DOS OBRAS PARA GUITARRA

SIMÓN RODRIGUEZ PORRAS

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA

Dirección General de
Cultura y Extensión

Dirección General de
Cultura y Extensión

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA

Rector
Mario Bonucci Rossini

Vicerrectora Académica
Patricia Rosenzweig

Vicerrector Administrativo
Manuel Aranguren

Secretario
José María Andérez

ediciones actual

Director
Mauricio Navia A.

Consejo Editorial
Elizabeth Marín, Debby Avendaño,
Arnaldo Valero, Victor Daniel
Albornoz, Rocco Mangieri,
Jorge Torres, María Rios.

Coordinación Edición Actual / Libros
José Francisco Guerrero Lobo

Concepto Gráfico y Diagramación
Rodrigo Trejo Muñiz

Portada
Rodrigo Trejo Muñiz

Ilustración de la Portada
Rodrigo Trejo Muñiz

Impresión
Universidad de los Andes. Talleres Gráficos
Universitarios. Talleresgraficos@ula.ve
Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

Hecho el depósito de ley: LF 07420107002429
ISBN: 978-980-11-1370-6

UN COMENTARIO SOBRE LAS OBRAS

La presente edición presenta dos obras para guitarra solista, Sobre un canto de pilón (2004) y Sonata para una Hija de la Nube (2008). La guitarra moderna es un instrumento joven, con poco más de un siglo de existencia; una parte importante del repertorio guitarrístico consiste en adaptaciones de música concebida para instrumentos antiguos. Gozando la guitarra de una fuerte presencia en las tradiciones populares ibéricas y latinoamericanas, otra parte importante del repertorio guitarrístico consiste en adaptaciones de piezas populares. Las obras de gran formato para el instrumento solista no ocupan un lugar prominente en el repertorio, y dadas las dificultades que presenta la escritura para la guitarra para compositores no guitarristas, estas obras son en su mayoría el fruto de la colaboración entre guitarristas y compositores de la segunda mitad del siglo XX. Cabe destacar las composiciones de Alberto Ginastera, Benjamin Britten, Heitor Villalobos, y Leo Brouwer, entre las más importantes de este período, por colocar a la guitarra al servicio de lenguajes y técnicas de composición audaces y de vanguardia; de este grupo sólo Brouwer es guitarrista. También escribieron obras de gran formato para la guitarra solista Antonio Lauro, Manuel Ponce, Joaquín Rodrigo y Mario Castelnuovo Tedesco. En tiempos más recientes, ha aumentado la atención de los compositores académicos hacia la guitarra solista y se ha enriquecido notablemente el repertorio, sin embargo la tradición de un repertorio muy ligado a las transcripciones y arreglos de música popular sigue dominando los programas en los recitales de guitarra solista. Sin negar esa importante vertiente del repertorio, es importante resaltar las enormes posibilidades técnicas y expresivas del instrumento; la guitarra llama a su continuo redescubrimiento, a la escritura de nueva música, a la exploración de los grandes formatos. Sobre un canto de pilón es una obra realizada a partir del tema de un canto de trabajo venezolano, con el que las mujeres campesinas acompañaban la molienda del maíz, en una tradición ya extinta hoy. En el trabajo del pilón, el maíz se reúne en un gran mortero y se procede a desprender la piel del grano por la acción de un gran mazo de madera que solía pesar más de 4 kilos. La respiración y los quejidos imbricados con la acción de pilar van delineando la identidad rítmica del canto de pilón, en el cual suelen alternar dos pilanderas. La letra se pasea por temas amorosos y de la vida en el campo, y de la melodía se desprende una gran fuerza emotiva.

Sobre un canto de pilón consiste en la presentación del tema y ocho variaciones, y dura aproximadamente ocho minutos. La guitarra requiere una afinación especial, con la quinta cuerda en Sol y la sexta en Re. En una entrevista realizada al músico popular Luis Mariano Rivera en el año 2001, nos contó que el tema fue recopilado por él en la década del 40. En dicha entrevista tuvimos la ocasión de mostrarle los primeros compases de la obra. La Sonata para una hija de la nube consta de tres movimientos: Obertura, Lamento, y Rondó; dura aproximadamente 20 minutos. La guitarra presenta su afinación tradicional, y se emplean centros tonales no habituales para el instrumento en los movimientos Lamento y Rondó (Do sostenido y Si, respectivamente).

El título de la composición está referido a una imagen literaria perteneciente a la tradición del Sáhara Occidental, en la cual se conoce al pueblo saharahui como "los hijos de la nube". Este pueblo habita un territorio en el continente africano que se encuentra al sur de Marruecos, el norte de Mauritania, y el oeste de Argelia; desde finales del siglo XIX hasta 1975 fue colonia española, y a partir de 1976 forma parte de la República Árabe Saharahui Democrática, estando la mayor parte de su territorio bajo ocupación marroquí. La obra no contiene elementos de la tradición musical saharaui, sino alusiones meramente subjetivas a la imagen literaria que le da el título. La Sonata para una hija de la nube y Sobre un canto de pilón contienen elementos comunes en cuanto al lenguaje armónico y modal utilizado, con empleo de modos como el lidio, el eólico o el locrio; presencia de bimodalidad y bitonalidad. Ambas aprovechan una gama variada y equilibrada de recursos técnicos del instrumento, tales como arpegios, rasgueos, tambora, armónicos naturales y artificiales, distintos colores tímbricos, y la totalidad del registro. Pese a sus exigencias técnicas, la escritura es idiomática.

