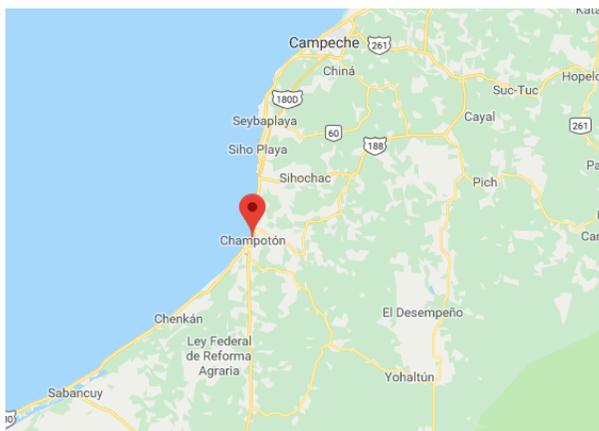

Figura 23 Ubicación de Champotón, Campeche

Dotación Instrumental

Teclado

Piano

Guitarras

Bajo eléctrico

Percusiones

³¹ Biografía de Emilio Bocos <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM04campeche/municipios/04004a.html>, 2018

³² Ídem

Análisis Musical

Estructura	A				B				
	Introducción	a	a'	Introducción	b	c	d	b	Puente Final
Compases	1-9	10-26	27-40	41-49	50-57	58-65	66-77	78-85	86-89
Tonalidad	D								
Matiz	<i>mf</i>	<i>p-mf</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
Compás	4/4								
Velocidad	♩ = 120								
Carácter	Tempo de Danzón								

Tabla 9 Análisis musical de *Champton*

Tema didáctico:

- Conocer y ejecutar el “Danzón campechano”.
- Practicar el trino en la guitarra.
- Estudiar el staccato para la guitarra.
- Practicar la apoyatura en la guitarra.

Competencias:

- Identifica el estilo de “Danzón campechano”.
- Interactúa con un conjunto instrumental de guitarras.
- Adquiere conocimientos de *staccato* y apoyatura.
- Aplica el trino como recurso interpretativo.

Análisis Armónico

Introducción

Re Mayor

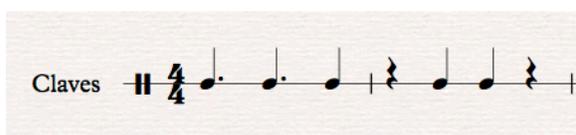
V I₆ II V I II V I II₇ V₇

Letra

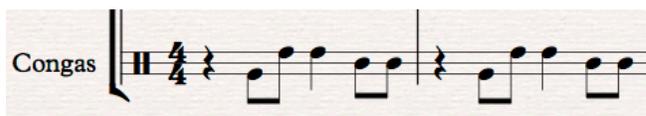
Que lindo es mi Champotón,
Campeche y su Malecón.

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Al igual que Mañanitas campechanas, se quitó el cuarteto de cuerdas para sustituirlos con teclados, bajo eléctrico y percusiones por las características del conjunto instrumental. Para todos los instrumentos fue la pieza más complicada tanto la parte de ejecución individual como la grupal en cuestiones armónicas, melódicas y rítmicas, por lo que llevó un mayor tiempo su montaje. El estilo musical de danzón, llevo también más exigencia a las percusiones que hicieron un ritmo de clave:

Y para las congas un ritmo a contratiempo

ANÁLISIS MUSICAL Y ESTRUCTURAL DE LOS ARREGLOS DE PIEZAS DE OAXACA

Sarape oaxaqueño

Región: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Autor: Samuel Mondragón

El Sarape oaxaqueño de Samuel Mondragón es considerada una magnífica composición lírica que nos hace recordar los momentos más preciados de nuestra vida y está inspirada en el sarape y los artesanos que se dedican a su elaboración.³³

El sarape es una prenda de vestir masculina que porta el hombre de campo para cubrirse de la lluvia y el frío, es un atuendo mexicano que sirve para abrigar o como cobija, también ha servido de alfombra o tapete.

Samuel Mondragón Noriega, es compositor, cantante, pianista y arreglista oaxaqueño. Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1884. Hizo sus primeros estudios de música siendo monaguillo de la Catedral de Oaxaca. En 1903, se trasladó a la Ciudad de México iniciando sus estudios de canto superior. De regreso a Oaxaca, continuó sus estudios dirigidos de música. En 1910 ganó el concurso de cantantes convocado por la Comisión Nacional del Centenario. La primera canción que compuso fue “oaxaqueña”; le siguió “Tehuana”, “Así fue”, “Mujeres del Istmo”, “Tortolita cantadora”, “El Nito”, “Sobre la cumbre del monte” y “Sarape oaxaqueño”, entre muchas otras. Terminó su vida artística como integrante de la gran orquesta típica “Miguel Lerdo de Tejada”, recorriendo Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. A los inicios de los años Cincuenta, se le otorgó la medalla al Mérito Artístico, durante una audición de la Banda de Música del Estado. Murió en la ciudad de México el 9 de mayo de 1962. (Pareyón, 2007, pág. 684)

