

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Dirección General de Investigación (DIGI)
Programa Universitario de Investigación en Cultura,
Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca

INFORME FINAL

RECOPIACIÓN DE MÚSICA ESCRITA PARA CUARTETO DE CUERDAS EN GUATEMALA DURANTE EL SIGLO XX – Fase II

Equipo de Investigación

Paulo Renato Alvarado Browning – Coordinador
Alex Aurelio Salazar de León – Investigador

2012

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Dirección General de Investigación
Coordinación de Programas

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN – 2012

**Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e
Identidad de la Sociedad Guatemalteca – Patrimonio Cultural**

Identificación del Proyecto

Nombre

"RECOPIACIÓN DE MÚSICA ESCRITA PARA CUARTETO DE CUERDAS
EN GUATEMALA DURANTE EL SIGLO XX – Fase II"

Coordinador

Licenciado Paulo Alvarado

Investigadores

Licenciado Paulo Alvarado
Licenciado Alex Salazar

Fecha de presentación

9 de Enero de 2013

Instituciones participantes

Escuela Superior de Arte - USAC
(Unidad académica avaladora)
Cuarteto Contemporáneo de Guatemala

Índice general

I.	Resumen	3
II.	Antecedentes	5
III.	Justificación	7
IV.	Objetivos	8
V.	Metodología	8
VI.	Resultados	9
	Detalle de los hallazgos y aportes	10
VII.	Discusión	11
	El caso particular de Joaquín Orellana	12
VIII.	Conclusiones	14
IX.	Recomendaciones	15
X.	Agradecimientos	16
XI.	Fuentes y referencias	16
XII.	Clasificación de obras encontradas	19
XIII.	Anexos	20
	Repertorio del Disco Compacto	20
	Listado de Partituras contenidas en los Fascículos	21
	Ejemplo de una partitura musical	23

I. Resumen

Este informe presenta los resultados de la investigación realizada entre los meses de febrero y noviembre de 2012, con el objeto de continuar la recopilación de obras escritas para cuarteto de cuerdas en Guatemala, que se llevó a cabo en la primera fase del proyecto (2010). Agregado a ello, se presenta la publicación de un disco compacto con el registro fonográfico de diversas muestras de música guatemalteca compuesta principalmente durante el siglo XX y la edición de dos cuadernos con partituras digitalizadas que abarcan los cuatro siglos de documentación musical conocida en este país.

De entrada, se consignan datos generales sobre el material encontrado y clasificado durante la fase inicial del estudio, como antecedentes para que en esta segunda fase se pongan en evidencia los alcances de dicha investigación, por medio de tres productos: el disco compacto “Música Guatemalteca 1820-2003” y dos fascículos bajo el encabezado “Música Guatemalteca para Cuarteto de Cuerdas”. A continuación se resume muy sucintamente la información histórica que proporcionaba el estudio anterior, en especial la que se refiere al desarrollo del cuarteto de cuerdas en Guatemala.

Se presenta la justificación, así como los objetivos del estudio y una descripción genérica de la metodología empleada en el acopio de partituras guatemaltecas e informaciones sobre las mismas, para luego pasar a la mención de resultados. Éstos se establecen en términos cuantitativos, relacionados con la localización de partituras, el nuevo CD y su repertorio, así como el contenido que comprenden los dos fascículos, en dos delimitaciones temporales distintas (el primero se ocupa de música de la época colonial, en tanto el segundo es una muestra de música desde la temprana república hasta nuestros días) y la presentación pública de la música en concierto. Se detallan los hallazgos y ciertos aportes originales al conocimiento del objeto de estudio, tanto de la investigación como de los productos mencionados arriba.

En la sección siguiente se ofrece una breve discusión de los datos y las inferencias que se han obtenido, y que básicamente sirven para reiterar los obstáculos encontrados en el proceso, así como unas consideraciones sobre el estado actual de la composición musical guatemalteca para cuarteto y su divulgación, según ya se había planteado en la primera fase de investigación.

Se sigue con un apartado más amplio dedicado al caso particular del compositor Joaquín Orellana, por su relación artística y personal con la coordinación de este proyecto y el Cuarteto Contemporáneo de Guatemala. Se esboza una noticia biográfica muy concisa y posteriormente se entra a puntualizar su creación para el género del cuarteto de cuerdas. En especial, se trata el tema de sus producciones más recientes, debido a los rasgos únicos que las caracterizan, y las circunstancias de su estreno.

Se adjuntan unas informaciones sobre el estado actual de la indagación en los archivos privados del maestro, a la búsqueda, aún incompleta, de sus primeros trabajos para la dotación instrumental de dos violines, viola y violonchelo.

