

25 SONES TRADICIONALES PARA VIOLIN

Transcripciones y adaptación

Gonzalo Rodríguez Bejarano

*Estudios para
la primera posición*

E. G. V. S.

Clos. M44.89 K6 56 8-3

Adquis. 1-578 R-527

Este trabajo se realizó con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Nacional de las Artes en el marco del Programa Nacional Educación Artística 2001.

D.R.© Las obras aquí presentadas pertenecen a la Tradición Popular de distintas Regiones Culturales del país y fueron recopiladas con fines didácticos.

Primera Edición
México, D. F., 2002.

Diseño de Portada: Amanti Vaca
José Carrera

A Isabel,

Chabe

y Fer

A mi madre,

Doña Rebe.

Mi agradecimiento:

A todas aquéllas personas e Instituciones que con su colaboración hicieron posible la realización de este trabajo.

Al Cedart "Diego Rivera": Francisco Roustan, Eduardo Contreras y Fernando Carrasco.

Al Grupo "La Milpa": Román Rodríguez, Mauricio Estrada, Juan Manuel Sánchez y Raúl Bedolla.

A Leticia Guerrero por su apoyo incondicional.

A Amanti Vaca y José Carrera, por permitirme usar sus dibujos en la portada.

INDICE

Presentación.....	6
Sobre las obras escogidas.....	7
Consideraciones Técnicas.....	8
Dos Sones de Colima.....	9
Las Gaviotas.....	10
El Tecolote.....	11
La Acamaya.....	12
Son de Tarima.....	13
Cinco Sones para Danza de La Guadalupana.....	14
Toro de Once.....	16
Xochipitzahua.....	17
Cinco Sones para Danza de Negritos.....	18
Son de Cuchillos.....	22
Anin Tzitziki.....	23
Cinco Sones para la Danza de Cúrpites.....	24

Presentación

He aquí una pequeña contribución a la edificante labor del Magisterio en el campo de la enseñanza musical, con la pretensión de sumarse a los esfuerzos que por mucho tiempo han realizado maestros e investigadores para hacer llegar la música de tradición oral y raíces campesinas a los salones de clase de las Escuelas de Música. No porque la música lo demande, ya que la música tradicional nace y perdura en el corazón del pueblo sin partituras y sin salas de conciertos, más bien, porque esta música ha sido, a lo largo de muchos años, elemento indispensable en la formación de una historia colectiva de identidad nacional y de una sensibilidad individual en el desarrollo de la persona humana.

Esta sensibilidad desarrollada en el estudiante de música debe contribuir a la formación de ese elemento al que muchos profesores se refieren fácilmente pero cuyo concepto es aun difícil de explicar: La Musicalidad.

Considero que para desarrollar esa musicalidad el maestro debe facilitar, primeramente, el pleno disfrute de la audición musical: la melodía, el ritmo y el cuerpo armónico de las distintas manifestaciones musicales (y para ello propongo a la Música Mexicana, elemento principal de este trabajo). Esto se logra a través de la audición constante, libre y contemplativa de los ejemplos musicales y con la reinterpretación activa de los mismos a través del movimiento corporal, el canto y cualquier otra forma de expresión que el alumno pueda tener a su alcance.

Posteriormente el alumno podrá ser participe de las emociones en la música misma, ejecutando ritmos y melodías en su propio instrumento. Es aquí donde se cumple el objetivo del presente trabajo al facilitar la comprensión de los géneros tradicionales a través de la partitura.

Sin embargo cabe aclarar que toda la riqueza contenida en la Música Tradicional Mexicana no puede ser atrapada y transmitida en una escritura musical.

Para poseerla plenamente hay que saciarse de ella oyendo, tocando, bailando, volviendo a oír, a tocar, a bailar...

Por ello un último comentario el cual sé, de antemano, no es del todo compartido por muchos colegas maestros, pero que en mi experiencia personal ha dado siempre buenos resultados:

No impidan que sus alumnos "toquen de oído", ya que solo oyendo pueden Comprender aquello de la música que no se puede escribir: el estilo, el sentimiento, la musicalidad.

Finalmente la lecto-escritura de la Música Tradicional debe ser sólo una herramienta para auxiliar a la memoria y nunca un fin en si mismo. Lo que importa en la música no es que se pueda escribir y leer, sino que se pueda tocar y oír.

Sobre las Obras escogidas:

Considerando que este es un trabajo para alumnos principiantes, se seleccionaron piezas sencillas de fácil asimilación rítmica y melódica, por lo que predominan Sones de Danzas Indígenas y Sones Mestizos de forma binaria simple con temas cortos que no dan lugar a la improvisación y variantes tan comunes en los Sones Mexicanos.

De las Danzas: Aquí cabe mencionar que los sones que acompañan las Danzas en la mayor parte del país, son generalmente de temas cortos que se repiten cuantas veces lo demande el ritual de la danza y así, con unos cuantos compases, se pueden presentar danzas con varios minutos e incluso horas de duración.

Para fines de este trabajo sólo en algunos casos se indican repeticiones, adaptándose compases concluyentes para determinar el final de cada son.

➤ **Danza de la Guadalupeana:** Se presentan cinco sones de esta Danza tomada de una versión del **municipio de Guadalupe, Nuevo León**, que se ejecuta originalmente con un violín y tambora.

➤ **Danza de Cúrpites:** En las danzas purépechas podemos encontrar que algunas se ejecutan indistintamente con sones populares de la región, sin embargo existen casos como la Danza de Viejitos, cuyos sones fueron compuestos especialmente por Don Gervasio López, famoso músico Michoacano.