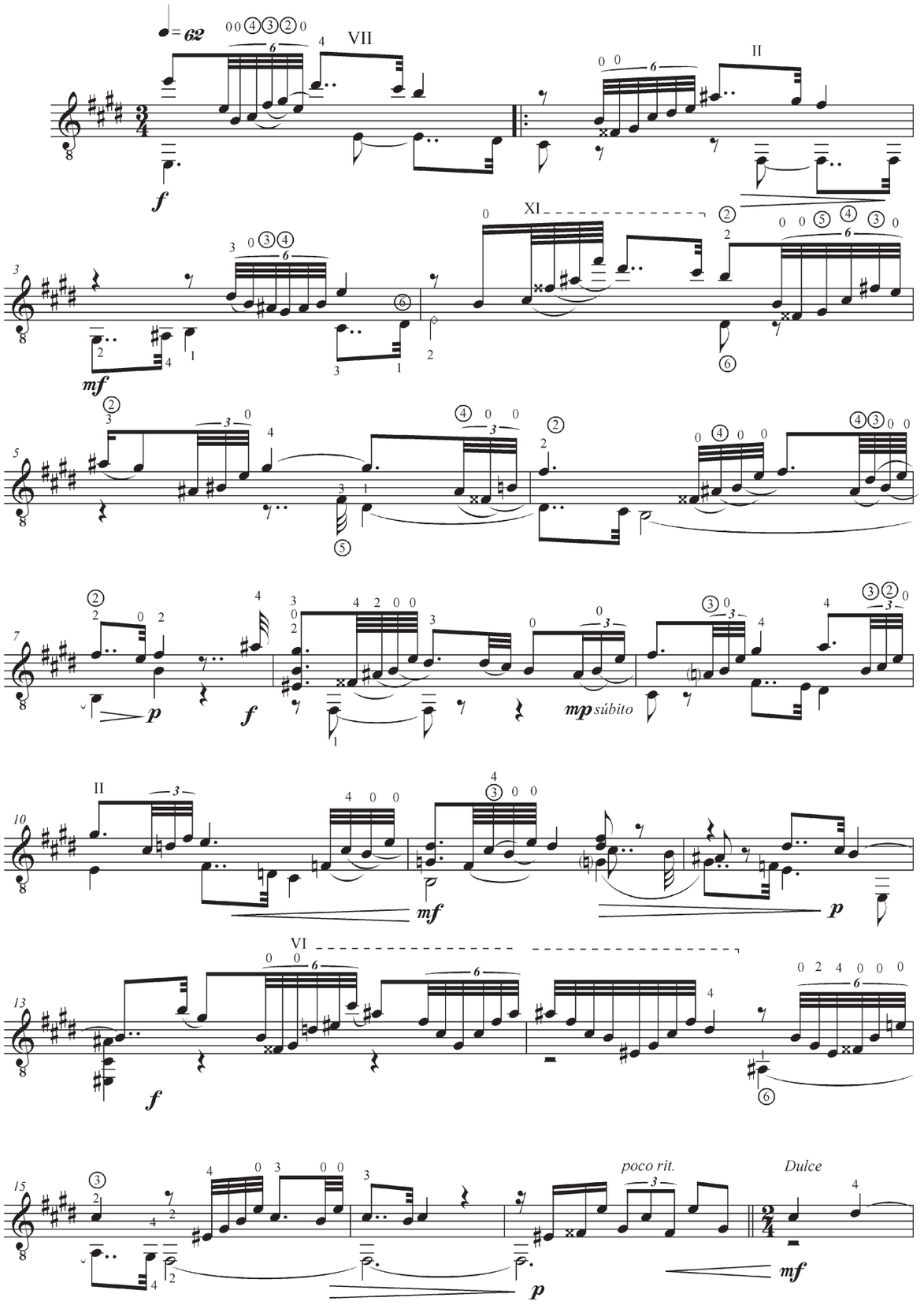
Simón Rodríguez Porras

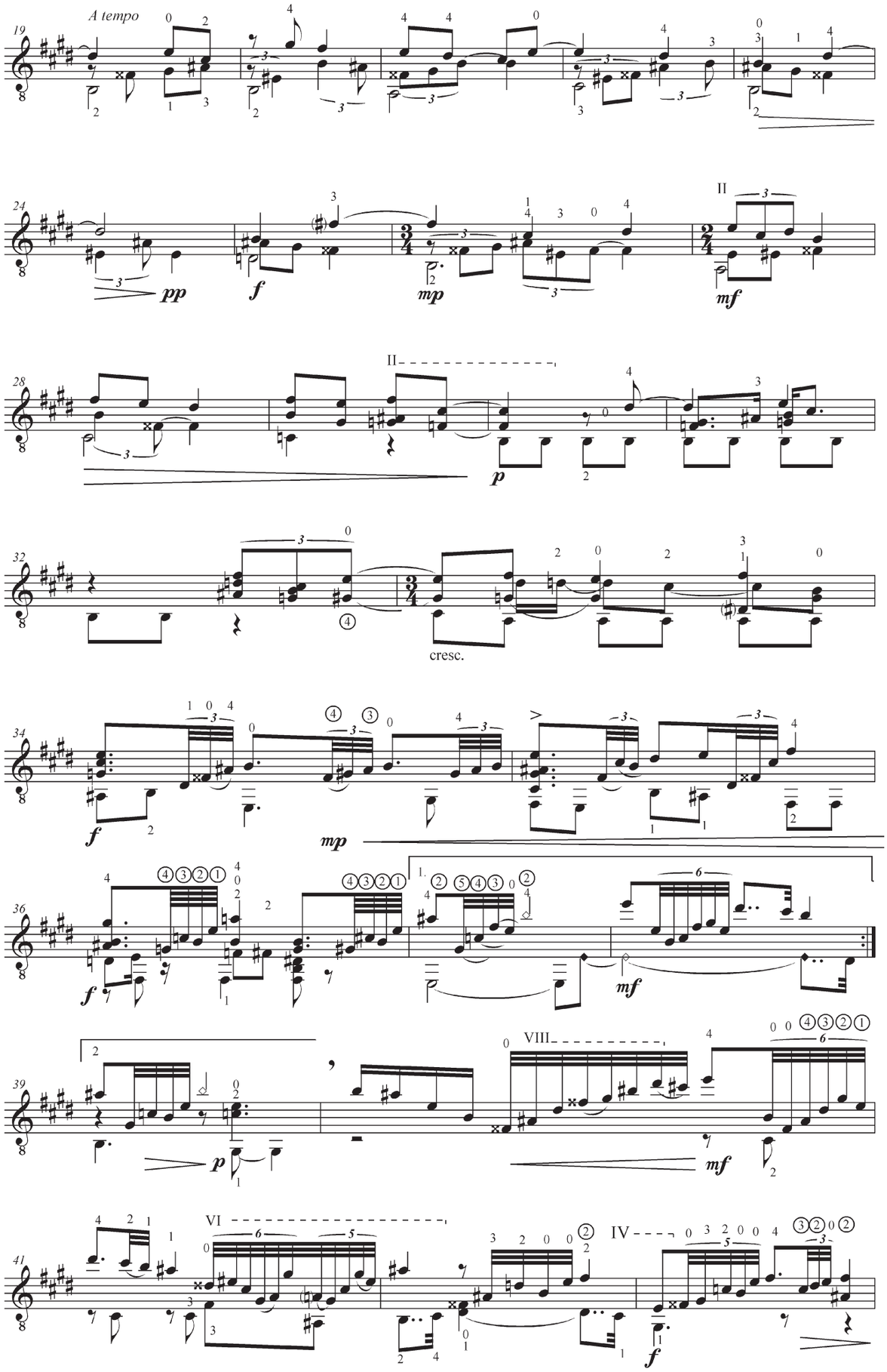
SONATA PARA UNA HIJA DE LA NUBE

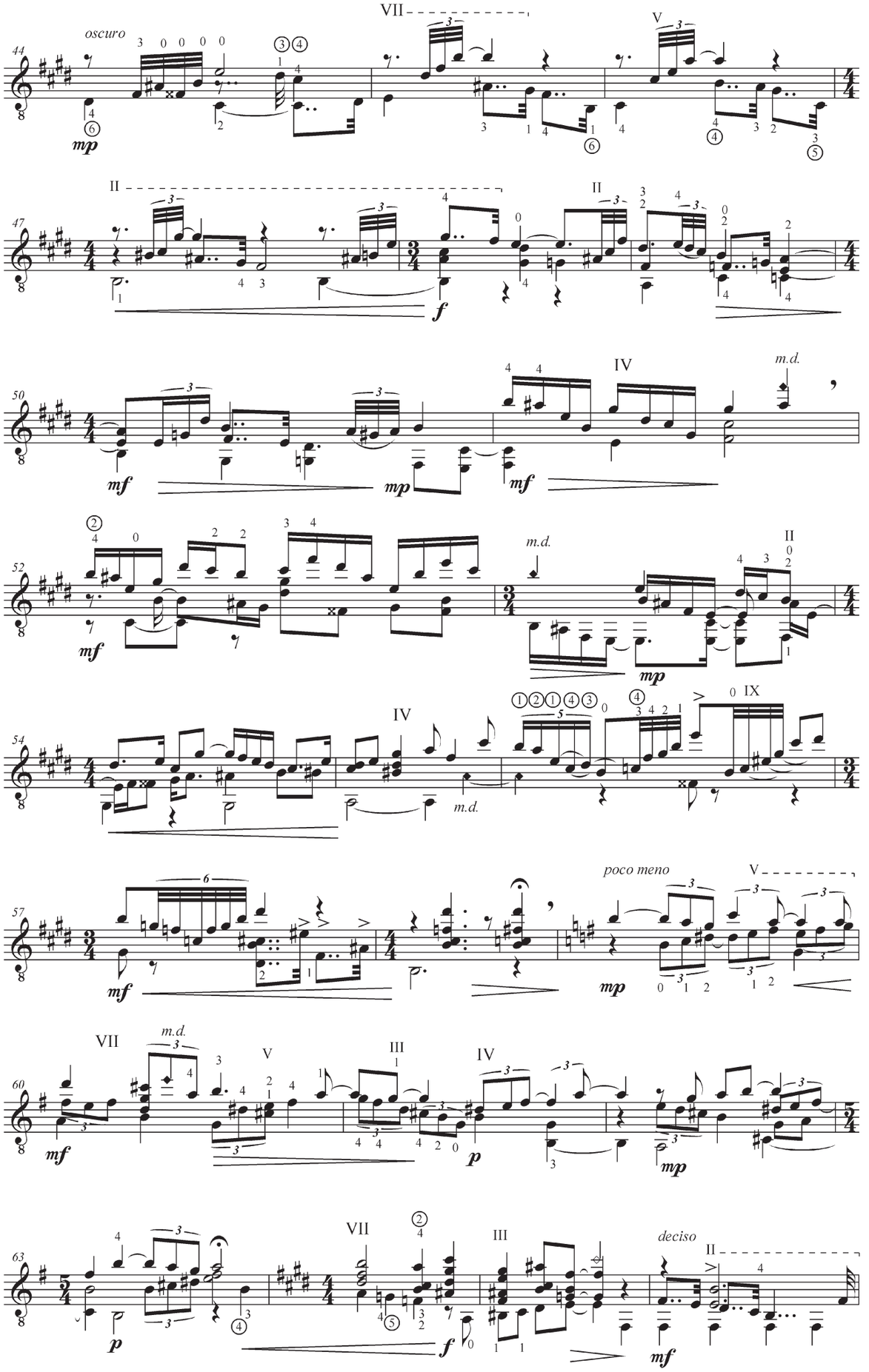
(2008)