Después de las conclusiones, recomendaciones, agradecimientos y un listado de fuentes referenciales, se presenta una clasificación tabular de las obras encontradas, en tres categorías, de acuerdo a la dotación instrumental. Seguidamente, se adjuntan tres anexos tabulares en los que se presenta el repertorio del disco compacto y el listado de las partituras contenidas en cada uno de los dos fascículos impresos. Para finalizar, también se adjunta la partitura musical de una pieza para cuarteto de cuerdas, a modo de ejemplo ilustrativo.

II. Antecedentes

El presente estudio constituye la segunda fase de la investigación “Recopilación de Música escrita para Cuarteto de Cuerdas en Guatemala durante el Siglo XX”, llevada a cabo por los autores durante el año 2010, como parte del Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca – Patrimonio Cultural. En tal calidad, y a modo de conveniente advertencia, es pertinente señalar que posee el carácter de complemento a lo expuesto en el primer estudio, no solamente por su naturaleza como continuación de la investigación original sobre el repertorio nacional para cuarteto de cuerdas,¹ sino por los objetivos planteados para ambos ensayos.²

Entonces, y a diferencia del trabajo inicial, en este caso no se ofrece un catálogo, comparativamente extenso, como el del material guatemalteco encontrado y clasificado a lo largo del año 2010 y que aquí se reproduce resumidamente:

- 76 obras originales para cuarteto de cuerdas y/o combinaciones con el cuarteto de cuerdas como núcleo de la composición (incluidas dos obras de compositoras guatemaltecas);
- Hallazgo y transcripción de las dos obras guatemaltecas más antiguas para cuarteto de cuerdas, de las que se tiene conocimiento a la fecha (ambas presumiblemente compuestas durante el último tercio del siglo XIX);
- Hallazgo y transcripción de la obra guatemalteca más antigua para cuarteto de cuerdas y piano que se ha podido documentar (compuesta en 1937);
- Primer levantado computarizado de más de 100 piezas y movimientos para cuarteto de cuerdas.³

¹ La combinación en ensamble, de cuatro instrumentos de cuerda frotada: dos violines, una viola y un violonchelo, cuyos nombres se derivan de los términos italianos *violino*, *viola* y *violoncello*.

² v.i. Sección IV: Objetivo General.

³ Paulo Alvarado y Alex Salazar. 2010. Recopilación de Música Escrita para Cuarteto de Cuerdas en Guatemala durante el Siglo XX (Fase I): Hallazgos y Aportes. DIGI-USAC.

Hacia lo que este estudio se ha orientado es a la puesta en evidencia de esta música guatemalteca, primordialmente por medio de productos que se detallan más adelante: un disco compacto y dos fascículos con transcripciones musicales que reúnen, entre los tres, más de cuatro siglos de arte musical creado en nuestro país.

Es de interés notar que lo expuesto en estos frutos de la indagación científica de la música de Guatemala no sólo contribuye a la construcción de conocimiento –en tanto uno de los ideales de la investigación académica– sino al disfrute del arte por sí mismo –en tanto ideal de la propuesta estética–. En este sentido, resulta de particular satisfacción ofrecer el disco **“Música Guatemalteca 1820-2003”** a los especialistas interesados en la música de este país; pero, más ampliamente, al público melómano en general. Agregado a esto, los dos impresos intitulados **“Música Guatemalteca para Cuarteto de Cuerdas”**, fascículos N°1 y N°2, no sólo ofrecen la posibilidad de un análisis de la música guatemalteca desde la perspectiva del entendido en composición musical, sino la viabilidad de su ejecución por parte de los grupos de cámara activos en este país y en otras partes del mundo.

Igualmente es oportuno mencionar que el estudio anterior pormenorizaba el entorno en el que surge el cuarteto de cuerdas en la Europa del siglo XVIII, con una narrativa histórica sobre los cuartetos más antiguos que se conocen, los autores significativos para el desarrollo primario de este género musical, la actividad en los principales centros musicales de Europa y una comparación con lo que sucedía contemporáneamente en Guatemala. En el mismo se presentaron datos, cuantificaciones y comentarios analíticos para visualizar el auge que cobró el cuarteto desde su institución como género musical, sus cambios durante los siglos XIX y XX, una referencia al rol de la mujer en ese proceso, y los hallazgos más antiguos de música guatemalteca para cuarteto de cuerdas.

También se describió el surgimiento del cuarteto de cuerdas en nuestro país a partir de la década de 1930, con la fundación de las diferentes agrupaciones que han cultivado el género, sus miembros fundadores e integrantes, un recuento de los

distintos grupos y un análisis de las maneras en las que se desarrollaron, por lo que no es necesario recapitular estos aspectos en el presente documento.