Oaxaca de Juárez, del náhuatl Huāxyacac (‘en la punta del huaje’) huaje o guaje se refiere al árbol de leguminosas que abundaba por esas tierras. Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas que Ahuitzotl, emperador de México mandó a poner en los márgenes del Atoyac para vigilar la conducta de Cosijoeza Rey de Zaachila, los cuales talaron una parte del bosque de guaje que existía en este lugar y levantaron sus viviendas. (Dalton Palomo, 1982, pág. 25)

³³ Comentario sobre la canción obtenido de la pagina https://letradecancion.com.mx/el-sarape-oaxaqueño_samuel-mondragon-y-juan-g-vasconcelos.html, 2018

Figura 24 Ubicación de Oaxaca de Juárez

Dotación Instrumental

Voces mixtas

Guitarras

Piano

Bajo eléctrico

Análisis Musical

Estructura	A				B			A	B	A		
	Puente A	a	Puente B	a'	Puente B	b	Puente C	a''	b	Puente C	a''	
Compases	1-4	5-19	20-22	22-36	37-39	40-46	47-48	49-56	57-63	64-65	66-80	
Tonalidad	F					C			F	C		F
Matiz	<i>pp-p</i>	<i>mf</i>		<i>p</i>		<i>f</i>		<i>mf</i>	<i>f</i>		<i>mf-f</i>	
Compás	6/8											
Velocidad	$\text{♩} = 108$											
Carácter	Tempo de Jarabe											

Tabla 10 Análisis musical de *Sarape Oaxaqueño*

Objetivos didácticos:

- Conocer el estilo de “Jarabe oaxaqueño”.
- Estudiar la relación rítmica sesquiáltera compuesta por un compás de 6/8 y uno de 3/4.
- Estudiar respiración y fraseo en las voces.
- Practicar sonidos agudos en la voz.

Competencias:

- Manejo la relación rítmica sesquiáltera (2-3).
- Utiliza frases largas en la voz.
- Maneja sonidos agudos en la voz.
- Reconoce y ejecuta ritmo a contratiempo.
- Fomenta la integración instrumental y vocal.

Análisis Armónico

Parte A

Musical notation for Part A, showing three chords in Fa Mayor (F major) on a treble clef staff. The chords are labeled I, V7, and I. The first chord (I) consists of F4, A4, and C5. The second chord (V7) consists of C5, E5, G5, and Bb5. The third chord (I) consists of F4, A4, and C5.

Parte B

Musical notation for Part B, showing seven chords on a treble clef staff. The first three chords are in Do Mayor (C major) and are labeled I, V7, and I. The last four chords are in Fa Mayor (F major) and are labeled V7, I, V7, and I. The first chord (I) consists of C4, E4, and G4. The second chord (V7) consists of G4, Bb4, D5, and F5. The third chord (I) consists of C4, E4, and G4. The fourth chord (V7) consists of F4, Ab4, C5, and Eb5. The fifth chord (I) consists of F4, A4, and C5. The sixth chord (V7) consists of C5, E5, G5, and Bb5. The seventh chord (I) consists of F4, A4, and C5.

Motivos melódicos:

Tema 1: Anacrusa

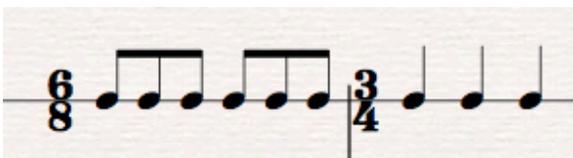

Musical notation for Tema 1: Anacrusa, showing a melodic phrase on a treble clef staff. The phrase starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a quarter note D4.

Tema 2: Tético

Ritmo de Jarabe con relación rítmica sesquiáltera

Letra

Sarape que tienes colores de iris
tramados en peine de burdo telar.
¡Qué lana la tuya, cuán luces airoso
si real zagaleja te saca a bailar!

Tú eres del mozo, si va de conquista,
la capa tenoria que sabe querer;
envuelta en tus pliegues se queda la indita
que con tus amaños supiste vencer.

Llegando a la fiesta del santo patrono
y si hay jaripeo como es de rigor,
allí de tus vuelos, allí de tus pases,
enfrente al becerro que muge valor.

Tú eres bandera en campo de mieses,
cuando en la garrocha te miras ondear;
en boda tú formas presente valioso,
y en lances de sangre bien sabes capear.

Tú sirves al nene de muelles pañales,
la novia te sabe con garbo lucir;
sin ti nada valen vaqueros y mozos,
y en ti se amortaja el indio al morir.

Sarape que tienes colores de iris
tramados en peine de burdo telar.
¡Qué lana la tuya, cuán luces airoso
si una india bonita te saca a bailar!