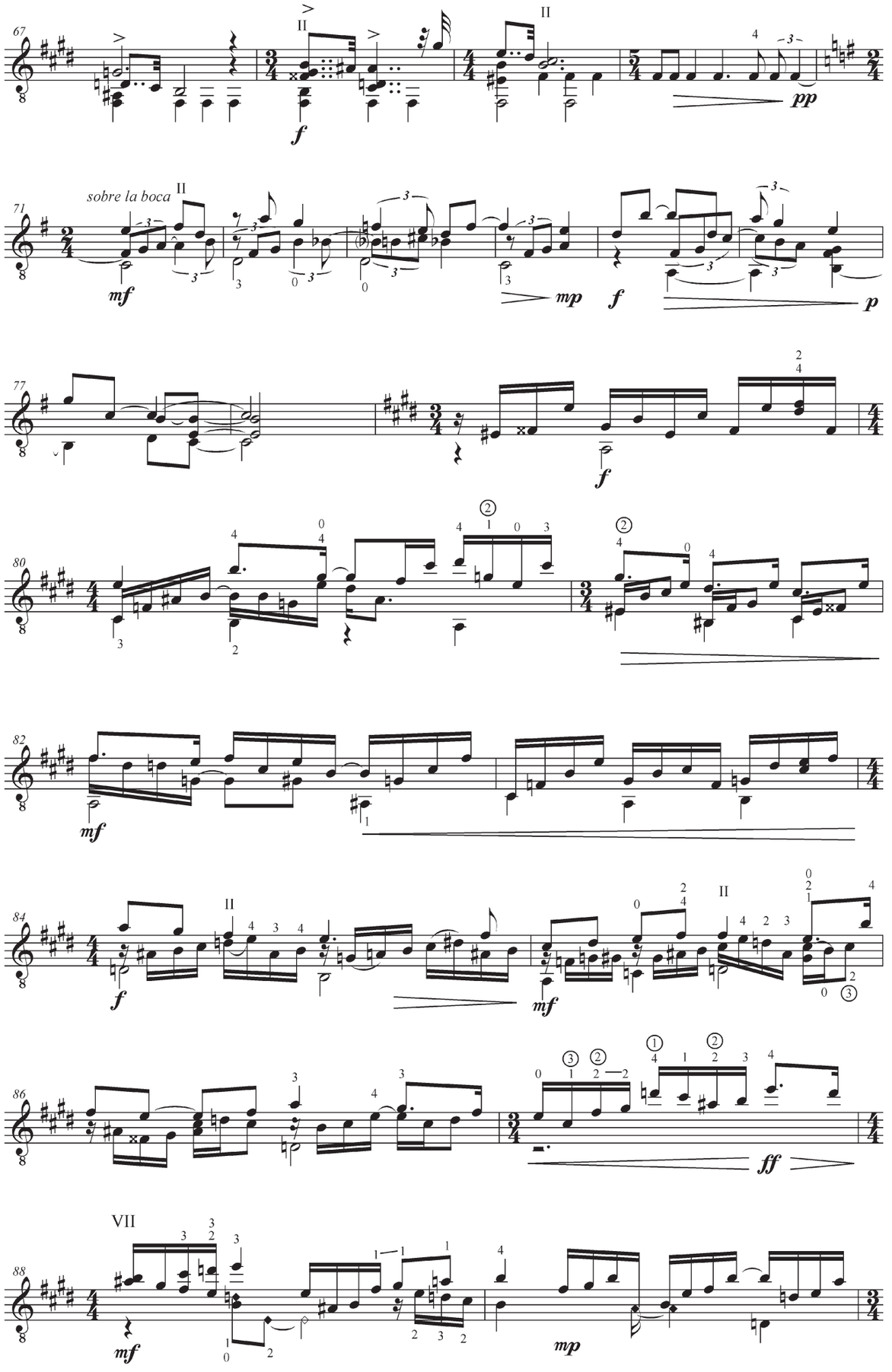
I. Obertura
II. Lamento
III. Rondó

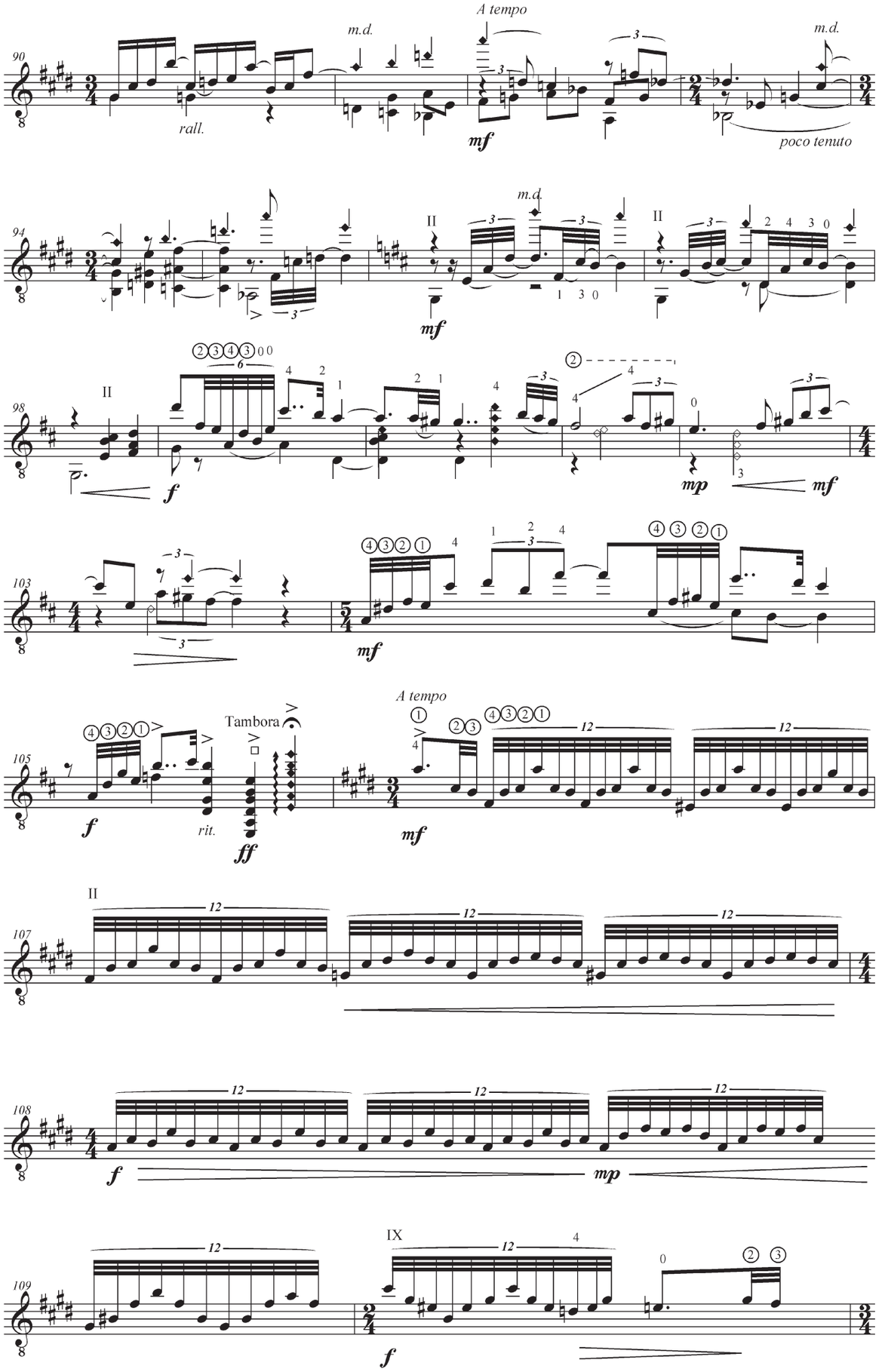
I. Obertura

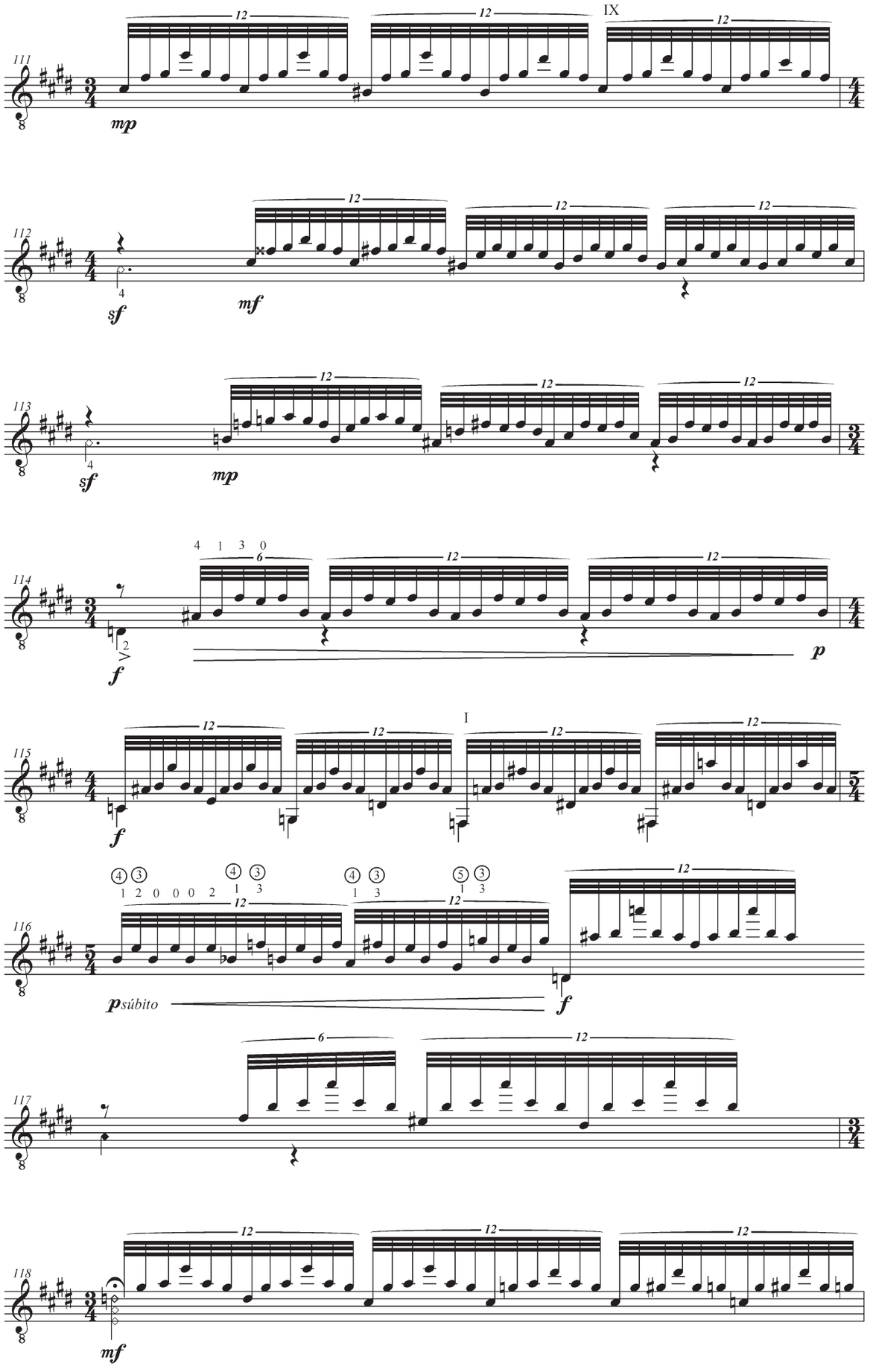


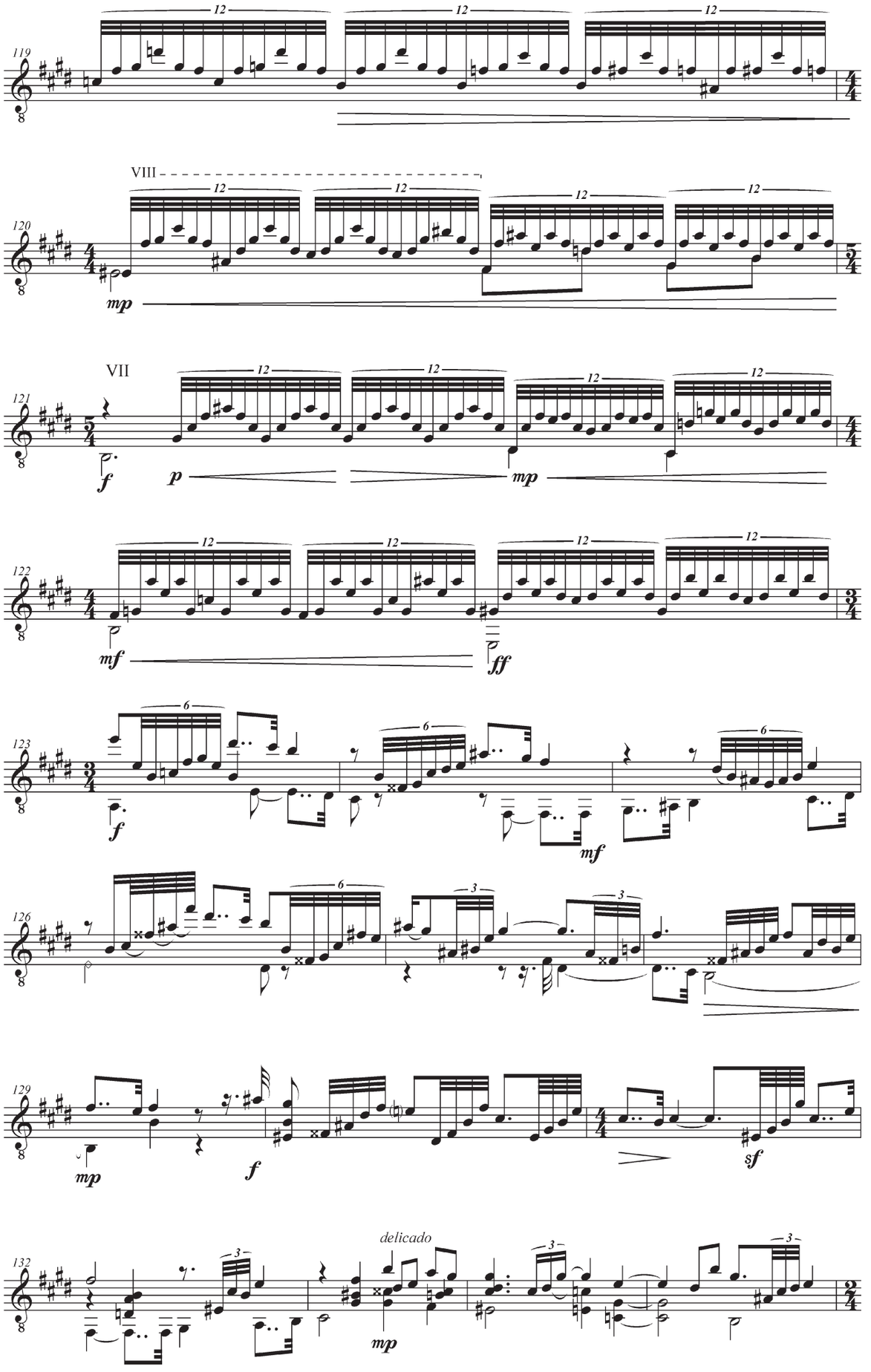

A tempo
pp
f
mp
II
mf
p
cresc.
VI
VIII
IV

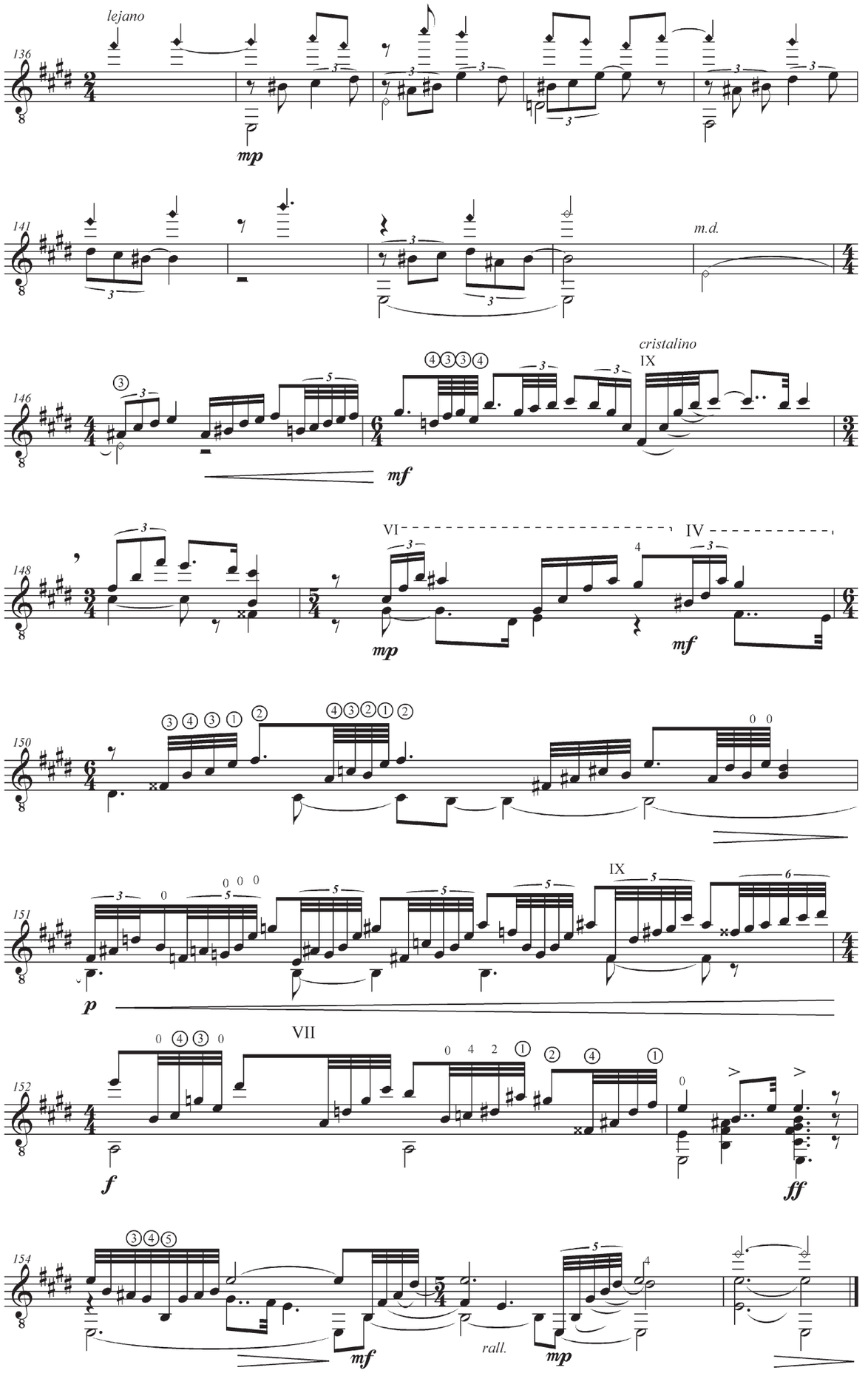

oscuro
VII
V
II
IV
m.d.
IX
poco meno
III
deciso


67
II
II
f
pp
71
sobre la boca
II
mf
mp
f
p
77
f
80
82
mf
84
II
f
mf
II
86
ff
88
VII
mf
mp

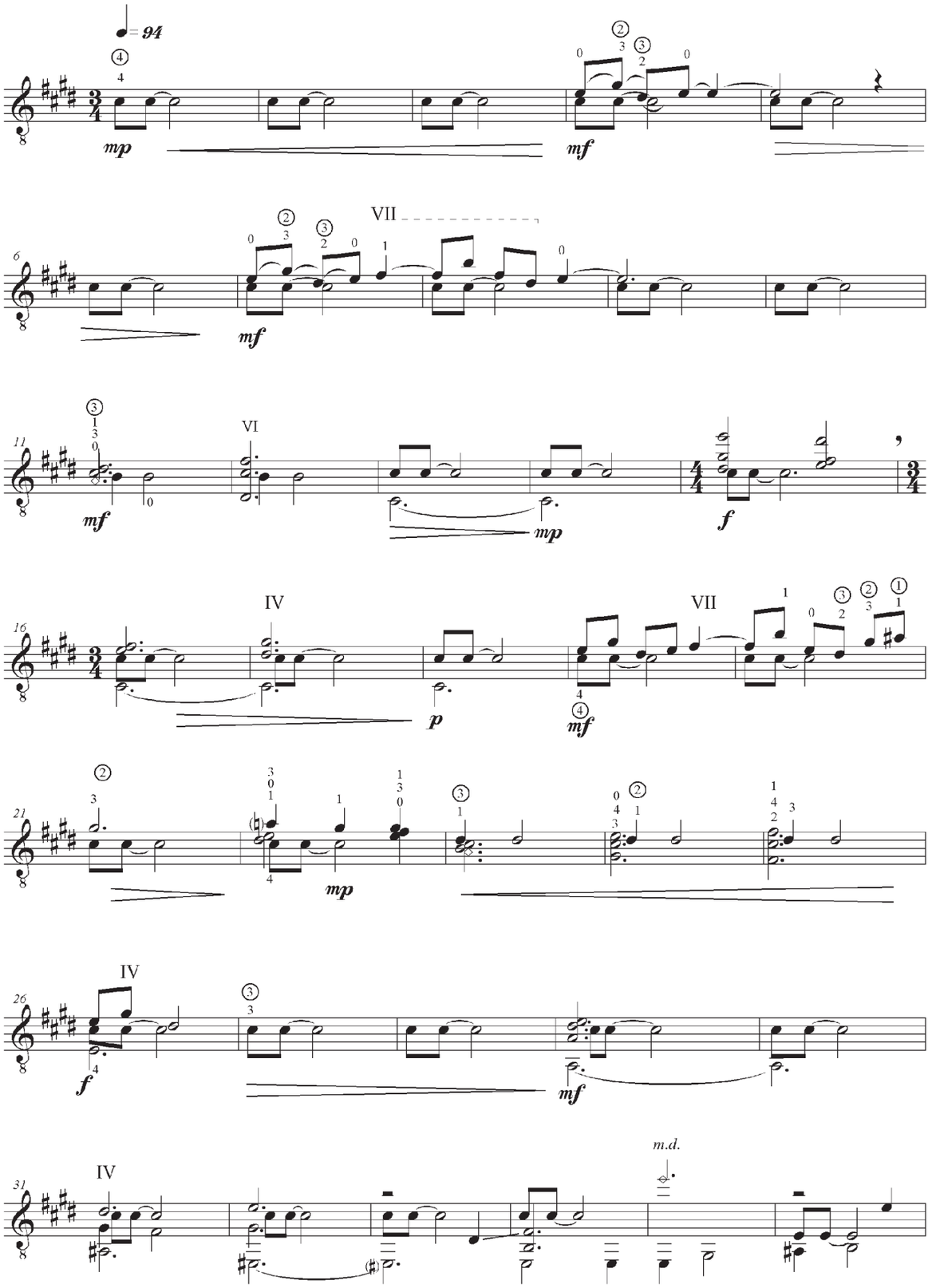

90
m.d.
A tempo
m.d.
rall.
mf
poco tenuto
94
II
m.d.
mf
II
98
II
f
mp
mf
103
mf
105
f
Tambora
rit.
ff
A tempo
mf
107
II
108
f
mp
109
IX
f