A cambio, lo que esta segunda fase procura principalmente es una visibilización de los productos de investigación, que permita llevar la labor de gabinete a un auditorio más vasto, con el antecedente de los datos arrojados por la investigación en su etapa de inicio.

III. Justificación

Tal como se puntualizaba en la primera fase, el repertorio guatemalteco para cuarteto de cuerdas se encuentra poco investigado, sistematizado y catalogado. Además de contribuir a mejorar el conocimiento de dicho repertorio, es preciso generar productos con valor de uso, especialmente por medio de la transcripción y edición de partituras antiguas y recientes, textos explicativos y fonogramas. La fundamentación del presente estudio y otros por realizar se deriva de la necesidad de darle continuidad y una mayor difusión al proyecto.

Al mismo tiempo, es procedente tomar en cuenta la falta de publicaciones impresas que permitan el conocimiento y estudio (para ejecución musical e interpretación) de obras de música de cámara creadas en Guatemala. La misma consideración debe hacerse en torno al registro de audio, la producción de fonogramas profesionales y la correspondiente disponibilidad de las mismas por medios comerciales, tanto como la escasez de agrupaciones consagradas a ofrecer recitales y talleres, además de la ausencia de programas y espacios en los medios de comunicación, con la cobertura adecuada, que pudieran estar específicamente dirigidos a su divulgación. Estas carencias son, por sí solas, suficientes para argumentar la obligación de sustentar y continuar esta modalidad investigativa.

IV. Objetivos

General

Publicar fuentes primordiales de consulta y uso práctico para el conocimiento, estudio e interpretación de la literatura musical guatemalteca para cuarteto de cuerdas.

Específicos

1. Avanzar, ampliar y completar la clasificación de la música para cuarteto de cuerdas creada en Guatemala durante el siglo XX.
2. Describir e informar sobre el contexto de los autores guatemaltecos de música para cuarteto de cuerdas, filosofía personal, metodología y lineamientos artísticos.
3. Publicar el levantado en formato profesional de las partituras que sirvan como ejemplos pertinentes de música guatemalteca para cuarteto de cuerdas, preparadas para el uso práctico.
4. Publicar la grabación profesional de ejemplos de música guatemalteca en cuarteto de cuerdas.
5. Proveer de nuevas herramientas teóricas y prácticas a docentes, estudiantes y músicos profesionales, como beneficiarios directos del proyecto, a fin de auxiliar la enseñanza y la ejecución de la música de cámara.

V. Metodología

La investigación ha seguido basándose en los métodos que se emplearon durante la fase inicial del proyecto, según se apunta a continuación.

1. Revisión de fondos documentales (archivos institucionales y personales).
2. Catalogación de los materiales y datos encontrados de acuerdo a su dotación instrumental.
3. Digitalización y cotejo de la información obtenida con referencias bibliográficas y hemerográficas.
4. Entrevistas a actores significativos para contextualizar y ampliar la información.
5. Discusión de la apreciación personal de la obra con compositores vivos.
6. Búsqueda y selección de partituras para levantado en computadora y registro fonográfico.

El levantado computarizado de las partituras se ha realizado con el programa de notación musical *Sibelius*, a cargo de los dos investigadores del proyecto, con la fina participación de Otto Santizo y Pamela Flores. El registro fonográfico del Cuarteto Contemporáneo de Guatemala se editó y se amaestró con la colaboración de los ingenieros de sonido Jorge Estrada y Antonio Aragón.

VI. Resultados

- Se ubicaron y se catalogaron diez obras guatemaltecas para cuarteto de cuerdas.
- Se ha producido un disco nuevo, con música de diez autores guatemaltecos, toda en cuarteto de cuerdas, y su respectivo folleto informativo.
- Se han editado dos fascículos con partituras digitalizadas de obras guatemaltecas de 16 autores guatemaltecos, más comentarios e indicaciones para la interpretación y ejecución de la música.
- Se ha divulgado públicamente la música que es objeto de estudio, con el Cuarteto Contemporáneo de Guatemala.