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Se transportó la canción de Sol a Fa para que las voces tuvieran mejor respuesta. Al ser una pieza con un carácter bailable, las frases eran muy rápidas por lo que se trabajó la respiración y la gesticulación para la dicción de las palabras.

Los ritmos de la guitarra y del bajo eran muy parecidos a los de otras canciones por lo que no hubo mayores problemas con su ejecución.

La Sandunga

Región: Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Autor: Máximo Ramón Ortiz

En la región del Istmo *La Sandunga* es elemento unificador; por ello, tal vez, hace más de tres cuartos de siglo, desde la Ciudad México y el istmo oaxaqueño, se inventó una raíz etimológica para la palabra “sandunga”, acaso para darle mayor autenticidad o para hacerla más suya. Algunos dictaminan: “La correcta traducción de la palabra sandunga, de su lengua madre zapoteca, significa mujer alegre, salerosa y bailadora”. Al parecer, la melodía se difundió por todo el país y pocos años después probablemente en 1853, fue llevada por Máximo Ramón Ortiz desde Oaxaca a Tehuantepec; pronto se le adaptaron unos versos en zapoteco, con lo que inmediatamente se le consideró una canción istmeña. (Alegría, 2017, pág. 57)

Esta es la historia más difundida sobre el origen de La Sandunga. Como en el caso de un buen número de canciones tradicionales, mitos románticos oscurecen y hacen imposible el rastreo efectivo de su origen, sobre todo tratándose de una pieza tan acendrada en el sentir regional. La Sandunga ha sido crucial en el desarrollo musical de la región istmeña; gran cantidad de los sones que se tocan actualmente en Tehuantepec, incluyendo la noble y melancólica llorona, se derivan ostensiblemente de ella. Hace tiempo, existió inclusive en Oaxaca una Sandunga en forma de danza que muy probablemente fue anterior a La Sandunga valseada que hoy conocemos. El popular son, una vez extendido por todo el Istmo, fue llevado a Chiapas en donde también se popularizó ejecutado por marimba. Muy a pesar de

esta nueva y popular transformación, algunos concedores y admiradores de la Sandunga en su estado original, la prefieren ejecutada por las típicas bandas istmeñas.³⁴

Máximo Ramón Ortiz, nace en Tehuantepec, Oaxaca el 24 de junio de 1816. Fue político, compositor y cantante mexicano. En la ciudad de Oaxaca estudió música, particularmente aprendió a tocar guitarra, piano y bases técnicas en composición. Estudió los primeros grados de la carrera de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Desde muy joven y a temprana edad incursionó en la política. Ya adulto, alcanzó cargos públicos, como presidente municipal y jefe político. En su región de origen fue integrante de la milicia y con el grado de Coronel fue nombrado gobernador del Departamento de Tehuantepec. Falleció el 13 de octubre de 1855 en Cerro Machorro. Tenía 39 años de edad. (Pareyón, 2007, pág. 782)

El Istmo de Tehuantepec es una región del estado de Oaxaca. Se trata de la zona más angosta entre los dos océanos (océano Pacífico y océano Atlántico, en su sección del Golfo de México) que posee dicho país. Es una zona rica en petróleo y en recursos maderables. También es una de las regiones con mayor presencia indígena del país. En ella conviven huaves, zapotecos y zoques. Los principales centros de población del istmo de Tehuantepec son Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en Veracruz; y Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca. La región completa se encuentra en una zona de clima tropical cálido, excepto en las elevaciones de la sierra Atravesada, donde los vientos provenientes del Pacífico proporcionan un clima comparativamente más fresco y saludable.³⁵

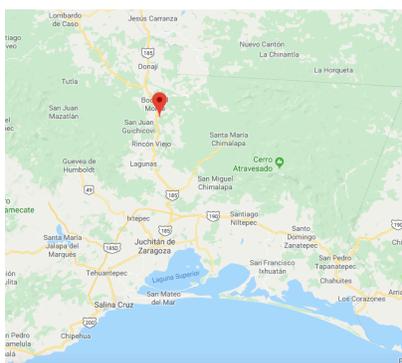

Figura 25 Ubicación del Istmo de Tehuantepec

³⁴ Revista La Sandunga: mezcla de cuentos, mitos e inventos. *Diario Noticias y Etcétera* , Alegría J.M. 2017

³⁵ https://www.ecured.cu/Istmo_de_Tehuantepec , 2018

Dotación Instrumental

Voz soprano

Voz contralto

Voz tenor

Guitarras

Piano

Análisis Musical

Estructura	Introducción		A		B		A	
	a	a'	b	b'	c	c'	b	b'
Compases	1-17	18-33	34-49	34-51	52-67	68-83	84-100	84-102
Tonalidad	Gm							
Matiz	<i>p</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>f</i>	<i>p</i>
Secciones	Piano solo		Piano-voz					
Compás	3/4							
Velocidad	$\text{♩} = 140$							
Carácter	Tempo de Vals							

Tabla 11 Análisis musical de *La Sandunga*

Objetivos didácticos:

- Ejecutar matices contrastados (*p-f*), y dinámica musical.
- Conocer y participar en ensambles corales.
- Practicar fraseo y respiración de la voz.
- Dominar escala menor armónica.