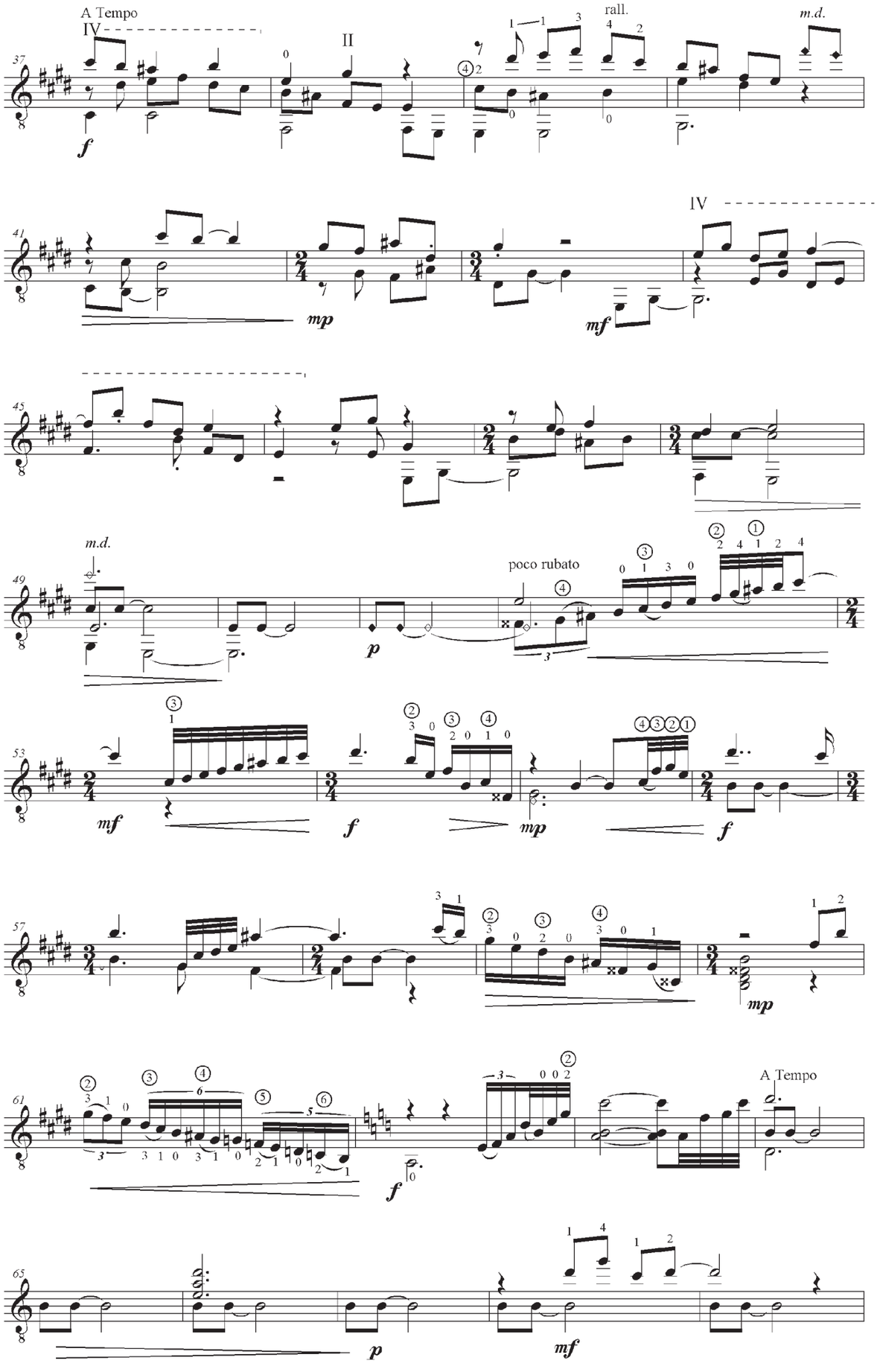

111
mp
IX
112
sf
mf
113
sf
mp
114
f
p
115
f
I
116
psúbito
f
117
118
mf

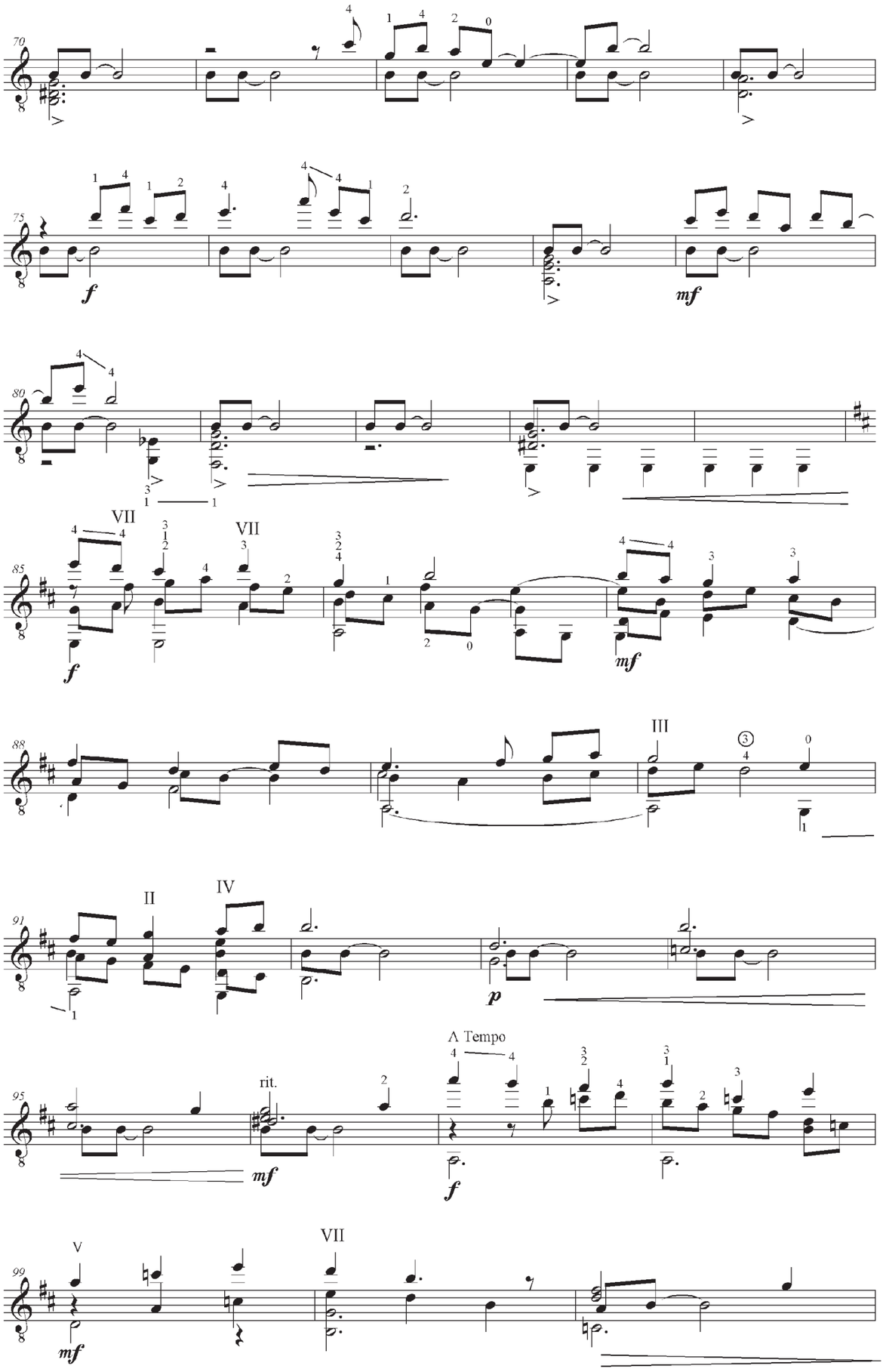

119
12
12
12
VIII
120
12
12
12
12
mp
VII
121
12
12
12
12
f
p
mp
122
12
12
12
12
mf
ff
123
6
6
6
f
mf
126
6
3
3
129
mp
f
sf
132
3
3
3
delicado
mp

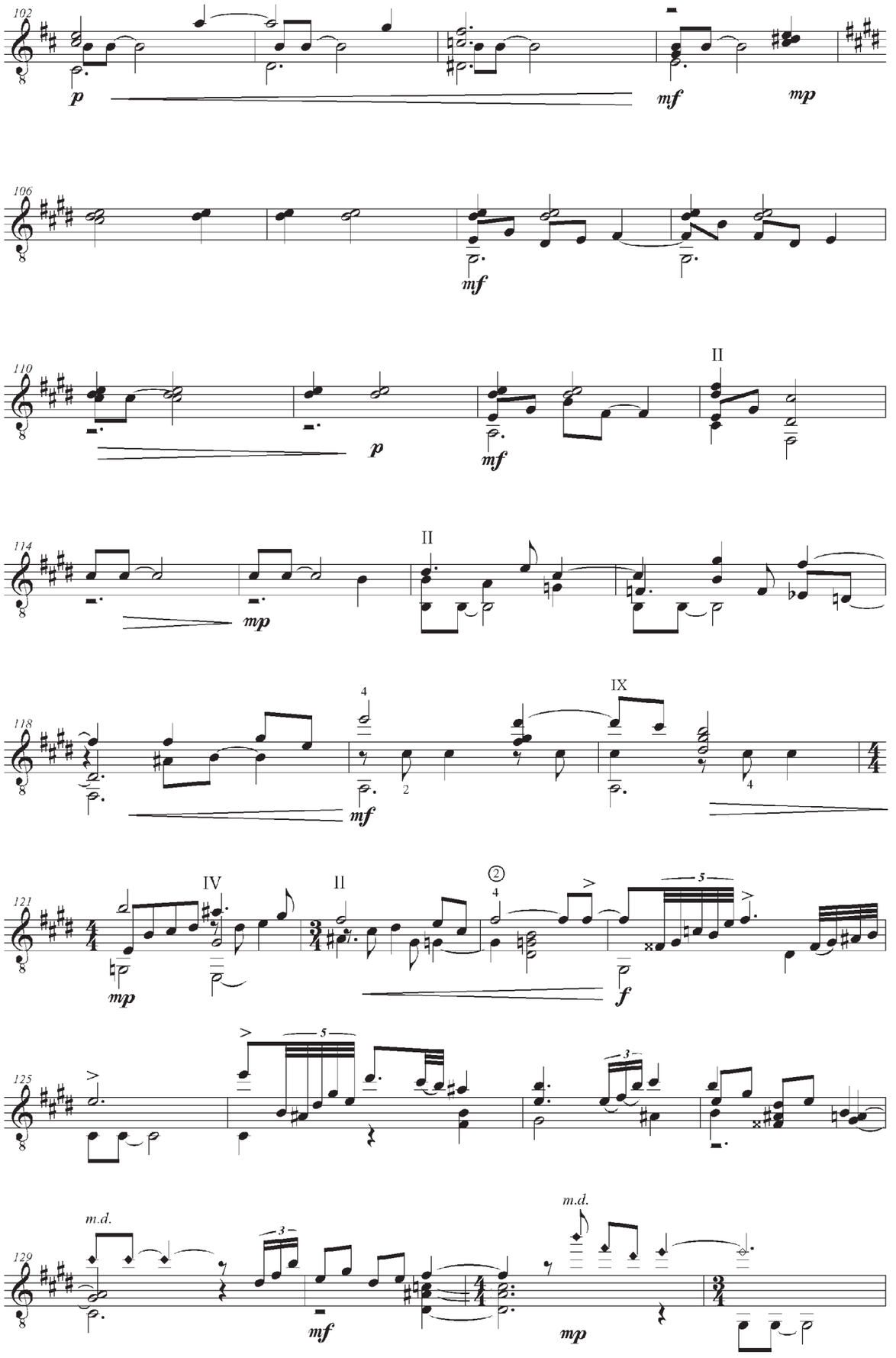

lejano
136
mp
141
m.d.
cristalino
IX
146
mf
VI
IV
148
mp
mf
150
IX
151
p
VII
152
f
ff
154
mf
rall.
mp