Detalle de los hallazgos y aportes

1. Clasificación de las **10 obras** para cuarteto de cuerdas y/o combinaciones con cuarteto de cuerdas, que no habían sido catalogadas anteriormente. De las mismas, ocho se deben a **cinco compositores** y dos se deben a **una compositora**. Tres de ellas emplean la dotación instrumental usual (dos violines, viola y violonchelo); una exige la intervención adicional de las voces de los propios integrantes; cuatro precisan agregar otros instrumentos al núcleo del cuarteto; dos son adaptaciones de piezas originalmente concebidas para otra dotación.⁴
2. Producción y publicación del **disco compacto** con 19 pistas musicales en versiones inéditas o nunca antes grabadas. El material cubre un período que va de 1820 a 2003; es decir, cerca de dos siglos de música entre los albores de la era republicana y el principio del tercer milenio. Las selecciones se deben a los compositores guatemaltecos Jesús Castillo, J. Eulalio Samayoa, F. Antonio Godoy, Oscar Castellanos, Joaquín Orellana, Paulo Alvarado, Felipe de J. Ortega, Álvaro Aguilar, Francisco Páez y J. L. Lopera.⁵
3. Edición y publicación de los **dos fascículos** impresos con la transcripción de un total de 42 piezas y/o movimientos individuales (agrupadas en 35 obras). Las muestras son representativas de música escrita de 1582 a 2008 y se deben a autores anónimos de Huehuetenango, Thomas Calbo, Raphael A. Castellanos, J. Eulalio Samayoa, F. Antonio Godoy, Juan de J. Fernández, Remigio Calderón, Albino Paniagua, Jesús Castillo, Oscar Castellanos, Enrique Solares, Jorge Sarmientos, Joaquín Orellana, Oscar Conde, Paulo Alvarado y Enrique Anleu Díaz.⁶
4. Estreno absoluto de **dos obras** de Joaquín Orellana, junto con la presentación de otras tres obras suyas para cuarteto, por el Cuarteto Contemporáneo de Guatemala, agrupación musical de cámara que ha apoyado las dos fases de este trabajo y continúa dando relevancia a la labor de compositores nacionales.

⁴ v.i. Sección XII: Clasificación de obras.

⁵ v. Archivo digital de gráficos en CD adjunto

⁶ idem.

Durante 2012, y en el marco del “Año Joaquín Orellana”, dicho grupo ha hecho énfasis en la obra de este maestro guatemalteco.

5. Presentación, en diversos recitales públicos y privados, de la música guatemalteca incluida en el disco y en los fascículos arriba mencionados.

VII. Discusión

En seguimiento de la revisión de fondos documentales efectuada durante la primera fase de la investigación, se constató la existencia de otras piezas para el repertorio, aunque los hallazgos son cuantitativamente mucho más reducidos. Todas las obras nuevas corresponden al período 2008-2012, menos dos piezas arregladas siempre en ese quinquenio, pero que habían sido compuestas por Jorge Sarmientos en 1957, como parte de un ciclo de música para voz y piano. Al momento actual se precisa completar la sistematización de todos estos materiales, por ahora inconclusa. Por otro lado, es interesante notar que, a excepción de las piezas de Sarmientos y las nuevas contribuciones de Joaquín Orellana durante el año 2012, el material clasificado proviene de autores mucho más jóvenes (todos nacidos después de 1980) y que han incursionado en el género hasta hace poco. Se ha observado poco interés en la composición para cuarteto de cuerdas por parte de compositores guatemaltecos nacidos en las décadas de 1950 a 1970.

Una vez más se hace necesario señalar que, a pesar de reiteradas convocatorias a autores vivos, algunos de ellos nunca han respondido o solamente se conocen datos relativos a las obras que reportan como composiciones propias en el género de cuarteto de cuerdas, sin suministrar evidencia física. Otros músicos han comunicado su conocimiento de materiales interesantes para este estudio, pero a la fecha de redacción de este informe no se había podido confirmar hallazgos adicionales que se basen en lo informado por ellos.

El caso particular de Joaquín Orellana

En el contexto de la música guatemalteca que se ha escrito para cuarteto de cuerdas, amerita una mención especial el maestro Joaquín Orellana Mejía, con quien el coordinador de este proyecto y los demás integrantes del Cuarteto Contemporáneo de Guatemala hemos tenido la fortuna de coincidir artística y personalmente a lo largo de muchos años, y en especial durante el año en que se ha desarrollado la presente investigación.

Nacido en 1930, Orellana estudia violín, piano, armonía, contrapunto y orquestación en el Conservatorio Nacional de Guatemala y cursa estudios superiores de composición en el Instituto Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argentina. Entre sus principales obras, de tendencias idealistas e ideológicas, se cuentan *Humanofonía*, *Imposible a la X*, *En los Cerros de Ilom*, *Sacratávica* y *La Tumba del Gran Lengua*. Varias de sus composiciones han sido premiadas internacionalmente, es inventor de una treintena de “útiles sonoros” y resume su filosofía y su práctica musical en su manifiesto publicado hace tres décadas, *Hacia un Lenguaje propio de Latinoamérica en Música actual*.⁷

En lo que se refiere a su música para dos violines, viola y violonchelo, escribe su **Cuarteto N°1** en 1957. El **Cuarteto N°2** es de 1967. A partir de la década de 1980 se dedica a escribir piezas sueltas –tales como **Oxidorganillo**– y a preparar numerosos arreglos de composiciones populares, en los que agrega el contrabajo a la dotación de cuarteto. En 1998 compone **El Paso Secreto**. Una de sus “Cancioncillas Nostalgimientes Bufonantes” compuestas en 2009, **Barrio Mío**, es arreglada para barítono y cuarteto por el coordinador de este proyecto; su estreno tiene lugar en ocasión de la inauguración de la Plaza Orellana, Barrio de San José, Ciudad de Guatemala, el 14 de junio de 2012.