Entre los géneros musicales más populares están el Son en compás $\frac{3}{4}$ y el Abajeño en 6/8, ambos con alternancia de acentos en compás binario y ternario. Cuando los sones se cantan se les llama Piréguas.

Los cinco sones que aquí se presentan no tienen un nombre específico y sólo se identifican por el género al que pertenecen. Corresponden a una versión anónima grabada en San Juan Nuevo Michoacán, en junio de 1996 en cuya interpretación interviene una pequeña orquesta típica de violines, clarinete, trombón de vara, contrabajo, violoncello y vihuela. Su ejecución puede realizarse también con el trío básico de violín, vihuela y contrabajo.

➤ **Danza de Negritos:** Es una de las Danzas más populares de la Región Totonaca de Veracruz. Este trabajo presenta cinco de los sones más conocidos que se ejecutan en violín acompañado con guitarra.

Sones Huastecos: Tres ejemplos se presentan aquí: Xochipitzahua, son que lo mismo se toca en bodas para la danza del mismo nombre, como en funerales y fiestas patronales; la Acamaya y el Tecolote, dos sones sencillos que aluden a la fauna de la región. Estos sones fueron adaptados para tocarse en el violín sin la parte del canto y las variaciones propias que originalmente ejecutan los violinistas de la región entre cada verso.

La Música Huasteca se interpreta con el trío de violín, jarana y guitarra 5ª o huapanguera.

Sones de Occidente: Representados por 2 sones de Colima: Coahuayana y el tubero; 2 sones de Nayarit: "de Cuchillos" y "de Tarima" y una canción del Bajío: "Las gaviotas". Todo este repertorio se caracteriza por interpretarse con agrupaciones de características similares que derivan en el famoso conjunto de Mariachi: violines, vihuela, guitarra de golpe y guitarrón (en ocasiones substituido por arpa o contrabajo) pero con estilos propios de cada lugar.

Por último dos ejemplos más de la música Purépecha: El Clásico "Toro de Once" y Anim Tzitziki, dos abajeños de mi gusto personal adaptados para violín a partir de una transcripción de banda.

Consideraciones Técnicas

Las obras aquí presentadas están ordenadas obedeciendo al grado de dificultad y pudiendo ejecutarse todas en la primera posición, buscando así que el alumno estudie cada son de forma progresiva conforme sea capaz de superar las dificultades técnicas que se le presenten.

Por su parte el profesor notará que salvo algunas indicaciones iniciales de arcadas, ninguna partitura tiene mayores menciones técnicas de digitación, cuerdas, orcadadas, etc. Esto tiene una razón:

Es importante que el alumno pueda trabajar cada ejemplo de diversas formas, desarrollando distintas habilidades técnicas en un mismo problema con la ayuda del profesor. Así la digitación y los movimientos del Arco deben indicarse en cada caso según las posibilidades del alumno.

En un principio se sugiere trabajar con notas sueltas, una por arco y con cuerdas al aire para Mi⁶, La⁵ y Re⁵. Posteriormente se intentarán notas ligadas y el uso del 4° dedo en las cuerdas II, III y IV.

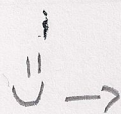
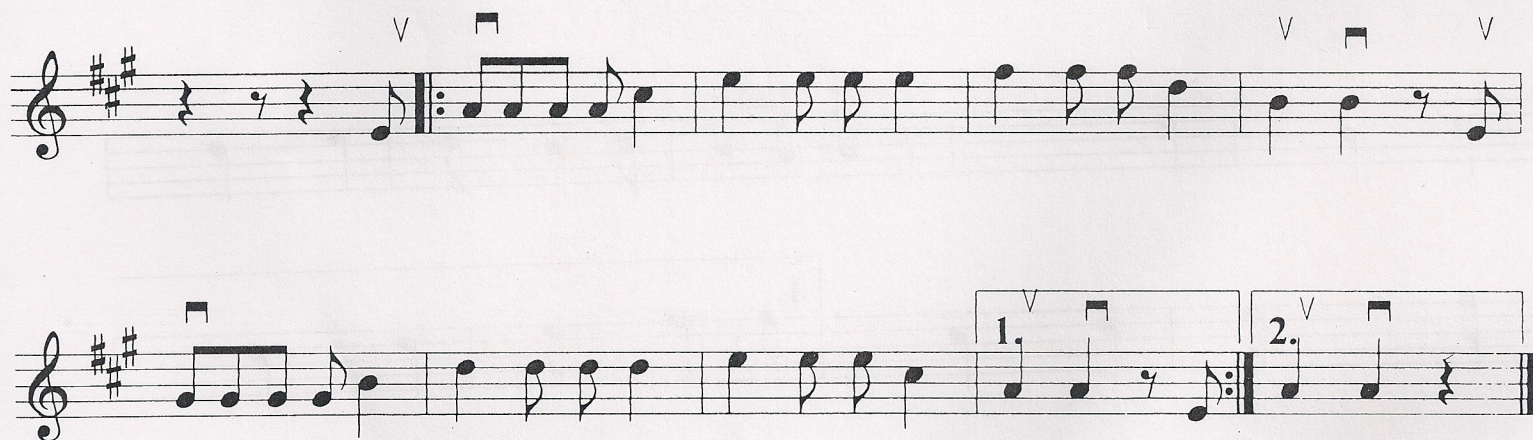
Finalmente nadie como el profesor del instrumento quien conoce la sensibilidad y las posibilidades técnicas de sus alumnos, sin descuidar en momento alguno el disfrute pleno de la interpretación musical.