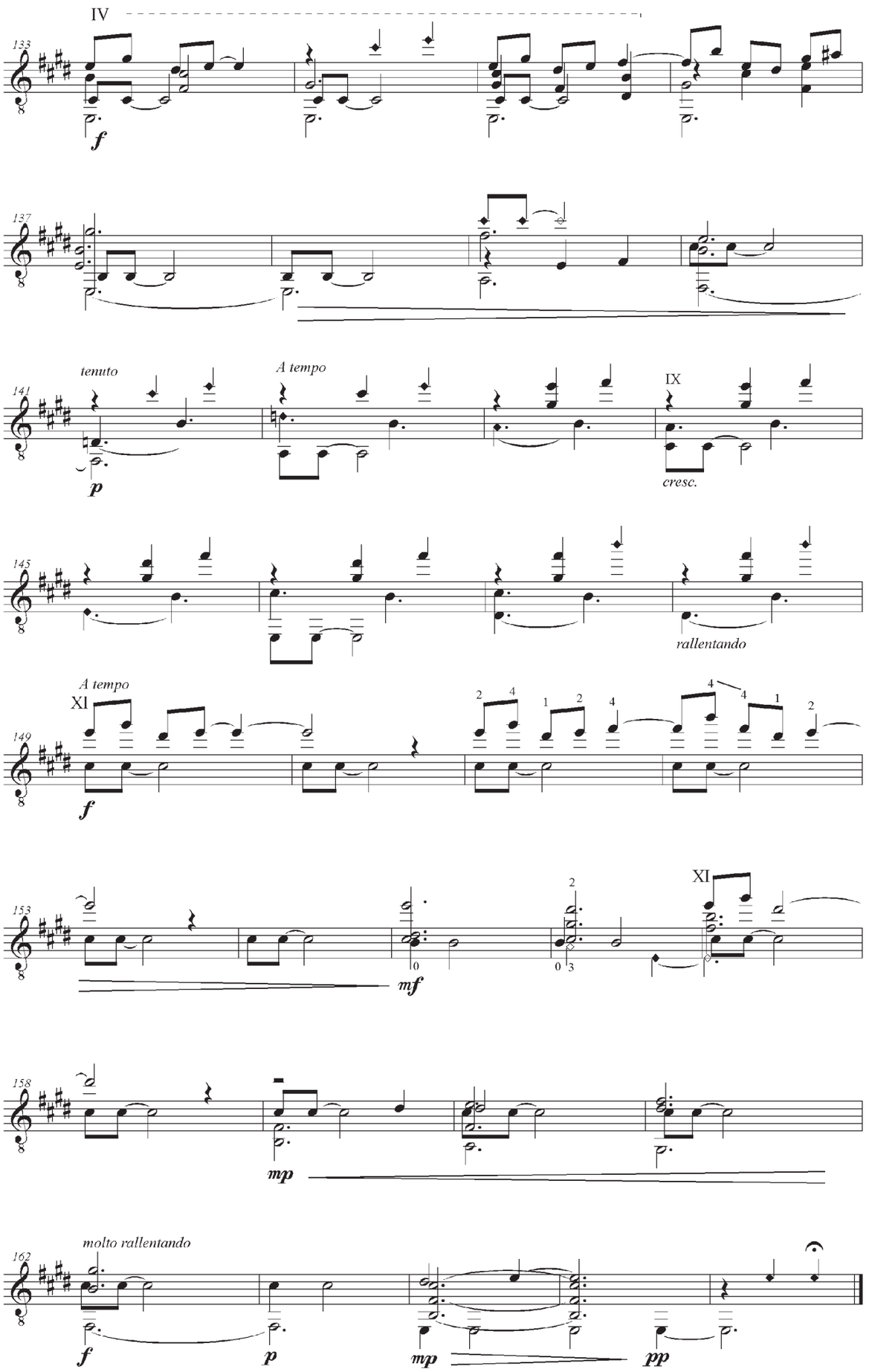
II. Lamento



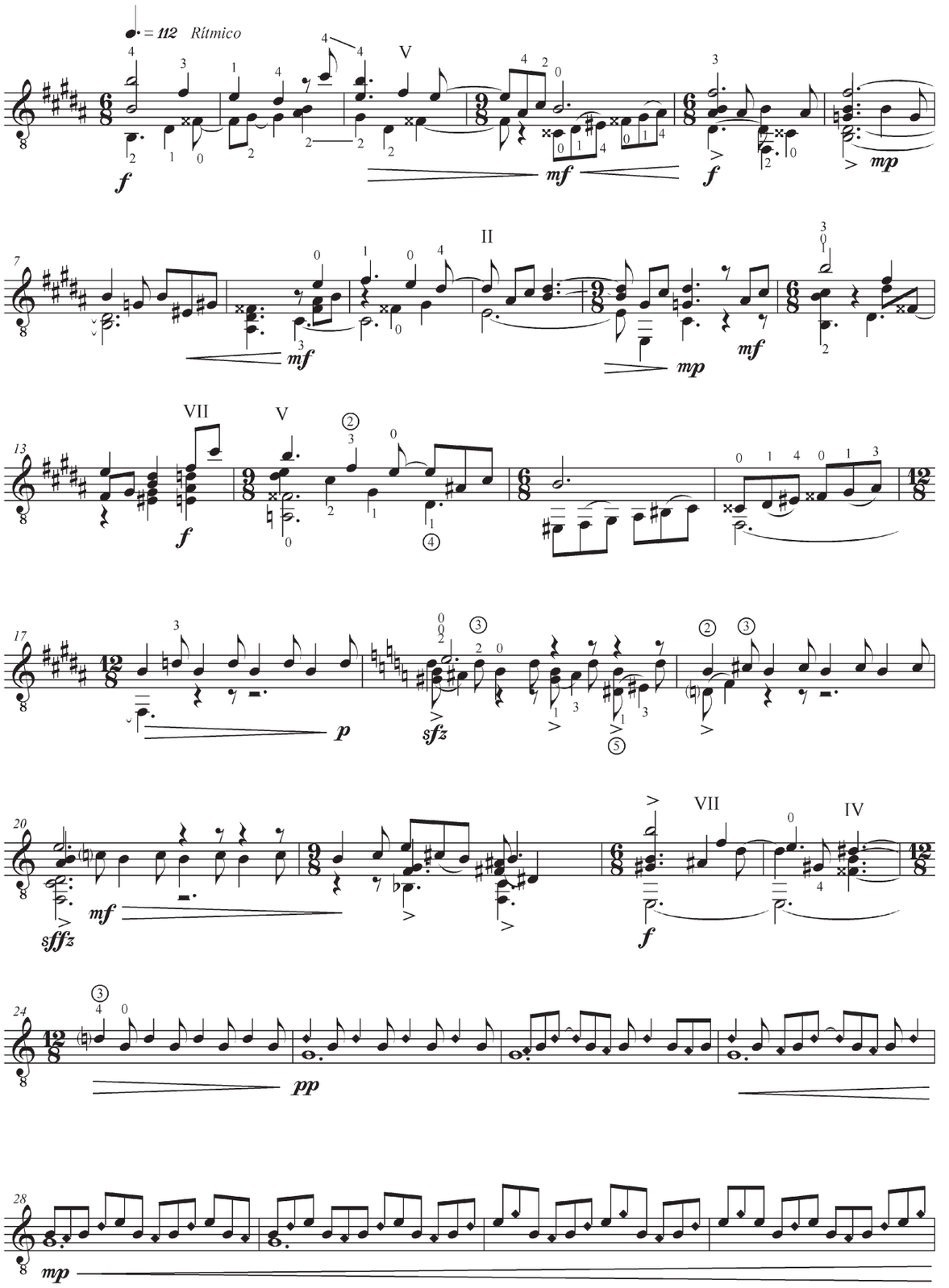

A Tempo
IV
II
rall.
m.d.
37
f
41
mp
IV
mf
45
m.d.
49
p
poco rubato
53
mf
f
mp
f
57
mp
61
f
A Tempo
65
p
mf