Competencias:

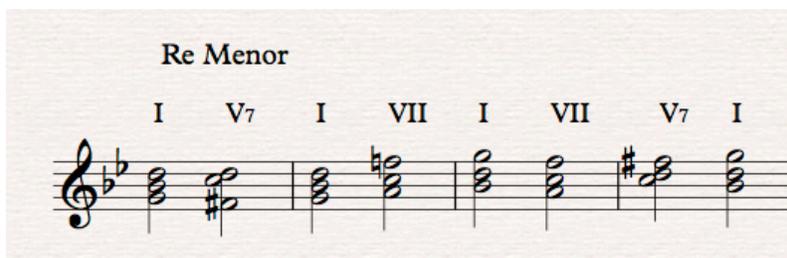
- Fomenta la participación vocal.
- Manejo de dinámica y fraseo.
- Realiza acompañamiento en cadencia simple menor (I-V₇-I).

Análisis Armónico

Piano Solo

Re Menor

I V₇ I VII I VII V₇ I

Piano y Voz

Re Menor

I V₇ VI I V₇ I

Motivos melódicos

Tema 1

f

Ay San-dun-ga San-dun-ga ma-má por Dios

Tema 2

f

la la

Letra
Ay Sandunga,
Sandunga mamá por Dios.
Sandunga no seas ingrata,
mamá de mi corazón. (2)

Antenoche fui a tu casa,
tres golpes le di al candado.
Tú no sirves para amores,
Tienes el sueño pesado

Ay Sandunga ...

Me ofreciste acompañarme,
desde la iglesia a mi choza.
Pero como no llegabas,
tuve que venirme sola.

Ay Sandunga ...

A orillas del Papaloapan,
me estaba bañando ayer.
Pasaste por las orillas,
y no me quisiste ver.

Ay Sandunga ...

Experiencia en el montaje de la pieza musical

La pieza a lo largo del montaje sufrió diferentes ajustes sugeridos por los participantes que son:

- Cantar las estrofas en duetos (hombre-mujer).
- Agregar guitarras al arreglo como acompañamiento armónico.
- Cantar algunas partes de la pieza en lengua mixteca.

Para un participante no es lo mismo cantar en grupo que cantar como solista o en un dueto, esto lleva un proceso de maduración de la voz que trae consigo emociones, nervios, tensión, por lo que el paso entre una forma y otra es parte de un aprendizaje progresivo.

En el montaje de las voces, las contraltos (voz grave de mujer) llegaban a perder su línea melódica por lo que se tuvo que trabajar mucho su voz.

Pinotepa Nacional

Región: Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

Autor: Alvaro Carrillo

La canción *Pinotepa Nacional* es una de las chilenas más conocidas de Oaxaca, que habla de las mujeres de esa población. Ha sido grabada por diferentes orquestas y bandas destacando la interpretación de Lilia Downs, quien grabó la canción en el año de 1999 con el apoyo del Instituto Oaxaqueño de las Culturas y Asociación Cultural Xquenda en el álbum titulado “La sandunga”, donde interpreta boleros, sones y chilenas oaxaqueñas.³⁶

“La Chilena” es un género musical de la región de la Costa Chica, entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Se originó a partir de la cueca chilena (baile chileno), que llegó a las costas del Pacífico por marinos y migrantes chilenos en el siglo XIX que iban rumbo a California en busca de oro y pasaban por los puertos de Acapulco, Huatulco y Puerto Escondido dejando su música a los pobladores de esas regiones. Se basa en un ritmo alegre y festivo acorde a los bailes regionales de las festividades oaxaqueñas. (Ochoa Campos, 1987, pág. 73)

Álvaro Carrillo Alarcón nació en el poblado de San Juan Cacahuatpec, Oaxaca, el 2 de diciembre de 1919. Sus padres fueron José María Carrillo Jiménez y Candelaria Morales de Carrillo. Aunque no se conocen antecedentes de herencia musical entre sus padres y abuelos, Álvaro Carrillo demostró a muy temprana edad su talento como compositor de canciones regionales del estilo “La Chilena”, que es el tipo de música de la zona de la Costa Chica de Oaxaca, su tierra natal, en la cual ligan los versos de corte alegre y picaresco, con el sentir romántico y bravío de los costeños. Estudió para Ingeniero Agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, lugar en donde conoció y desarrolló el que en ese entonces se llamó “Bolero romántico moderno” y que le inspirara grandes canciones que han logrado mantenerse en el gusto popular a través de los años. El amor, el sentimiento y la poética honestidad con que el maestro Álvaro Carrillo trató sus canciones, así como el gran conocimiento y talento musical con que fue dotado, provocaron que su música traspasara las fronteras, no sólo de México, sino también de los cinco continentes, ya que sus canciones han sido escuchadas en todo el mundo y en casi todos los idiomas. Entre las canciones más conocidas se recuerdan Sabor a mí, La mentira, Un poco más, El andariego, Luz de luna, Orgullo, Dos horas, Seguiré mi viaje, Pinotepa entre otras. El 3 de abril de 1969, Álvaro Carrillo perdió la vida en un accidente automovilístico. (Pareyón, 2007, pág. 190)