DOS SONES DE COLIMA

1. EL TUBERO *

2. COAHUAYANA

* Hace referencia al vendedor de la tuba,
bebida fermentada del vástago de la palmera

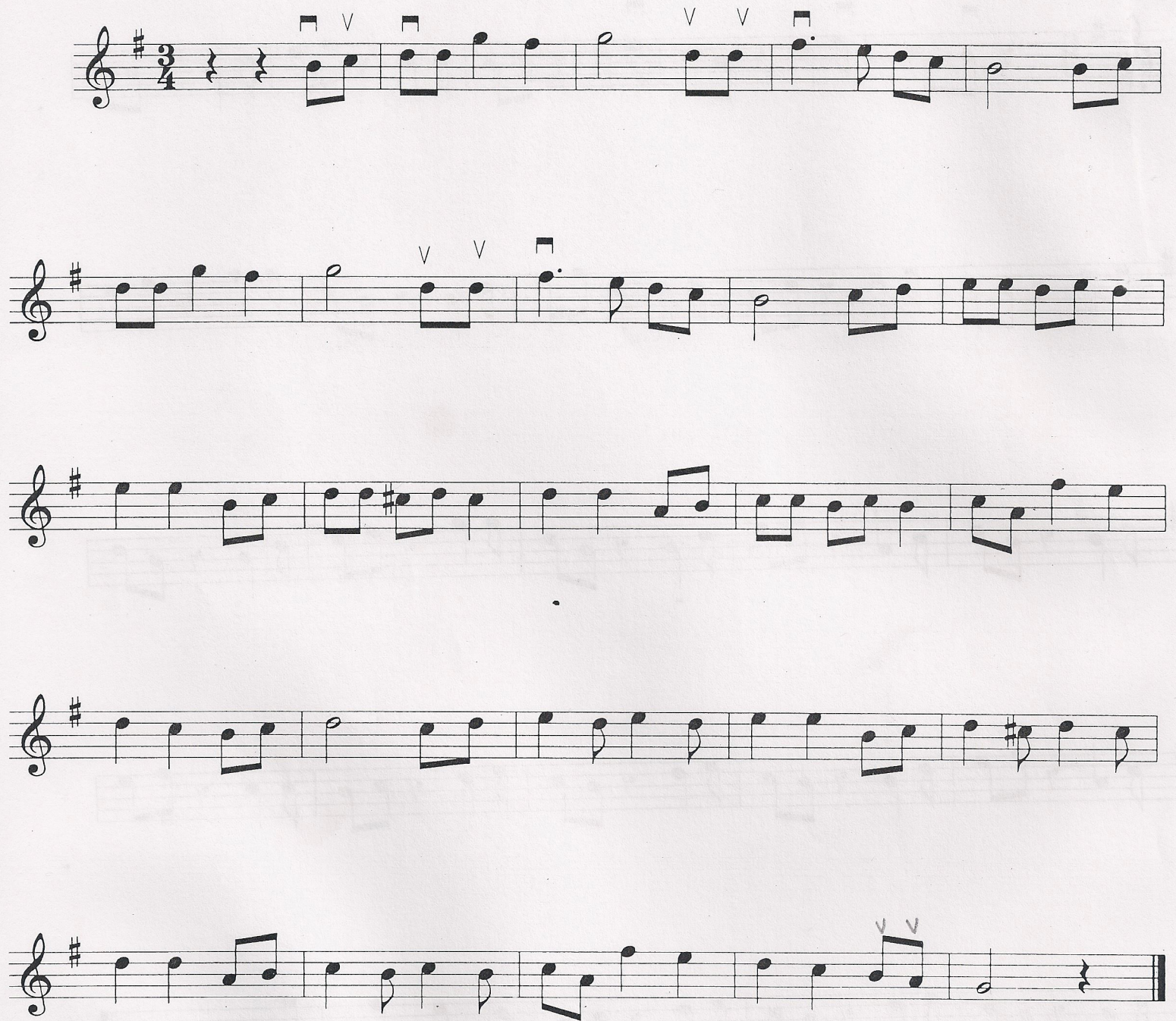
LAS GAVIOTAS

CANCIÓN DEL BAJÍO

The musical score is written on seven staves in treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 2/4. The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings such as 'V' (piano) and 'f' (forte). The score is divided into two main sections: a first ending (marked '1.') and a second ending (marked '2.'). The first ending leads to the second ending, which concludes the piece with a double bar line. The score is written in a single melodic line, typical of a guitar or bajío accompaniment.