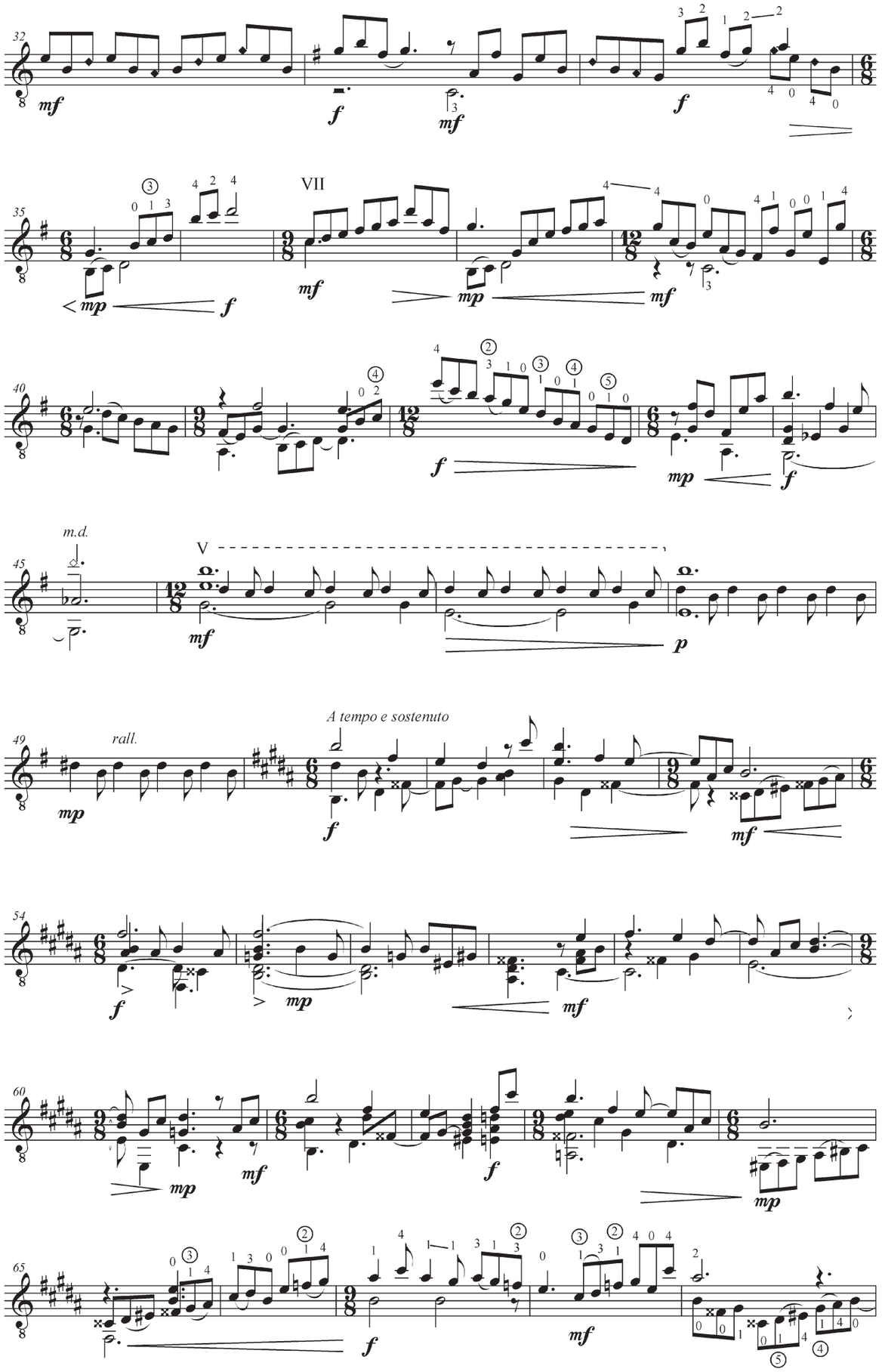

70
75
f
mf
80
85
VII
VII
f
mf
88
III
91
II
IV
p
95
rit.
mf
A Tempo
f
99
V
VII
mf

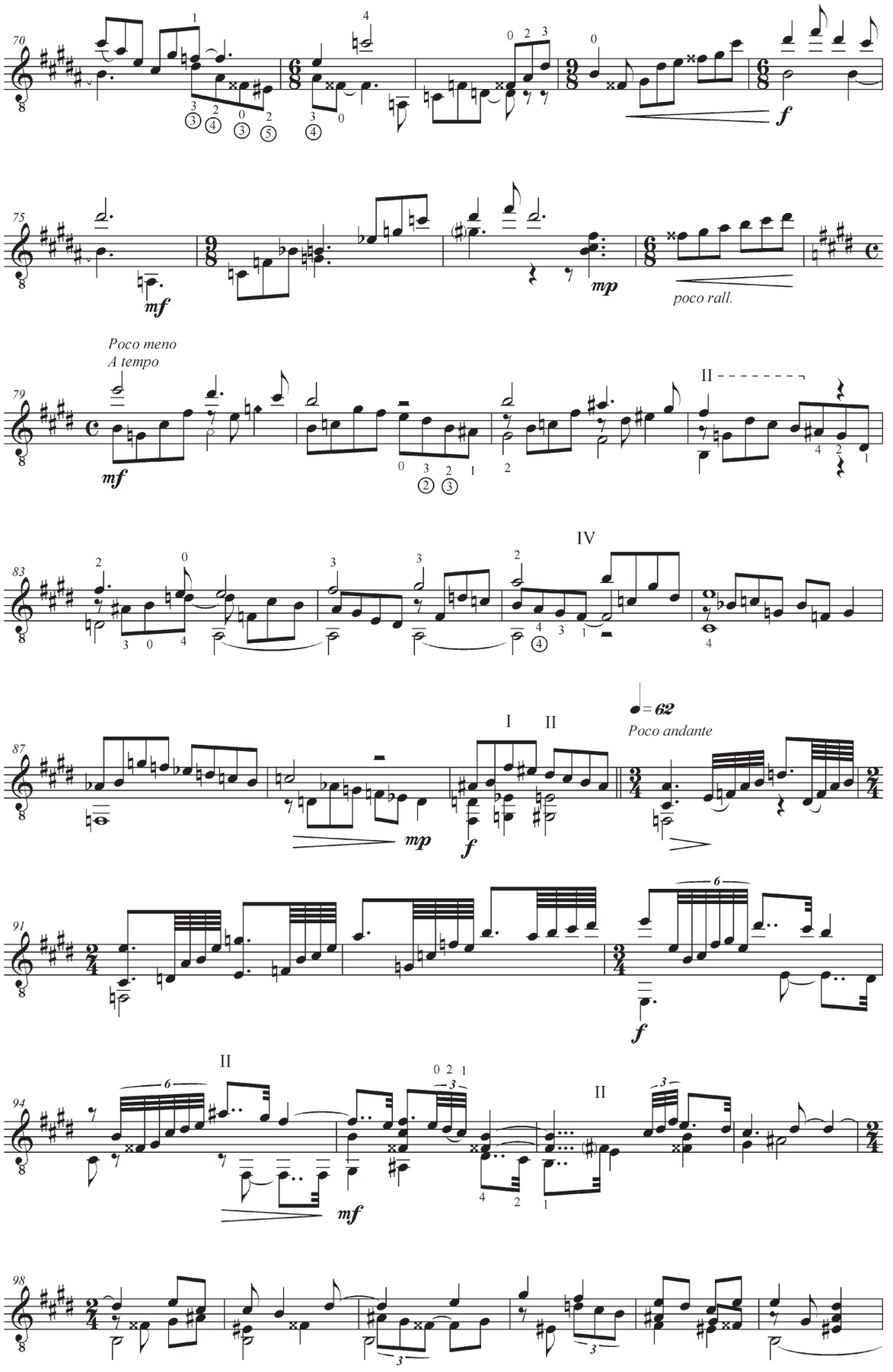

102
p
mf
mp
106
mf
110
II
p
mf
114
II
mp
118
4
2
IX
4
mf
121
IV
II
2
4
mp
f
125
5
3
m.d.
129
m.d.
mf
mp

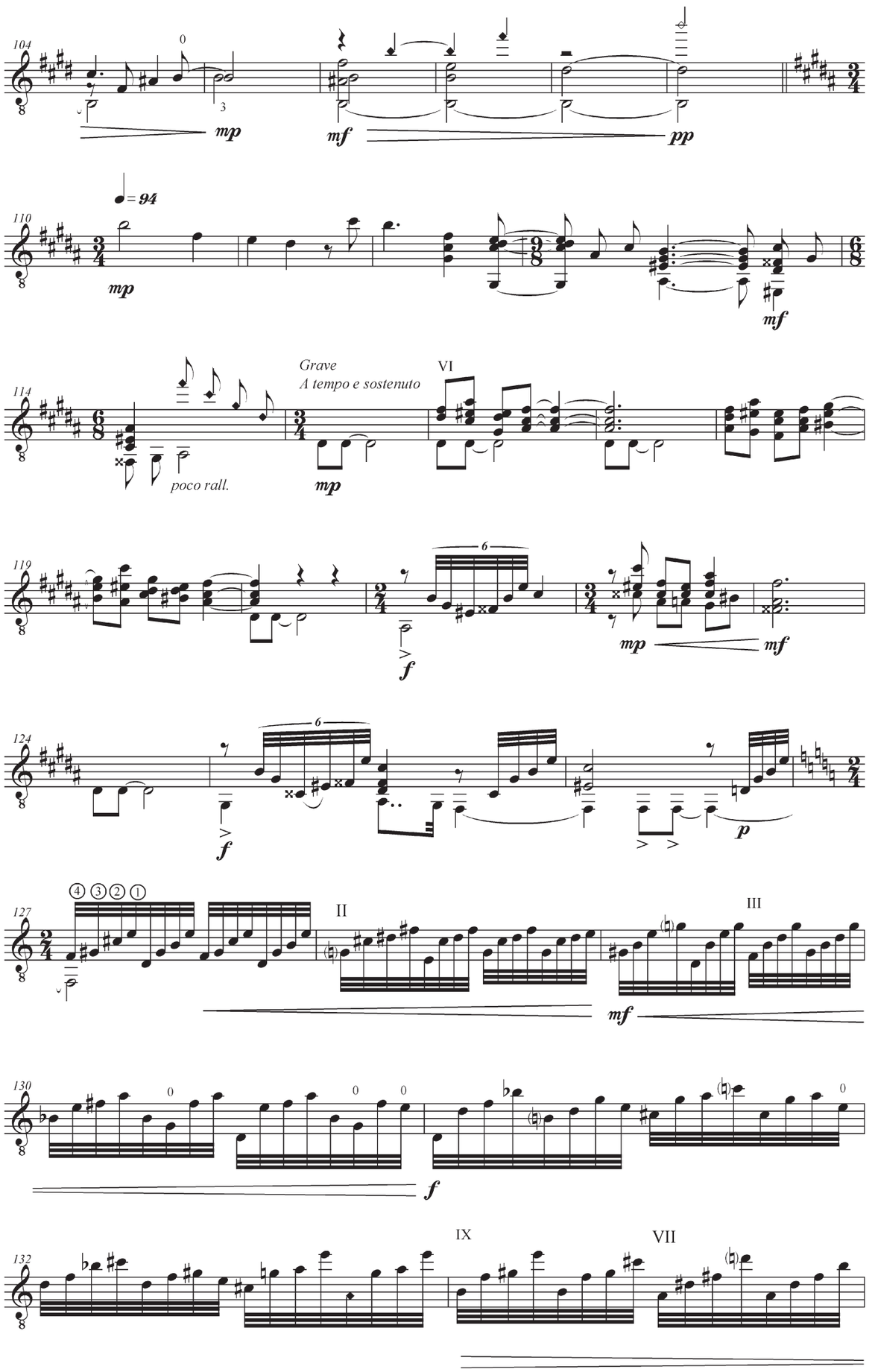

IV
133
f
137
tenuto
A tempo
141
p
IX
cresc.
145
rallentando
A tempo
XI
149
f
153
mf
XI
158
mp
molto rallentando
162
f
p
mp
pp

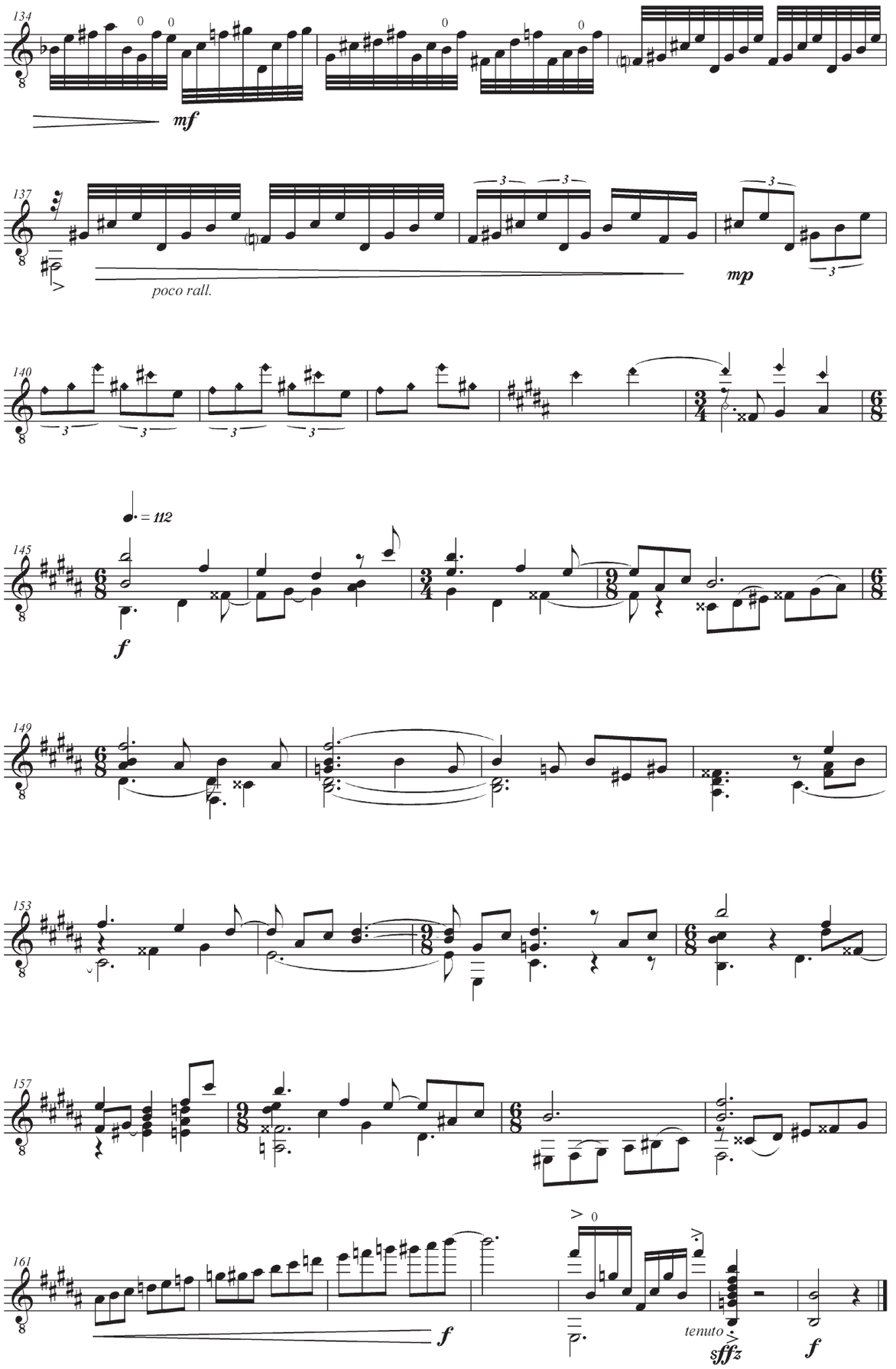
III. Rondó




32
mf
f
mf
f
35
VII
mp
f
mf
mp
mf
40
f
mp
f
45
m.d.
V
mf
p
49
rall.
mp
A tempo e sostenuto
f
mf
54
f
mp
mf
60
mp
mf
f
mp
65
f
mf


70
75
mf
mp
poco rall.
Poco meno
A tempo
79
mf
II
83
IV
87
I
II
mp
f
♩= 62
Poco andante
91
f
94
II
mf
II
98