⁷ J. Orellana, de un texto auto-biográfico, 2012.

El año 2012 también ve la creación de **Émulo Lipolidón** (versión para cuarteto) y **Alu-Cuart** (parte I), dedicadas al Cuarteto Contemporáneo. Por sus características, revisten un interés peculiar.

La primera surge originalmente como una obra coral <<que se desenvuelve como pequeña sátira musical a manera de un homenaje a Miguel Ángel Asturias, quien escribió una *fantomima* con ese nombre.>>⁸ Indica Orellana que <<dentro de la muy *musical* silábica asturiana, el compositor encuentra ese ritmo verbal, como con un espíritu *afro*>>⁹ y considera que <<gracias a la versatilidad del grupo al cual va dedicada esta versión para cuarteto de cuerdas y las voces de los propios integrantes, es el grupo llamado a estrenarla>>.¹⁰

La segunda requiere un juego de 16 tubos de aluminio afinados microtonalmente por cuartos de tono (los “tub-arc”, invención del compositor) y, de acuerdo con la partitura, también deben ser ejecutados por los propios integrantes del cuarteto de cuerdas, con parecida consideración acerca del grupo dedicatario de la obra. La parte II sería uno de los proyectos de Orellana para 2013 y, por su dotación instrumental, probablemente no tenga precedentes en ninguna parte del mundo.

El estreno de ambas tuvo verificativo en el recital ofrecido por el Cuarteto Contemporáneo de Guatemala en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 13 de junio de 2012. Propuesto como el “Año Joaquín Orellana” por un comité de amigos del maestro, a lo largo del 2012 se logró calendarizar una serie de conciertos, entre los que resalta, para los propósitos de esta investigación, el estreno de *Émulo Lipolidón* y *Alu-Cuart*. Otras tres obras de su autoría, *El Paso Secreto*, *Oxidorganillo* y el Cuarteto N°2, así como **Homenaje a Joaquín**, de Paulo Alvarado, completaron el programa.

⁸ J. Orellana: del texto descriptivo para el programa de mano del concierto “Obras Corales y Orquestales”, 24 de febrero, 2012.

⁹ *idem*.

¹⁰ Comunicación personal, J. Orellana, 2012.

Hay otros dos cuartetos de cuerda activos en nuestro país durante 2012, que han abordado la ejecución de música de Orellana: el Cuarteto Asturias y el Cuarteto Universitario. Adicionalmente, el segundo de éstos se ha vinculado con los productos de esta investigación, al abordar música de J. Eulalio Samayoa (adaptada por el coordinador de este proyecto) y de Albino Paniagua (transcrita por Juan Andrés de Gandarias).

Por último, es apropiado comunicar que, de las revisiones efectuadas al archivo personal del maestro Joaquín Orellana, la localización de los manuscritos originales de su Primer Cuarteto y de su Trío para Cuerdas sólo ha quedado como una posibilidad. Ambas obras pertenecen a una etapa temprana en su producción musical, durante la década de 1950 y constituyen hitos en la historia de la música de cámara en nuestro país. Sin embargo, lo encontrado al momento no pronostica que en efecto puedan existir todavía dichos documentos. Lo que se ha detectado consiste en una partichela suelta de un sexteto, así como varios fragmentos de una obra con carácter orquestal, aunque está extensamente apuntada para cuarteto de cuerdas.

VIII. Conclusiones

Insistiendo en lo encontrado durante la fase inicial de esta indagación, puede observarse nuevamente que el cuarteto de cuerdas, tal como se entiende a partir de su aparición en Europa, se desarrolla tardíamente en Guatemala, tanto en su calidad de ensamble musical, como en su calidad de género musical. Siguen siendo necesarios el interés institucional y la asignación de recursos materiales para continuar las labores de investigación, asegurar la publicación y la difusión más amplia de los hallazgos, en partituras levantadas e impresas con medios actuales, el registro fonográfico de las obras relevantes, su distribución a todas las entidades educativas del país, su interpretación en público y su divulgación por los medios de comunicación. Se reiteran y se extienden las recomendaciones incluidas en el informe final de la primera fase.