EL TECOLOTE

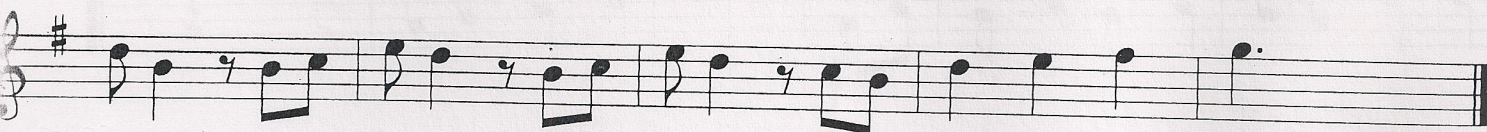
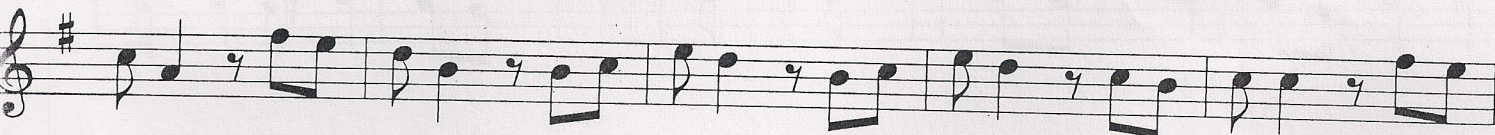
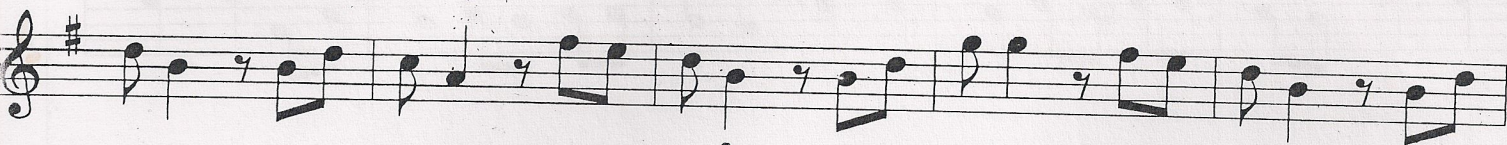
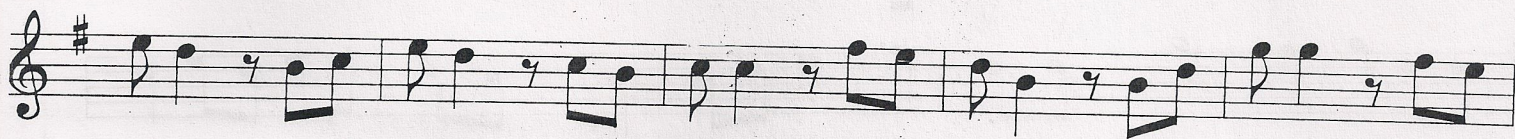
SON HUASTECO

Erick Valentino

LA ACAMAYA

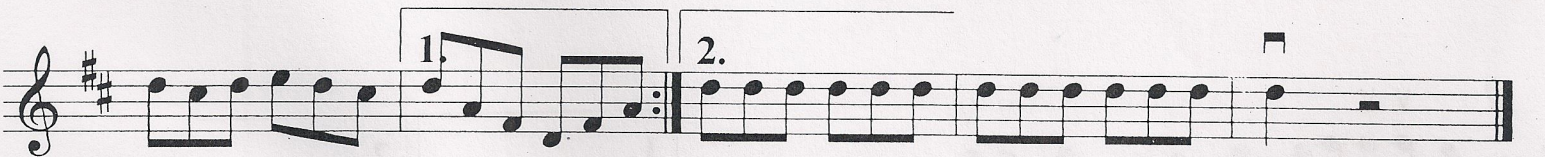
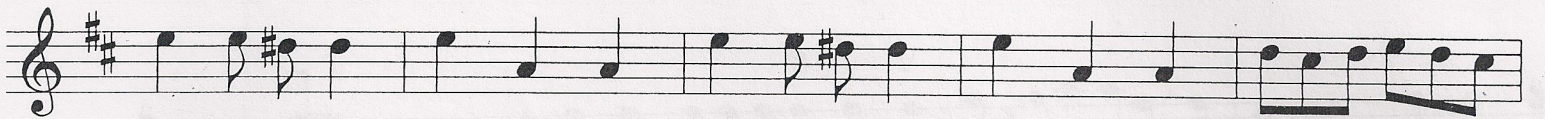
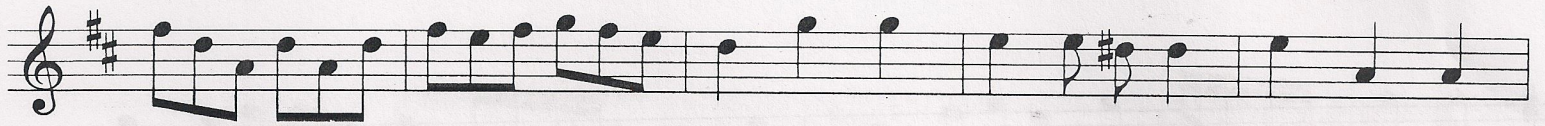
SON HUASTECO

Erick V.