³⁶ Artículo de Carlos Cervantes Alvaro Carrillo y la chilena <https://revistacirculo.com/alvaro-carrillo-y-la-chilena-pinotepa/> (Ochoa Campos, 1987)

Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Pinotepa significa en mexicano "Hacia el cerro desmoronado". Proviene del nahuatl pinolli: casa desmoronada, polvo; tepetl: Cerro; pan: hacia. Se encuentra en la región Costa en el estado de Oaxaca y pertenece al Distrito Jamiltepec en la zona Mixteca de la Costa o Mixteca Baja. Pinotepa no siempre ha tenido el título de Nacional, pues esta designación ha ido cambiando según las variantes históricas del país en su forma de gobierno. Fue llamada Pinotepa la Grande, Pinotepa del Rey durante la Nueva España. Después de la Independencia se llama Pinotepa del Estado y finalmente Pinotepa Nacional debido al espíritu nacionalista de su gobernador en ese entonces don Porfirio Díaz. (Dalton Palomo, 1982, pág. 84)

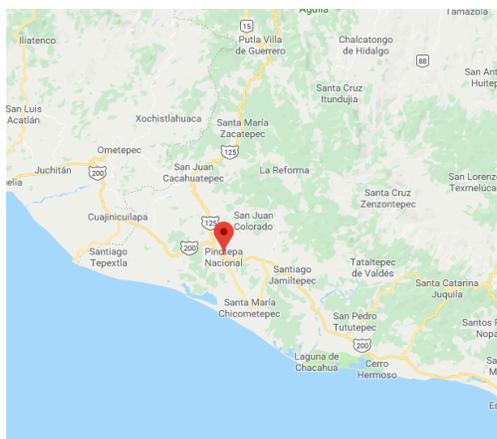

Figura 26 Ubicación de Pinotepa Nacional

Dotación Instrumental

Voz soprano

Voz tenor

Guitarras

Piano

Bajo eléctrico

Análisis Musical

Estructura	A				B	C	A'	
	Introducción	a	b	b'	c	d	a'	b''
Compases	1-25	26-30	31-50	51-62	63-78	79-86	87-101	102-111
Tonalidad	Am					Am	Am	
Matiz	<i>mf</i>	<i>mf</i>			<i>mf-p</i>	<i>f</i>	<i>mf</i>	<i>p</i>
Secciones	Piano solo	Instrumental			Voz-Instrumental		Instrumental	
Compás	3/4							
Velocidad	♩ = 140							
Carácter	Tempo de Chilena							

Tabla 12 Análisis musical de *Pinotepa Nacional*

Objetivos didácticos:

- Dominar el ritmo característico de la Chilena de la región de la Costa Chica.
- Interpretar la canción a dos voces.
- Conocer rasgueo armónico de La Chilena en la guitarra.
- Practicar solos instrumentales.

Competencias:

- Manejo de fraseo, dinámica y respiración vocal.
- Favorece interacción con otros cantantes e instrumentistas.
- Reconoce la Chilena oaxaqueña.
- Manejo de intervalos de 3^a y 6^a en la voz y la guitarra.

Análisis Armónico

Parte A

Parte B

Motivos melódicos:

Versos Cantados: Anacrusa

Coro Cantado: Anacrusa

Letra

Bonito Pinotepa

no soy coplero y te estoy cantando,
porque nació en tu suelo
la morenita que estoy amando.

Bonito Pinotepa,...

Me gustan tus mujeres,
por eso aunque no sepas
yo seguiré cantando,

¡Viva la costa!, con Pinotepa,

Me gustan tus mujeres,...

Con tu alma provinciana
eres sultana de Costa Chica,
con tus verdes palmeras
eres playera y eres bonita.

Con tu alma provinciana...

Me gustan tus mujeres,...

Pasando Tlacamama

una paloma dijo a mi oído:

Si van a Pinotepa

verás que flechas tiró cupido.

Pasando Tlacamama...

Me gustan tus mujeres...

Bonito Pinotepa,

no soy coplero y te estoy cantando,

ahí dejo mi chilena

pa' la morena que estoy amando.

Bonito Pinotepa,

no soy coplero y te estoy cantando,

ahí dejo mi chilena

pa' la morena que estoy amando.