IX. Recomendaciones

1. Continuar las investigaciones iniciadas con el anterior estudio y ampliadas en el actual, a fin de completar los procesos de análisis, compilación y clasificación de los materiales encontrados.
2. Dar seguimiento a todos los indicios de la existencia de un repertorio más extenso de música guatemalteca para cuarteto de cuerdas, para ubicar nuevas fuentes documentales, localizar obra perdida y ampliar la documentación ya obtenida como resultado de estas investigaciones.
3. Ampliar los recursos y apoyos materiales para avanzar el presente estudio, con el propósito de crear más textos publicables, partituras de uso y herramientas de aplicación didáctica, tales como los fascículos que son producto de esta investigación.
4. Dar a conocer los fascículos e invitar a las instituciones objetivo para que promuevan la consulta de los mismos y su difusión.
5. Apoyar materialmente la producción de nuevos registros fonográficos de la música guatemalteca para cuarteto de cuerdas, ya preparada o por preparar, para ensayo y ejecución pública, tal como el disco compacto que acompaña a este texto.
6. Apoyar materialmente la presentación pública de las obras relevantes, en recitales, talleres y programas por todos los medios de comunicación masiva, entrevistas, programas y transmisiones de la música guatemalteca contenida en el disco y en los conciertos de los grupos nacionales que abordan la interpretación de esta música.¹¹
7. Facilitar la creación y mantenimiento de una página web para dar a conocer los resultados de esta investigación y poner las partituras documentadas al alcance de músicos profesionales y estudiantes en todo el mundo.

¹¹ Para el período enero-marzo de 2013, se han proyectado actividades de divulgación del disco compacto "Música Guatemalteca 1820-2003" con las radiodifusoras Universidad, TGW, Faro Cultural, Emisoras Unidas y vía internet con el diario Prensa Libre.

X. Agradecimientos

Nuestra gratitud va, primeramente, para el arquitecto Héctor Castro Monterroso quien, en su calidad de Director de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, invariablemente ha avalado el contenido de esta investigación. De igual modo va nuestra gratitud permanente a los integrantes del Cuarteto Contemporáneo de Guatemala, por las facilidades que han brindado para llevar a cabo este trabajo y el registro fonográfico del disco compacto “Música Guatemalteca 1820-2003”. Una mención especial al maestro Marco Barrios y a la joven maestra Pamela Flores, por sus aportes al texto y al levantado musical, respectivamente, en el fascículo N° 1 de “Música Guatemalteca para Cuarteto de Cuerdas”, y al maestro Otto Santizo en el fascículo N° 2. Nuestros agradecimientos se extienden a todas las personas que laboraron y colaboraron en la realización de dichos productos de investigación, la imprenta Litografía Mercurio, el centro de diseño gráfico Activeworks, el estudio de grabación Audio Track, el centro de reproducción de soportes de audio Inresa, y el Centro Municipal de Arte y Cultura. Un reconocimiento especial a Abdel Aucar, Isaías Juárez, Luis Pablo Pratdesaba, Jorge Estrada y Miguel Morales Santa Cruz.

XI. Fuentes y referencias

Entrevistas y comunicaciones personales (2012)

Barrios Rendón, Marco A.

Corleto Orantes, Martín

Estrada, Jorge Rafael

Flores de León, Pamela

Lobos, Germán

Matus, Samuel

Orellana, Joaquín

Sarmientos, Jorge A.

Bibliografía

- ALVARADO, Manuel y Ruiz, Ángel Jaime. 2004. Los años de mi vida. Guatemala: Magna Terra editores.
- ALVARADO, Paulo y Salazar, Alex. 2010. Recopilación de música escrita para cuarteto de cuerdas en Guatemala durante el siglo XX (Fase I). Informe Final de investigación. Guatemala: Universidad de San Carlos, Dirección General de Investigación.
- ALVARADO, Paulo. 2009. Notas para un acercamiento al Repertorio de San Sebastián Lemoa in Senderos 2. Alfonso Arrivillaga y Matthias Stöckli (ed.) Guatemala: Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala.
- _____. 2008. Notas para un acercamiento al Repertorio de San Miguel Acatán in Senderos 1. Alfonso Arrivillaga y Matthias Stöckli (ed.) Guatemala: Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala.
- _____. 2005. Archivo musical in El tesoro de la catedral metropolitana. Ana María de Quezada (ed.) Guatemala: Banco Industrial, pp. 243-246.
- ANLEU DÍAZ, Enrique. 1991. Historia crítica de la música en Guatemala. Guatemala: Artemis Edinter.
- ARRIVILLAGA, Alfonso. 1985. Antropología de la música – análisis organológico de los silbatos prehispánicos y actuales de Guatemala. Tesis de licenciatura. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- BAIRD, Sheila. 1981. Santa Eulalia M. Md. 7: A critical edition and study of sacred part music from colonial northwestern Guatemala. Tesis de maestría. Denton: North Texas State University.
- BORG, Paul. 1980. The Jacaltenango miscellany: A revised catalogue. Inter-American Music Review 3, pp. 55-64.
- _____. 1985. The polyphonic music in Guatemalan music manuscripts of the Lilly Library. Tesis doctoral. Bloomington: Indiana University.
- DE GANDARIAS, Igor. 2008. Música guatemalteca para piano (antología histórica, siglos XIX-XXI). Guatemala: Universidad de San Carlos, Dirección General de Investigación.
- _____. 2006. Música vocal e instrumental de Guatemala en el siglo XIX, Eulalio Samayoa y Escolástico Andrino. Guatemala: Universidad de San Carlos, Dirección General de Investigación.
- _____. 2002. El Repertorio Nacional de Música (Antología) - Música guatemalteca de los siglos XVIII y XIX. Guatemala: Universidad de San Carlos, Dirección General de Investigación.
- DIAZ, Víctor Miguel. 1934. Las bellas artes en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.
- DUARTE, Arturo y Alvarado, Paulo. 1998. Música de Guatemala en el siglo XVIII: Los villancicos de Tomás Calvo in Mesoamérica 36, CIRMA, pp. 441-498.
- ESTRADA MONROY, Agustín. 1974. Datos para la historia de la música en Guatemala. Catálogo general de obras y compositores musicales del período colonial en Guatemala. Fichero mecanografiado.
- FRANCO, Samuel. 1991. The music of the Maya. Guatemala: Casa K'ojom.