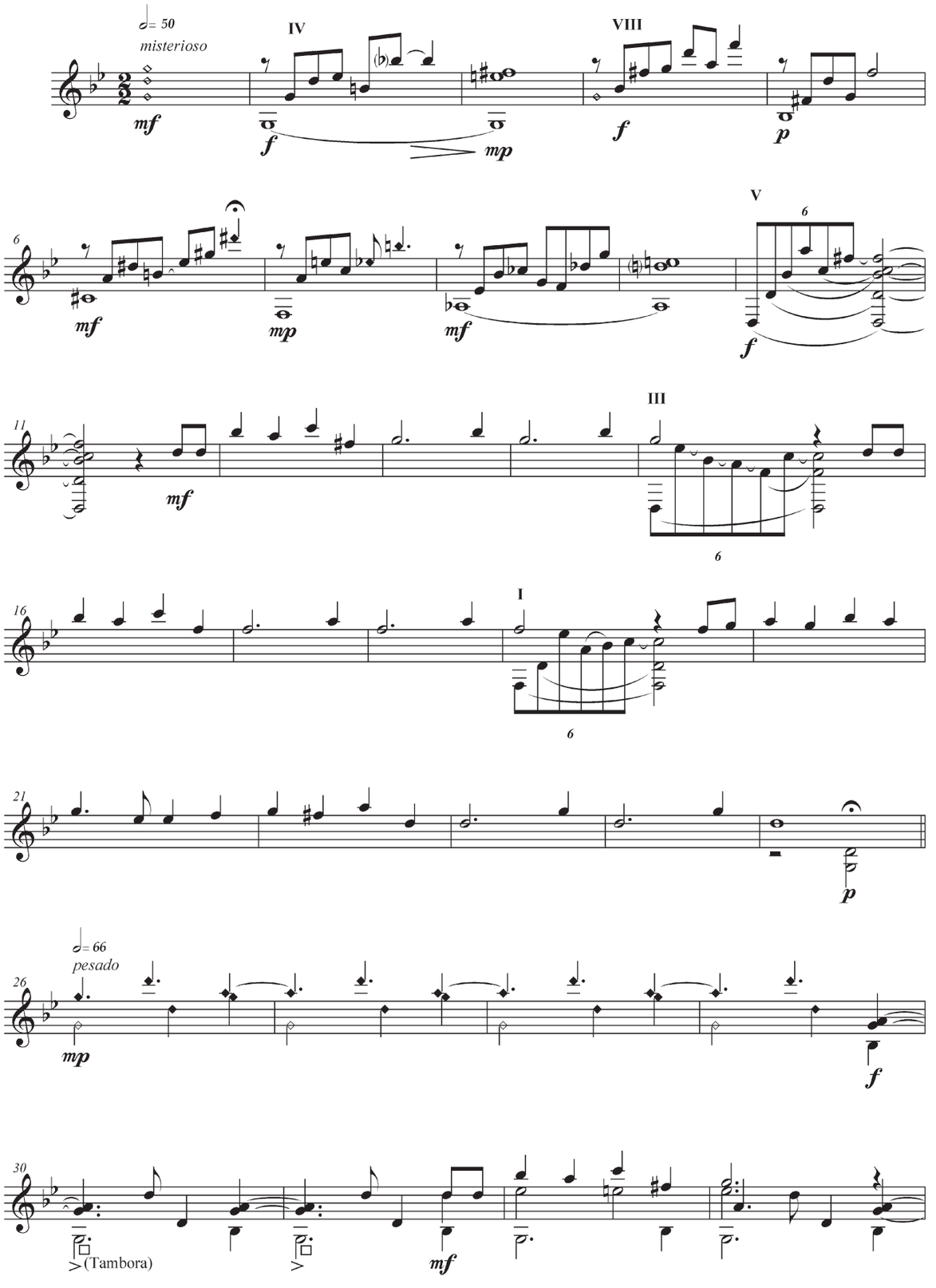

104
mp
mf
pp
110
♩= 94
mp
mf
114
Grave
A tempo e sostenuto
VI
poco rall.
mp
119
f
mp
mf
124
f
p
127
II
III
mf
130
f
132
IX
VII

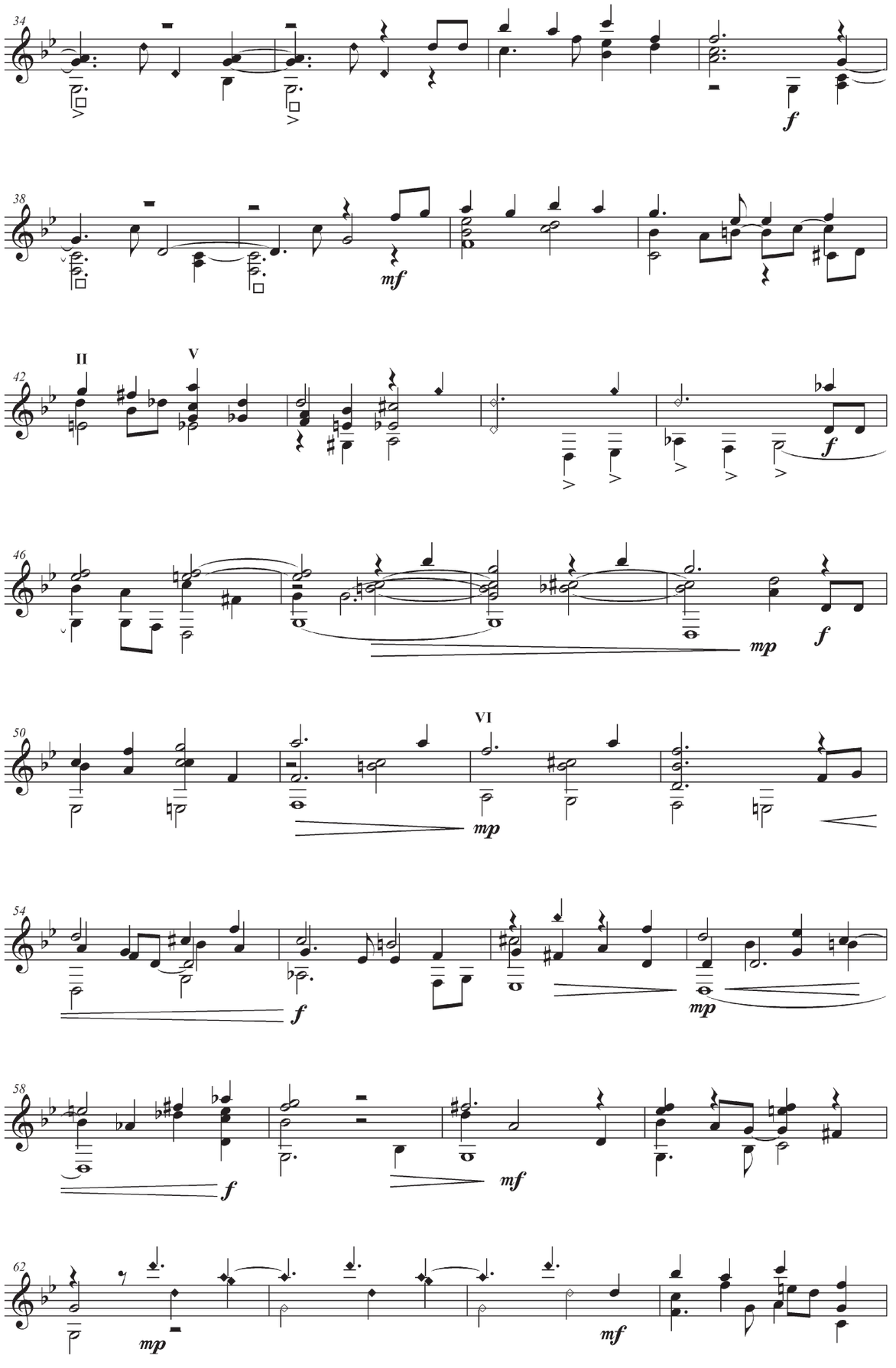

134
mf
137
poco rall.
mp
140
145
♩. = 112
f
149
153
157
161
f
tenuto
sfffz
f

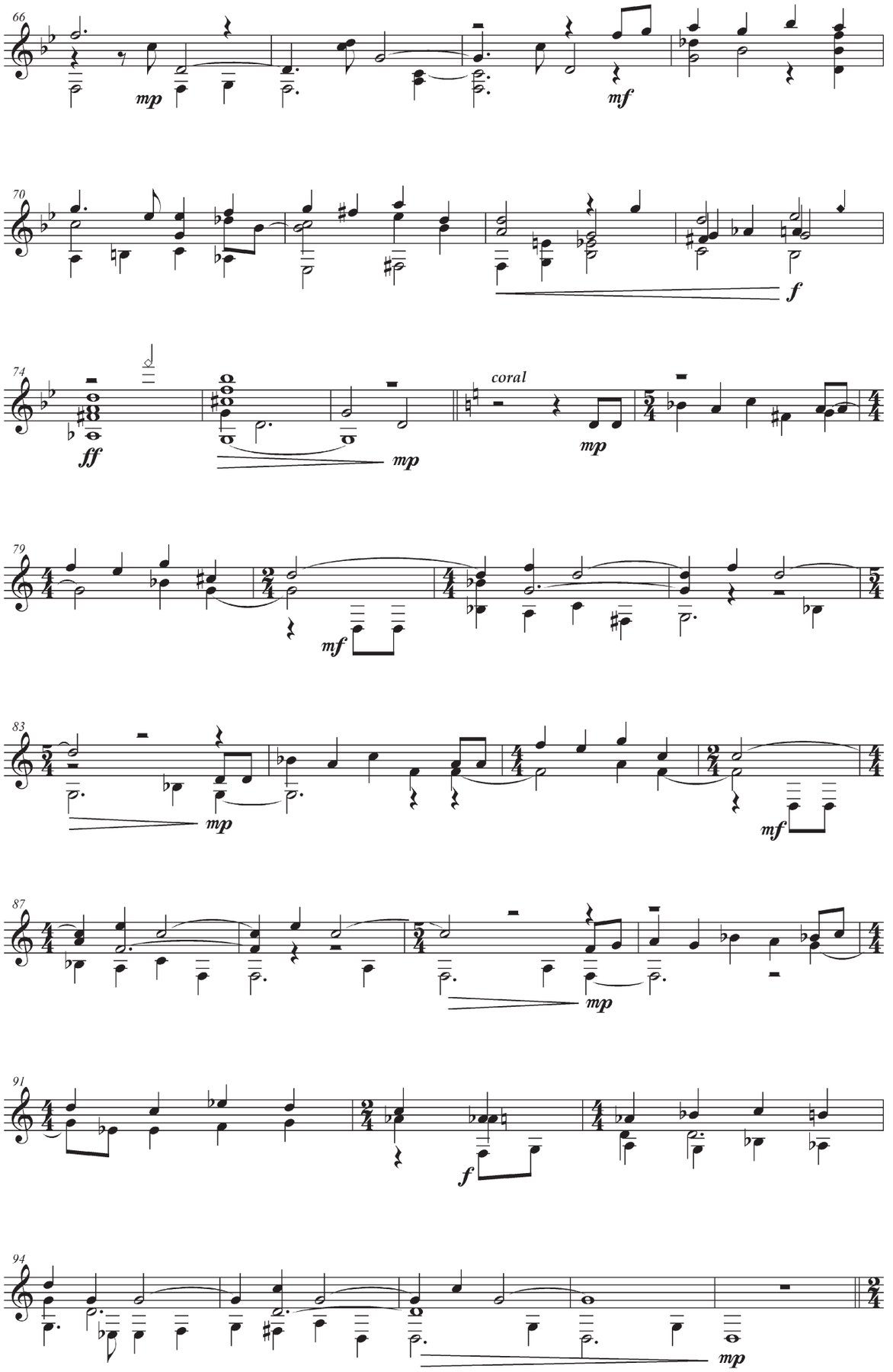
SOBRE UN CANTO DE PILÓN

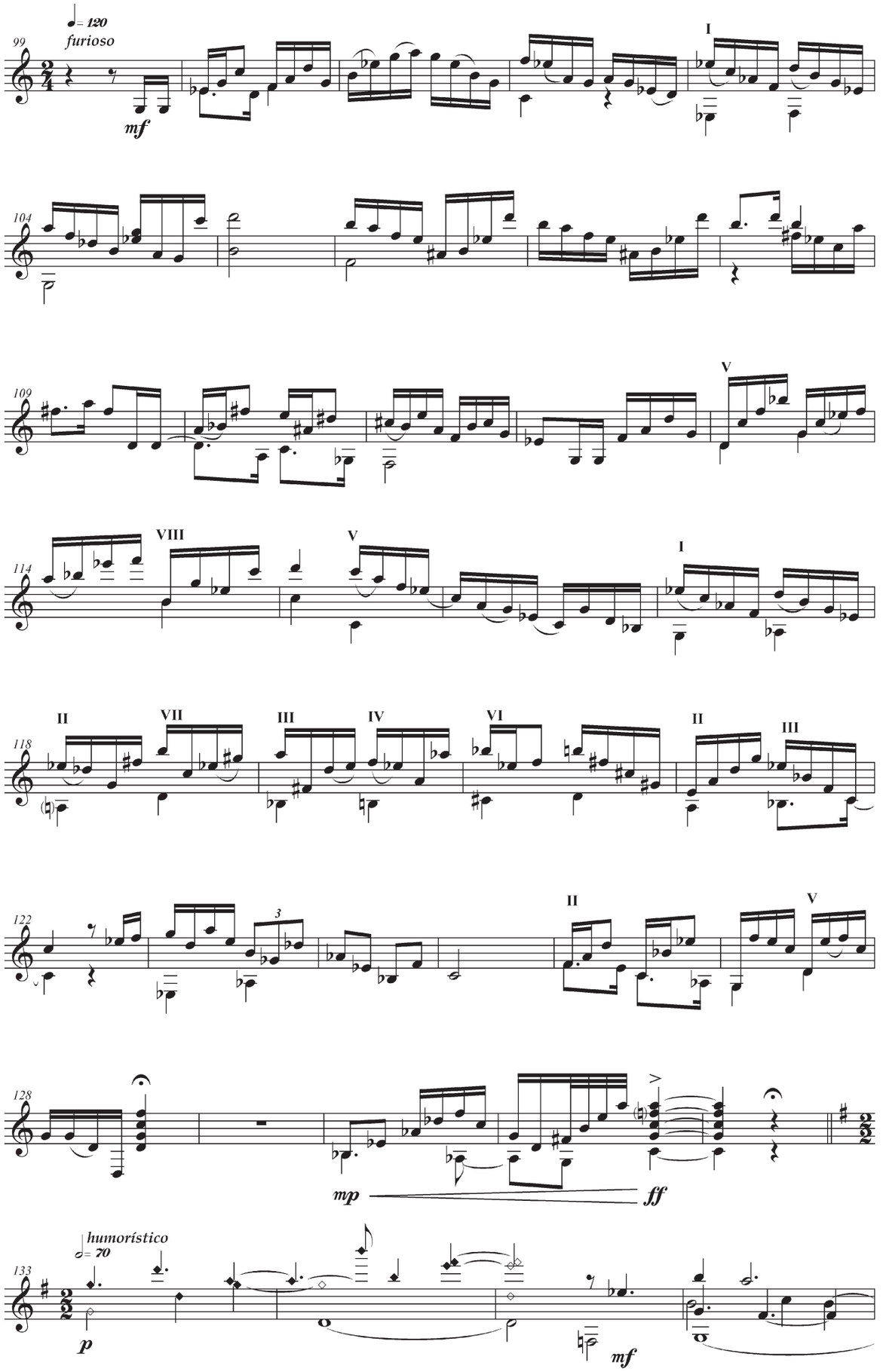
(2004)