Experiencia en el montaje de la pieza musical

El objetivo vocal era interpretar dos voces con intervalos de 3ª y 6ª, alternar la dinámica (piano-forte). Al ser la primera pieza cantada que se ensayó, se trabajaron aspectos de matices y de audición. En un principio los matices costaron trabajo porque los participantes no estaban acostumbrados a cantar con bajo volumen. Para apoyar la afinación en todo momento se usó el piano como instrumento guía de las voces. Algunos repases hechos sin piano hacían que las voces se desafinaran casi siempre hacia tonos más bajos. En algunas ocasiones las voces de la línea melódica grave se cambiaban de voz a la melodía aguda haciendo un unísono de voces, por lo que se tuvo que reforzar con más ejercicios el acoplamiento de las voces.

La parte instrumental de la canción fue complicada ya que había que dominar el ritmo de Chilena, que no es un ritmo tan común para los participantes. La canción llevaba una parte de solo de guitarra y en algunas partes guitarras a dueto. Aquí hubo dos problemas principales: El número de guitarras y la habilidad de los guitarristas. Al ser un grupo principiante de guitarras se les complicó el hacer duetos por lo que decidí que todas las guitarras hicieran lo mismo en toda la canción para evitar confusiones. Al incorporar las guitarras con las voces el tempo de la canción tendía a acelerarse por lo que fue necesario usar el metrónomo para corregir esa parte.

Canción Mixteca

Región: La Mixteca, Oaxaca

Autor: José López Alavez

La *Canción Mixteca* fue escrita entre 1912 y 1915 por el compositor oaxaqueño José López Alavez. Esta canción le ha dado un gran prestigio a nivel nacional al estado de Oaxaca, específicamente a la mixteca oaxaqueña. La canción ganó el concurso de la primera canción mexicana en el año de 1918. En sus letras, se refleja la nostalgia de partir y dejar el lugar de origen, como resultado del fenómeno de migración, del cual el autor fue parte, al igual que muchos miles de mixtecos del pasado y del presente. En 1918, la Canción Mixteca triunfó en el Primer Concurso de Canciones Mexicanas, convocado por el periódico El Universal. Artistas como Plácido Domingo, Lila Downs, Patricia Trujano entre otros, han interpretado esta canción. También se incluyó en la película París-Texas y todos los años se toca en la fiesta de la Guelaguetza, en Oaxaca.³⁷

José López Alavez nació en Huajuapán de León, Oaxaca, el 14 de julio de 1889. Desde pequeño aprendió a tocar guitarra y mandolina. En 1907 inició sus estudios de pianista en el Conservatorio Nacional. En 1914 se marchó con las huestes de Villa formando parte de la banda de música de la División del Norte. A su regreso trabajó en diversas salas de cine componiendo fondo musical a las películas mudas. En 1935 ingresó como clarinetista a la Banda de Policía. Compuso más de 300 obras; una de las más populares fue, sin duda, la tan conocida Canción Mixteca. Murió en Coyoacán el 25 de octubre de 1974, a los 85 años de edad.³⁸

La región mixteca oaxaqueña es una de las ocho regiones de Oaxaca, ubicada al norte de Oaxaca. Los mixtecos formaron una de las civilizaciones más brillantes de Mesoamérica, sobrevivieron a la Conquista española y fomentaron una impresionante tradición sincrética mixteco-europea que perdura hasta la fecha. Colinda con los estados de Puebla y Guerrero. En Oaxaca, La Mixteca ocupa 189 municipios de los distritos de Silacayoapan, Huajuapán de León, Santiago Juxtlahuaca, Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Putla y

³⁷ La Canción Mixteca a 100 años de su creación <http://www.diariomarca.com.mx/2015/07/la-cancion-mixteca-a-100-anos-de-su-creacion/>

³⁸ Célebres personajes de Oaxaca https://www.oaxaca-mio.com/celebres/jose_lopez_alavez.htm, 2018

Objetivos didácticos:

- Conocer la agógica musical (*rallentando*, *accelerando*, calderón).
- Practicar armonización en el piano con fundamental, dominante y subdominante.
- Conocer el tempo de vals expresivo.
- Practicar solos instrumentales.

Competencias:

- Interactúa con otros cantantes.
- Manejo de agógica y dinámica.
- Favorece la interpretación de ritmos tranquilos.
- Desarrolla interacción con el piano.

Análisis Armónico

Sol Mayor

I V₇ I IV I V₇ I

Diagrama de armonización para Sol Mayor en treble clef. Se muestran siete acordes: I (C#), V₇ (F#), I (C#), IV (E), I (C#), V₇ (F#), I (C#). Los acordes se representan como bloques de notas en una línea musical.