- GARVEN, Richard. 1979. San Juan Ixcoi Mass: A study of liturgical music in northwestern Guatemala. Tesis de maestría. Denton: North Texas State University.
- GODÍNEZ, Lester. 2002. La marimba guatemalteca. Guatemala: Fondo de Cultura Económica.
- LEHNHOFF, Dieter. 2005. Creación musical en Guatemala. Guatemala: URL/Fundación G&T Continental.
- LEMMON, Alfred, ed. 1986. La música de Guatemala en el siglo XVIII. South Woodstock, VT, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica/Plumsock Mesoamerican Studies.
- LOBOS, Germán. 1999. Ciclo de Vida, canciones de Salvador Ley. Análisis musical y breve biografía del autor. Tesis de licenciatura. Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala.
- MENDOZA, Alberto y Schwartz, Olga Vilma, ed. 1955-60. Música de Guatemala. Serie de publicaciones. Guatemala: Dirección General de Bellas Artes.
- MORALES, Omar et al. 2001. Missa de bomba a 4 de Pedro Bermúdez. Guatemala: s/e.
- O'BRIEN, Linda. 1980. Son guatemalteco. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol XVII. Londres: Macmillan, p. 524.
- ORTIZ, Eduardo. 2001. Breves apuntes sobre la música de cámara en Guatemala. Guatemala: Editorial Cultura.
- SAENZ POGGIO, José. 1878. Historia de la música guatemalteca desde la monarquía española hasta fines del año 1877. Guatemala: Imprenta de la Aurora.
- SNOW, Robert. 1996. A New-World collection of polyphony for Holy Week and the Salve service. Guatemala City, Cathedral Archive, Music MS 4. Chicago: University of Chicago Press.
- STEVENSON, Robert. 1964. European music in 16th-Century Guatemala. The Musical Quarterly, pp. 318-21.
- _____. 1980. Guatemala Cathedral to 1803. Inter-American Music Review, pp. 27-71.
- _____. 1970. Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas. Washington DC: General Secretariat, Organization of American States.
- URQUIZÚ, Luis. 1991. El órgano como instrumento musical y obra de arte en Guatemala (1524-1991). Tesis de licenciatura. Guatemala: Universidad de San
- VÁSQUEZ, Rafael A. 1950. Historia de la música en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.

Diccionarios

- dtv-Atlas zur Musik. 1994. Ulrich Michels (ed.) 2 volúmenes. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 1980. Stanley Sadie (ed.) 20 volúmenes. Londres: Macmillan; Washington DC: Grove's Dictionaries of Music.