SON DE TARIMA

SON NAYARITA

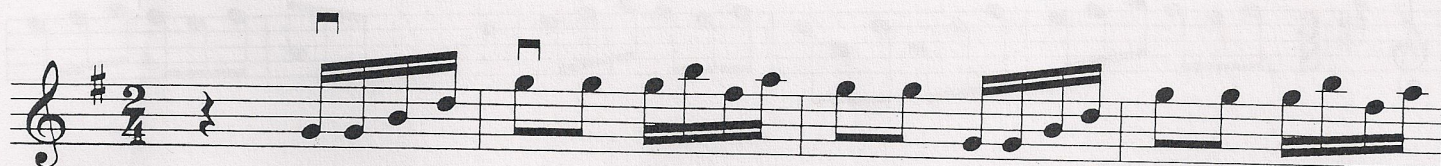

Erick Valentino

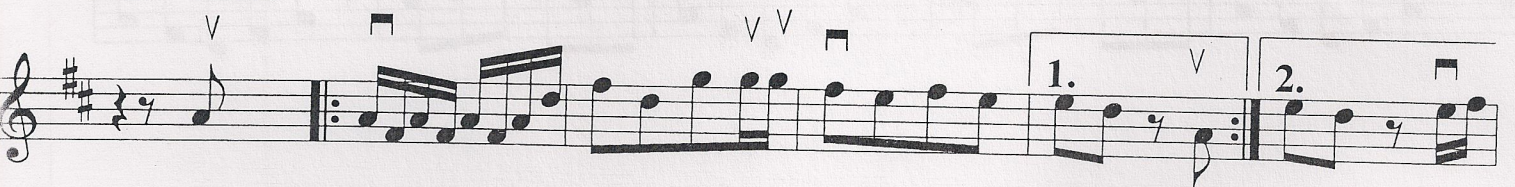
CINCO SONES PARA DANZA DE LA GUADALUPANA

1. SON DE ENTRADA

NUEVO LEON

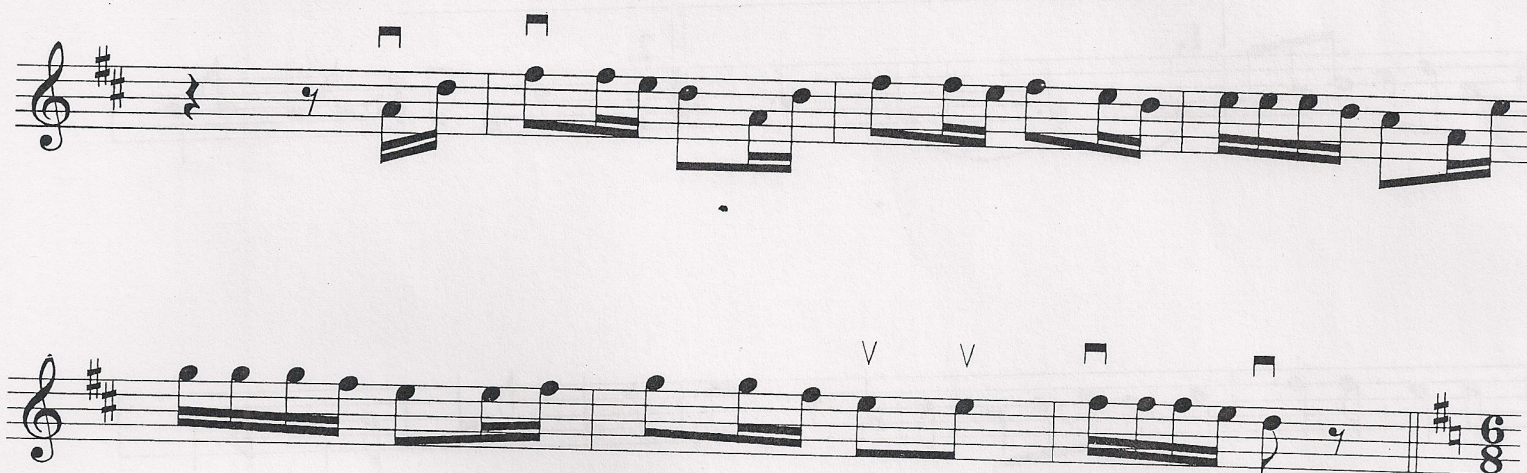
2. EL LIRIO

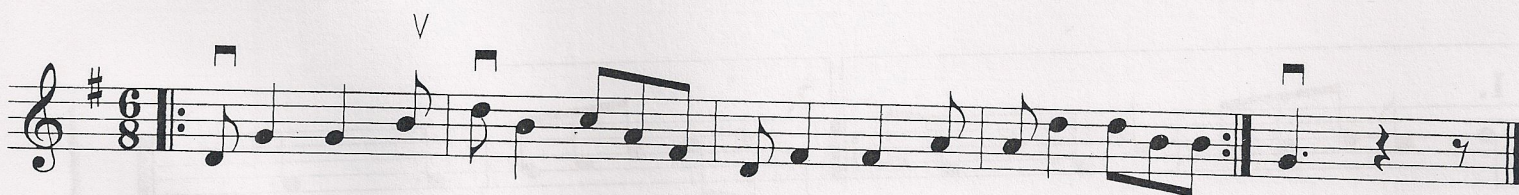
3. LA GOLONDRINA

4. LA VENADITA

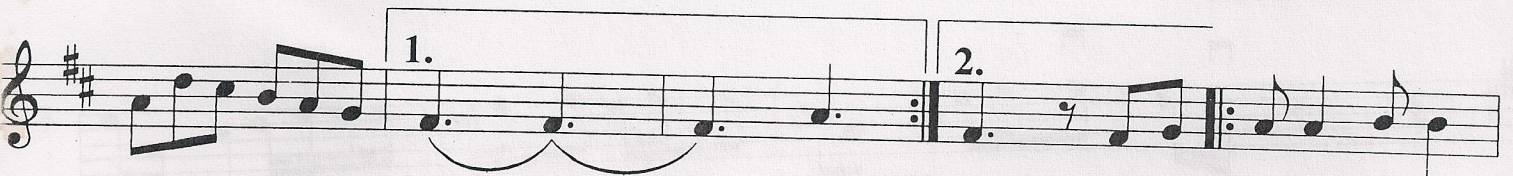
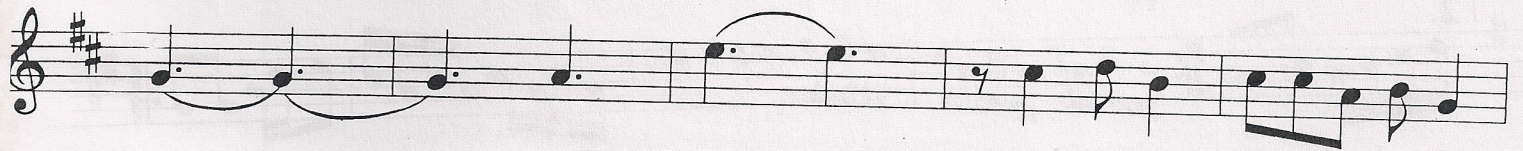

5. EL INDIO

TORO DE ONCE

ABAJEÑO
PURHÉPECHA

Erick Valentino S. O.