Motivos melódicos:

Tema 1: Anacrusa

mf

Motivo melódico en 3/4 de tiempo, con una anacrusa. La melodía comienza con una anacrusa de dos corcheas (G4, A4) y continúa con: B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. El texto cantado es: ¡Qué le-jos es- toy del pue-blo don-de he na- ci- do.

Tema 2: Anacrusa

Motivo melódico en 3/4 de tiempo, con una anacrusa. La melodía comienza con una anacrusa de dos corcheas (G4, A4) y continúa con: B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. El texto cantado es: ¡Oh tie-rra del sol sus- pi- ro por ver- te.

Letra

¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento;
Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
¡Oh, Tierra del Sol, suspiro por verte!,
Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor;
Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

Experiencia en el montaje de la pieza musical

Pieza a dos voces que llevan melodías independientes. A diferencia de las demás piezas que llevan intervalos definidos de 6^a o 3^a, en ésta se buscó mas independencia en el movimiento de las voces por lo que se complicó un poco el montaje de las voces y se requirió un mayor esfuerzo de audición y atención a las líneas melódicas.

Como complemento del arreglo y a petición de una parte de los participantes, se montó la canción en lengua mixteca para ser cantada una vez en mixteco y su repetición en español.

Letra en Mixteco:

Canción Mixteca (Yaa dabi)

Na xikakua ie nu ñu'u indu ní kakui
yu ndisa kutasi inia kunda'ya ini
na yu ia mindai, ndui kuaya kua'an nu tachi
yu kuakui naa, yu kui bichi kida tnu nsí ini.

Ñuu ora nchii din, kuni kui kunde'i yó
ña xika itiakui, anime yo ni ndoo mia naa
na yu ia mindai, ndui kuaya kua'an nu tachi
yu kuakui naa, yu kui bichi kida tnu nsí ini.

CONCLUSIONES

Este trabajo me dejó algunos aspectos relevantes que describiré a continuación:

- La importancia de ser educador y la labor tan importante que es el ser docente en cualquier ámbito, ya sea con niños, adolescentes, jóvenes o adultos, y las necesidades educativas que requiere cualquier sector y cómo juega un papel vital en la convivencia social.
- El aprendizaje grupal como una forma acertada de obtener conocimiento de una forma natural, tomando el docente un papel diferente al tradicional dentro del grupo. Aunque es importante reconocer que no siempre se da el ambiente adecuado para el aprendizaje y la retroalimentación, los grupos si no son bien dirigidos, pueden dejar malas experiencias. Es por eso que un educador musical debe de crear un ambiente de respeto y de compañerismo.
- El arreglo como una herramienta pedagógica, que ayuda al conocimiento de los alumnos de temas musicales, pero que también ayuda al mismo docente a estar constantemente creando y actualizando sus conocimientos.
- La música mexicana regional como una forma de repertorio musical que ayude al conocimiento de la diversidad musical que existe en el país.
- La misión de un profesionista egresado de la carrera, para ser un promotor de la musical, y servir de intermediario entre los músicos y el público, para éste pueda entender y disfrutar la música.

Cuando comencé a elaborar este trabajo, no sabía con exactitud cuál iba a ser el resultado. Conforme fui desarrollando los arreglos, me di cuenta que necesitaba muchos conocimientos complementarios alrededor del tema central que al concluir el trabajo me dejó un gran aprendizaje no sólo en los arreglos, también en la música regional de Campeche y de Oaxaca.

Finalmente creo que el aprendizaje significativo, se dio en primer lugar hacia el sustentante del presente trabajo. Aprendí una forma diferente de ver la enseñanza musical hacia un sin fin de posibilidades.

El conocimiento musical tiene su proceso de maduración, cada tema se tiene que ir asimilando y madurando con el paso de la práctica y así sucesivamente con los siguientes

temas. En principio se quería cubrir con más aspectos musicales, pero por lo planteado, se dejarán los objetivos faltantes para una siguiente etapa.

Un educador no sólo es aquél que enseña en el aula, es en principio un músico y cuenta con las herramientas para la ejecución de algún instrumento, la dirección coral o instrumental, la investigación en temas pedagógicos, arreglos, composición. Y esto también ayuda a que, al momento de hacer una labor docente, logre transmitir sus experiencias musicales a sus alumnos.

Con este trabajo exhorto a mis colegas educadores a que se explore más sobre nuestra música regional, para que de esta manera se busque la forma de ampliar el repertorio musical, además de que pueda ser usada para fines educativos.

Bibliografía

Alegría, J. M. (24 de 05 de 2017). La Sandunga: mezcla de cuentos, mitos e inventos. *Diario Noticias y Etcétera* .

Choksy, L. (1981). *The Kodály context, creating an environment for musical learning*. USA: Prentice-Hall.

Dalton Palomo, M. (1982). *Oaxaca tierra del sol*. Oaxaca, Oaxaca, México: Secretaria de Educación Pública.

Díaz Barriga, F. A., & Hernández Rojas, G. (2010). *Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista* (Tercera edición ed.). México, México: Mc Graw Hill.