XII. Clasificación de obras encontradas (agregadas a la Fase I)

1. MÚSICA PARA CUARTETO DE CUERDAS			
Autor	Título	Fecha	Observaciones
Flores, Pamela (n. 1992)	La Travesura (Cuarteto N°1)	2011-12	
García, Diego (n. 1986)	Pieza para Cuarteto	2011	
Orellana, Joaquín (n. 1930)	Émulo Lipolidón	2012	Versión para cuarteto y voces de los propios integrantes
Quiñónez, Edmundo (n. 1984)	Cuarteto N° 1	2008	

2. MÚSICA PARA CUARTETO DE CUERDAS Y OTROS INSTRUMENTOS			
Autor	Título	Fecha	Dotación adicional
Dubón, Oswaldo (n. 1981)	Quinteto	2012	Piano
Flores, Pamela (n. 1992)	Un Nuevo Amanecer	2012	Soprano, marimba y celesta
Orellana, Joaquín (n. 1930)	Alu-Cuart (parte I)	2012	8 tubos de aluminio ("tub-arc")
	Barrio Mío	2009	Barítono Arreglo a partir del original (2012)

3. ADAPTACIONES PARA CUARTETO DE CUERDAS			
Autor	Título	Fecha	Arreglista/transcriptor
Sarmientos, Jorge (1931-2012)	Canto de Tristeza	1957	P. Alvarado (2012)
	Danza del Nahual	1957	

XIII. Anexos

Repertorio del Disco Compacto

CD "Música Guatemalteca 1820-2003"			
Autor	Pista	Título	Duración
Jesús Castillo	<i>de</i> SUITE INDÍGENA		
	1	Preludio melodramático	2'33
	2	Procesión hierática	2'17
	3	Remembranza	4'29
José Eulalio Samayoa	4	Divertimento N° 2 en Re Mayor	5'25
Francisco A. Godoy	DOS PIEZAS DE PASIÓN		
	5	Deus meus	3'21
	6	Stabat Mater	3'48
Oscar Castellanos	DOS PIEZAS CARACTERÍSTICAS		
	7	Danza morisca	4'10
	8	Sarabanda	3'12
Joaquín Orellana	DOS VALSES CRIOLLOS		
	9	Tiempos de aldea	6'15
	10	Oxidorganillo	3'12
Paulo Alvarado	CUATRO SONES CONTEMPORÁNEOS		
	11	Primero son	1'37
	12	Después son dos	2'17
	13	Ya son tres	2'50
	14	Cuatro son	2'19
Felipe de Jesús Ortega	TRES PARAJES EN TIEMPO DE VALS		
	15	Jardín	2'30
	16	Llanura	2'34
	17	Cascadas	2'42
Álvaro Aguilar	18	Alto al fuego	4'26
F. Páez / J. L. Lopera	19	Ni un centavo (para ti)	4'28

Tiempo corrido: 64'25

Listado de Partituras contenidas en los Fascículos

“Música Guatemalteca para Cuarteto de Cuerdas”	
Fascículo N° 1	
Autor	Título
Anónimo REPERTORIO DE HUEHUETENANGO (ca. 1582-1635)	De Heremías
	De Navidad
	[Sin Título]
	Octavo Real
	Hic Solus
	Principatus
	[Sin Título]
	Istadiorum
	Qui venit in Domini
	Victoria, victoria
	Dominus regnavit
	Acorranaternum
Thomas Calbo (atr.) REPERTORIO DEL QUICHÉ (1726)	Hola Zagales del Valle
	Lindo Convite
	Sube triunfante Señora
José Eulalio Samayoa (1781-1866)	Divertimento N° 1 en Re Mayor
	Divertimento N° 2 en Re Mayor
	Divertimento N° 3 en Re Mayor
Francisco Antonio Godoy (1784-...)	Deus meus
	Stabat Mater
Juan de Jesús Fernández (1795-1846)	Tocata 8
Remigio Calderón (fl. mediados del s. XIX)	Parce mihi
Albino Paniagua (1825-1885)	Tocata 1

Fascículo N° 1: 97 Páginas

“Música Guatemalteca para Cuarteto de Cuerdas”	
Fascículo N° 2	
Autor	Título
Jesús Castillo (1877-1946)	Fiesta de Pájaros
Oscar Castellanos (1911-1972)	Danza Morisca
Enrique Solares (1910-1995)	Estudio en forma de Marcha
	Preludio en Re
Jorge Sarmientos (1931-2012)	Canto de Tristeza
	Danza del Nahual
Joaquín Orellana (n. 1930)	Cuarteto N° 2
Oscar Conde (n. 1955)	Es como un Duende
Paulo Alvarado (n. 1960)	Cuarteto N° 1 <i>I. Molto vivace</i> <i>II. Meditación</i> <i>III. Menuetto sarabandoso</i> <i>IV. Final</i>
	Dos Sones Contemporáneos <i>Después Son Dos</i> <i>Cuatro Son</i>
Enrique Anleu-Díaz (n. 1940)	Cuarteto N° 4 <i>I. Movimiento</i> <i>II. Andante</i> <i>III. Vivo</i>

Guatemala, 9 de enero de 2013.

Lic. Alex Aurelio Salazar de León

(Investigador)

Lic. Paulo Renato Alvarado Browning

(Coordinador)

Vo. Bo.

Arq. Héctor Castro Monterroso

Escuela Superior de Arte – USAC