CINCO SONES PARA DANZA DE NEGRITOS

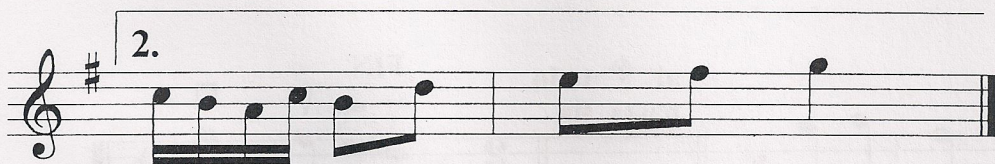
1. SON DE LA CALLE

PAPANTLA,
VARACRUZ

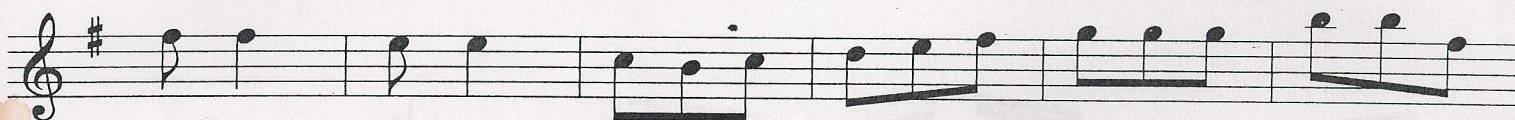
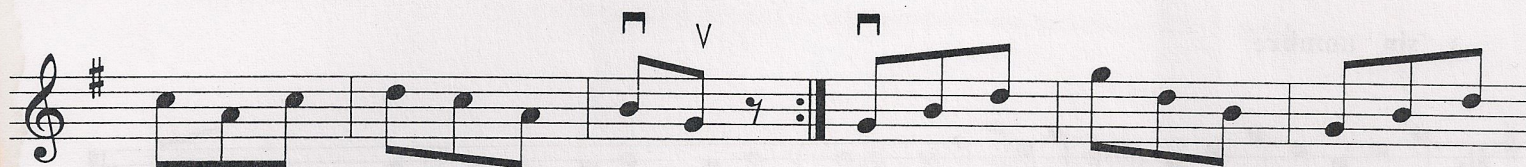

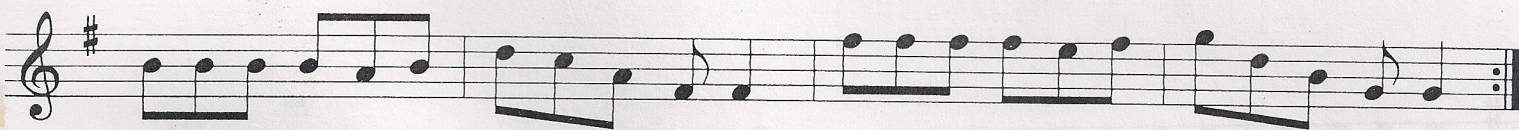
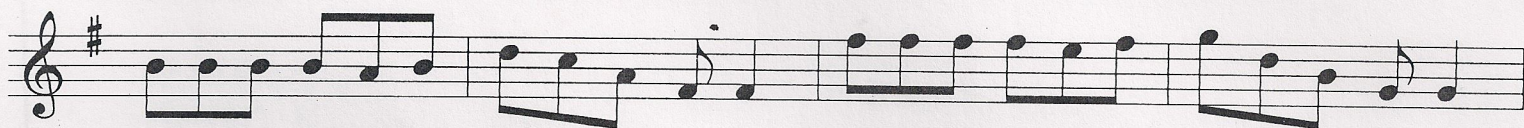
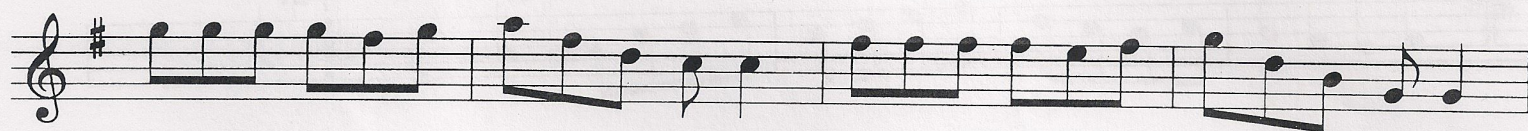
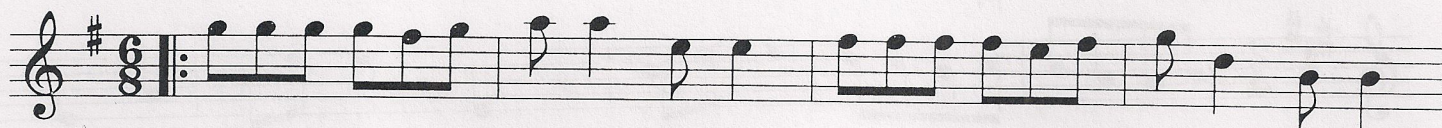
3. sin nombre

4.GUASANGA (HUASANGA)