Estudiantes de la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación UID. (29 de 07 de 2009). *Periodismo Cultural*. (c. C. Universidad Interamericana para el Desarrollo, Productor) Obtenido de Periodismo Arte: <http://periodismoarte.blogspot.com/2009/07/el-pregonero-de-campeche.html>

Ética Nicomaquea Política, A. *Ética Nicomaquea Política* (24a edición ed.). (A. Gómez Robledo, Trad.) México, México: Porrúa.

Malarriaga Rovira, T. (1999). El curriculum oculto en educación musical. *Eufonia* , 17.

Ochoa Campos, M. (1987). *La Chilena Guerrerense* (2a edición ed.). Chilpancingo, Guerrero, México: México.

Organización editorial del sureste S.A de C.V. (s.f.). *Tribuna Campeche*. Obtenido de Tribuna Campeche: <http://tribunacampeche.com/cultura/>

Pareyón, G. (2007). *Diccionario Enciclopédico de Música en México* (2a edición ed., Vol. 2). (U. Panamericana, Ed.) Guadalajara, Jalisco, México.

Pérez Sabido, L. (2010). *Diccionario de la canción popular de Yucatán* (1a edición ed.). Yucatán, México: Gobierno del Estado de Yucatán.

Schmuck, R., & Schmuck, P. (2000). *Group Processes in the Classroom* (8 edición ed.).

ANEXO 1

Reflexiones sobre el montaje. Para el montaje general de las piezas musicales se tuvieron ciertas dificultades en algunos aspectos que más adelante mencionaré, así como aprendizajes de todo el grupo en aspectos musicales.

Ensamble vocal. Para la convocatoria hubo mayor número de personas que preferían cantar que tocar un instrumento, por lo que el coro cuenta con mayor número de participantes que los instrumentistas y de variadas edades.

A la convocatoria llegaron un mayor número de mujeres que de hombres y al ser personas con diversas actividades (trabajo, estudio) y por cuestiones personales de cada integrante, se tuvieron que hacer ensayos en diferentes horarios y con diferentes grupos de personas.

Dificultades y correcciones. En general las mujeres cantan con menos volumen que los hombres, por el contrario, los hombres tienden a subir mucho la voz sobre todo en tonos agudos. Se presentaron problemas de afinación en dos aspectos:

- En tonos agudos, tienden a no escucharse y a forzar la voz.
- En frases rápidas, pierden la importancia de tener cada sonido en su lugar.

El hacer dos voces diferentes llega a confundir a algunos participantes, es necesario antes de abordar el repertorio hacer ejercicios enfocados a la audición e interpretación de intervalos.

Hay algunos participantes que les cuesta menos trabajo esta parte por lo que se acomodaron mejor y fueron los guías en la división de voces.

La tendencia de cantar de una manera muy plana se trabajó para poder hacer interpretaciones con más dinámica, la cual se trabajó de una manera muy marcada para concientizar el uso de estos factores musicales.

Ensamble instrumental. Los ensambles instrumentales en general fueron más complicados que los cantados. Requirieron más ensayos, precisión y dedicación de los participantes.

Dificultades y correcciones. Para los ejecutantes de los teclados existía mucha diferencia entre la interpretación individual y la grupal. Cuando tocaban solos tocaban con pocos errores, pero en grupo el número de errores se duplicaba. Se trabajó mucho de manera grupal para que se fueran acostumbrando a ser parte de un conjunto instrumental.

Se tuvo que hacer muchos ajustes a la mayoría de los arreglos por pasajes complicados que resultaron difíciles de tocar por lo que en conclusión, podría decir que la ejecución instrumental requiere de un proceso detallado y de años de estudio, el estudiante tiene que asimilar cada tema musical y llevar un progreso en dificultad que lo preparen en muchos aspectos que se dan al tocar un instrumento.

En **la guitarra** uno de los principales problemas fue el volumen al combinar la guitarra con otros instrumentos. La guitarra se pierde por sus sonidos tan finos que produce. Cuando se toca con rasgueos y acordes, el volumen es aceptable y se amplifica cuando el número de ejecutantes aumenta.

Al igual que el teclado, la ejecución de algunas partes de los arreglos se dificultaron por lo que se modificaron los arreglos.

Cuestiones rítmicas: en ritmos regionales se presentaron problemas de ejecución al no estar familiarizados con los estilos por lo que se tuvo que ensayar mucho en esas partes.

Algunos malos hábitos para tocar la guitarra:

- Posición incómoda al tocar la guitarra.
- Sonidos que no son claros.
- Tensar los músculos de las manos y con esto perder fuerza y destreza.

Por último, en la etapa final del montaje, se incorporaron algunos ejecutantes de violín que ayudaron a las melodías en algunas piezas instrumentales, por lo que en el trabajo no se incorporó su análisis en la sección de dotación instrumental.