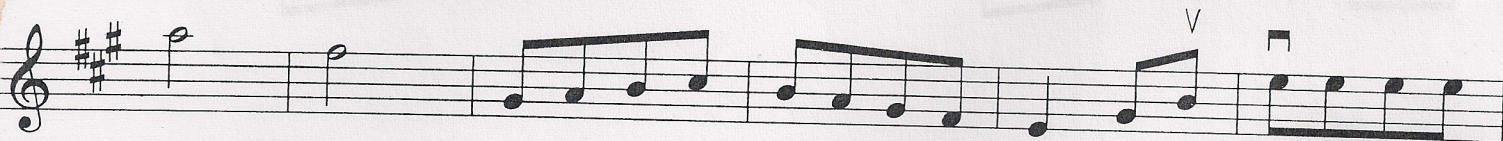
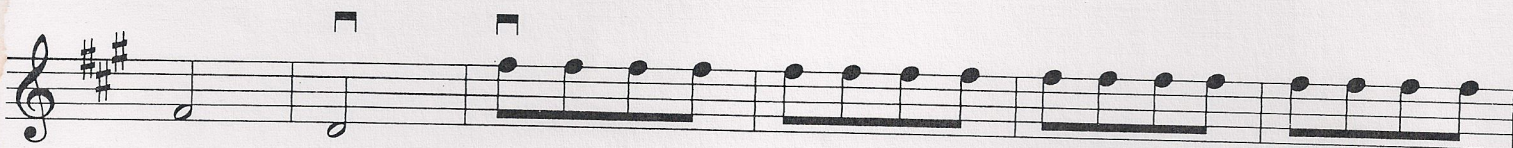

5. SON DE SALIDA

SON DE CUCHILLOS

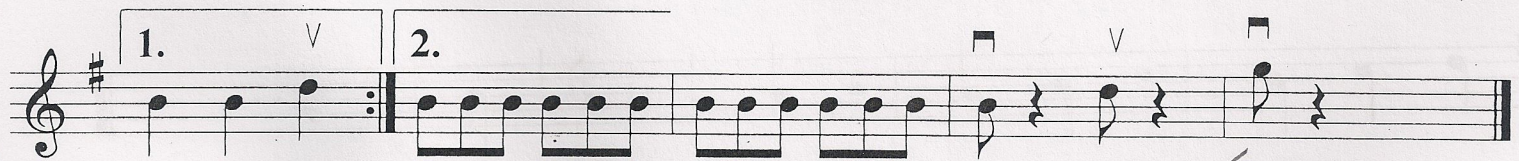
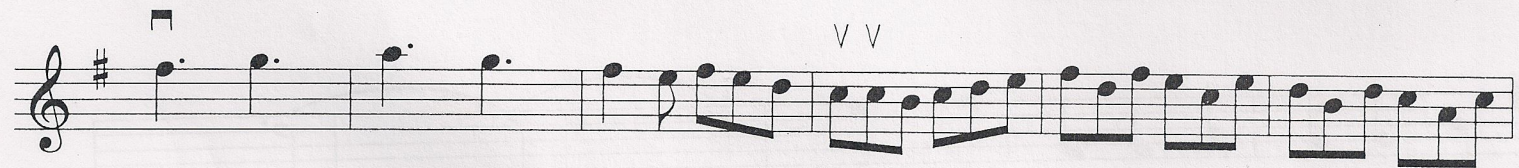
SON NAYARITA

Erick V.S.

(flor de ánima)

ABAJEÑO
PURHÉPECHA

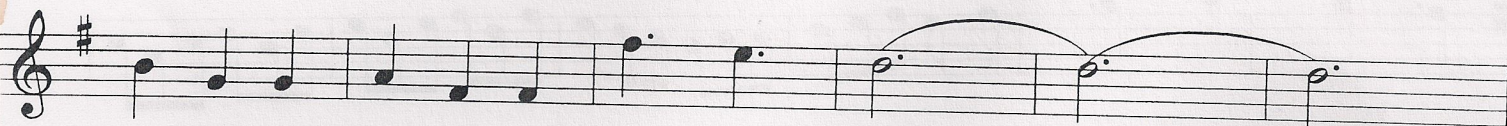
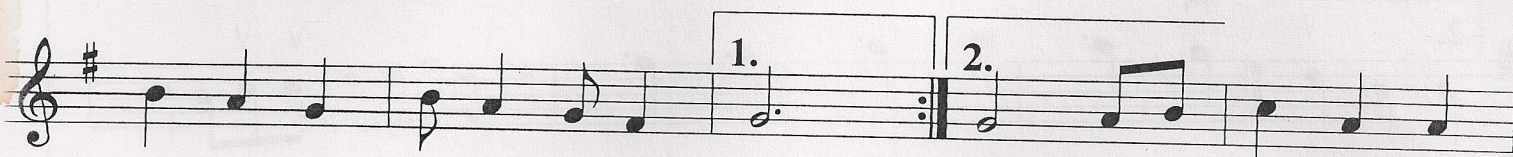
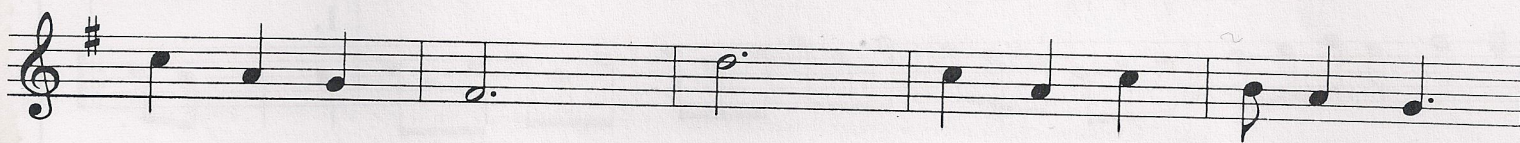

Valentino Salado
Erick Giovanni

CINCO SONES PARA DANZA DE CÚRPITES

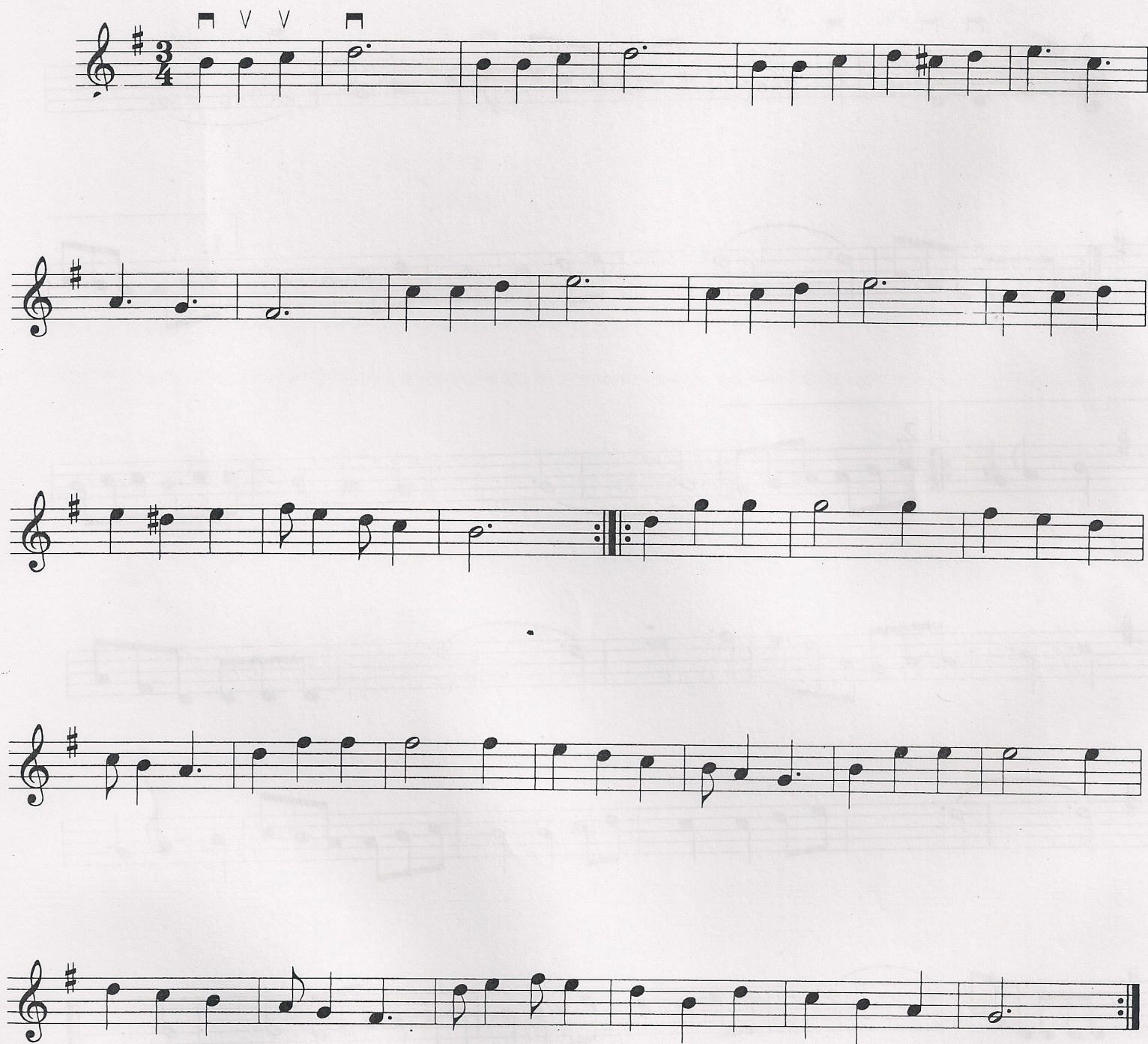
SAN JUAN NUEVO, MICH.

1. SON

Valentino S. C.

2. SON

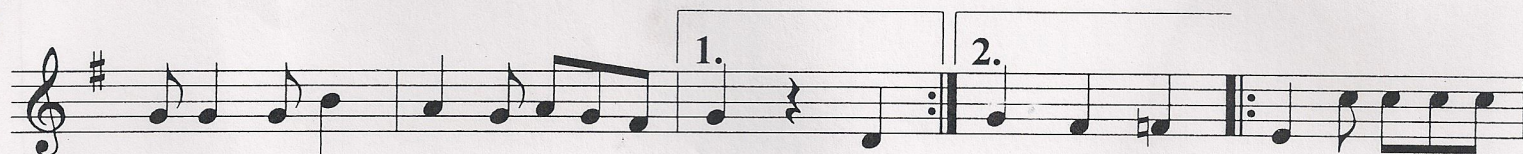
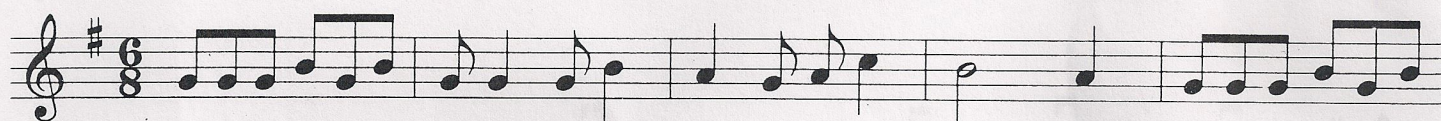

ESTE MATERIAL
NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

3. ABAJEÑO

The musical score for '3. ABAJEÑO' is written on six staves in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The first staff begins with a 6/8 time signature. Above the first four measures of the first staff are small square accents, with the letter 'V' placed above the third and fourth measures. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, half notes, and beamed sixteenth notes. It also features repeat signs, first and second endings (marked '1.' and '2.'), and slurs. The piece concludes with a double bar line on the sixth staff.

4. ABAJEÑO

EGVS.