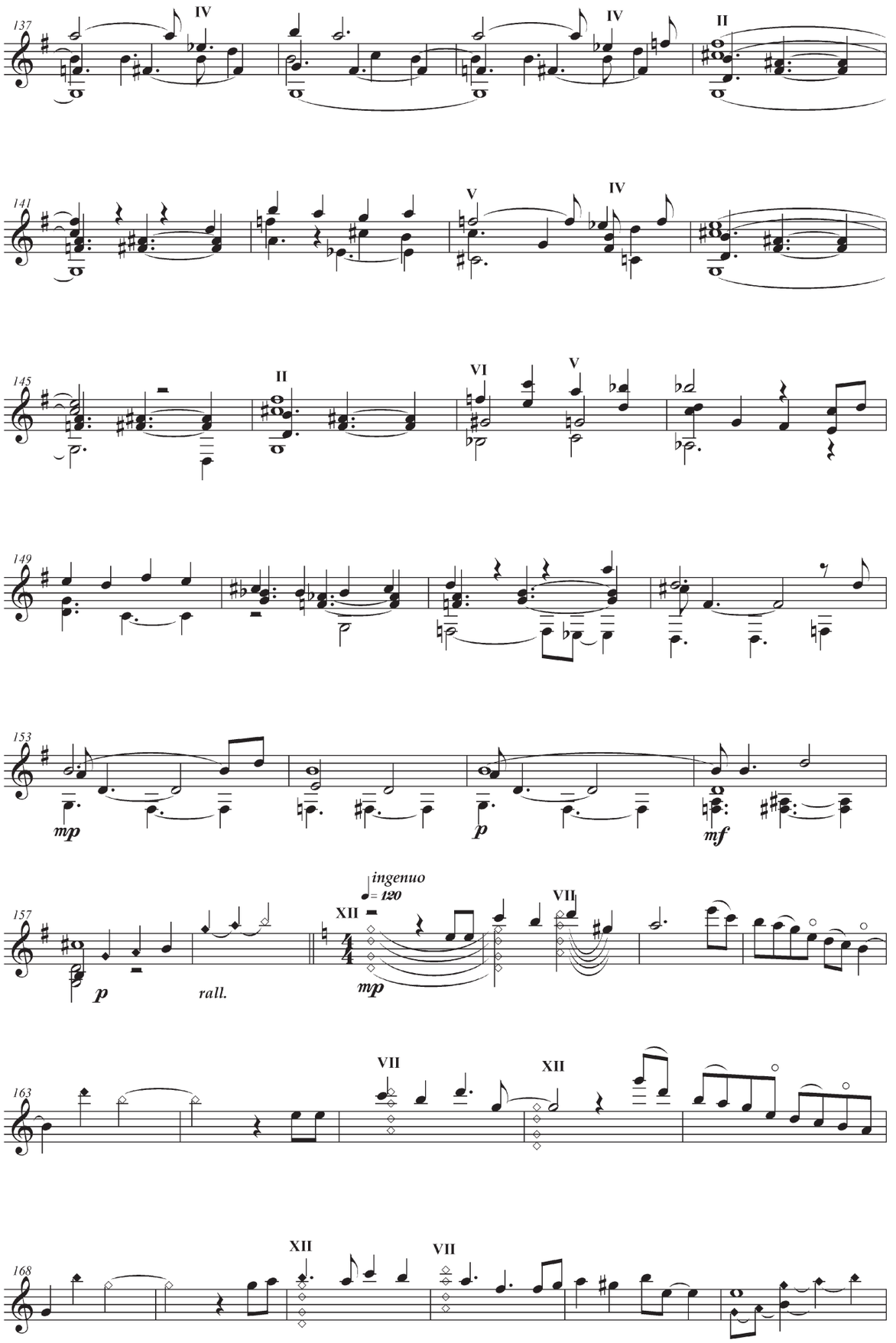
⑥ = Re
⑤ = Sol

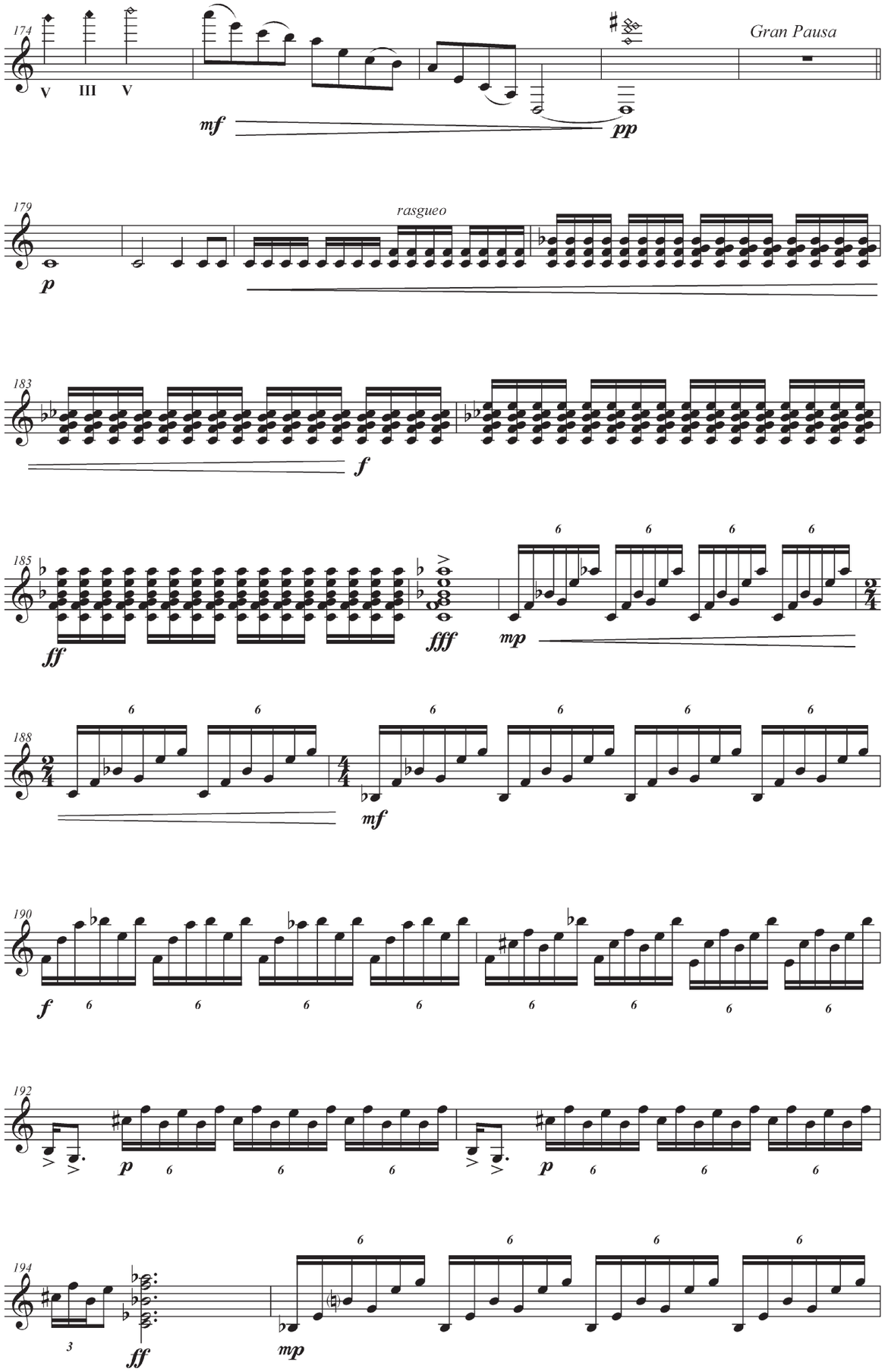


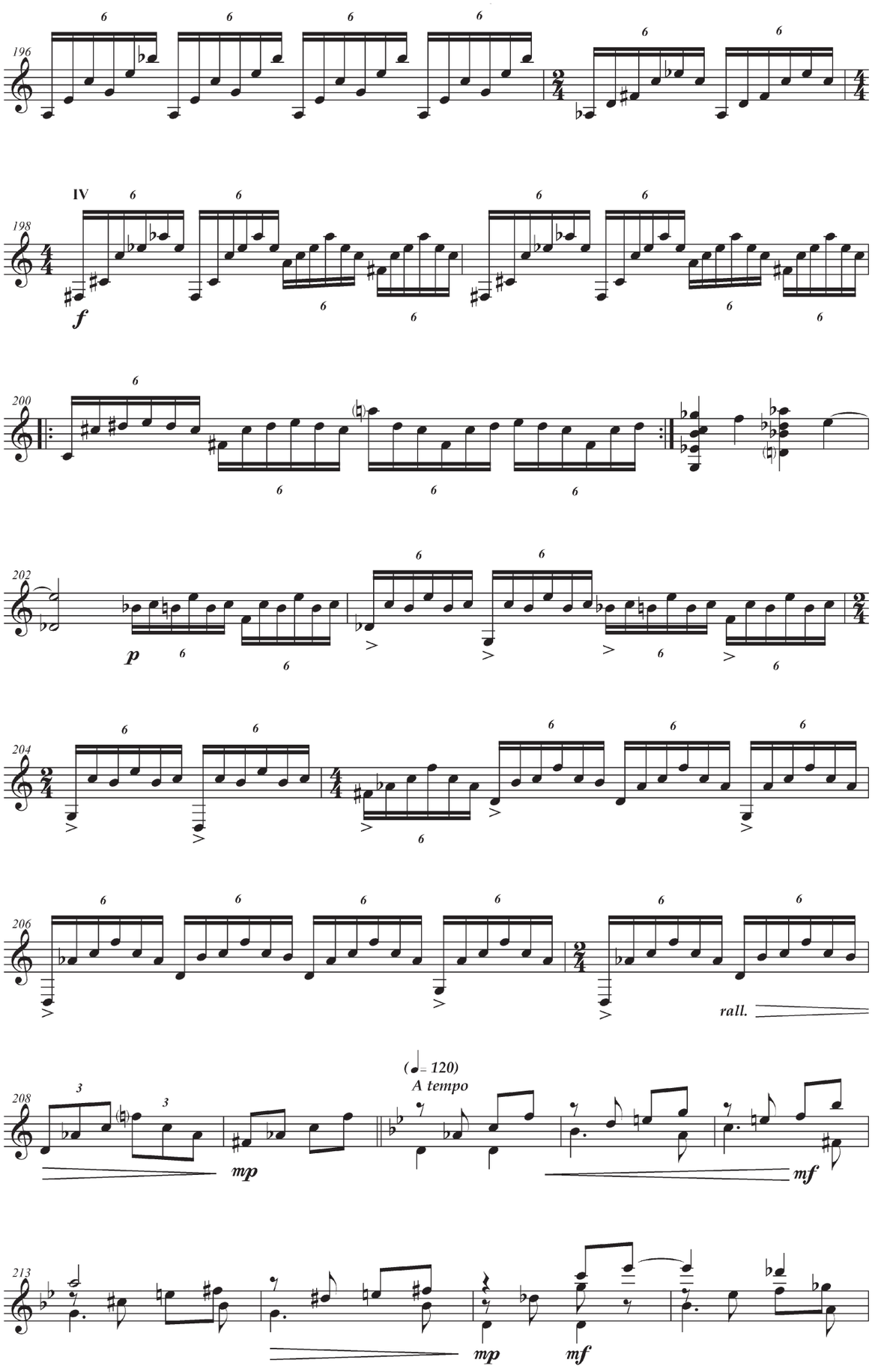

34
38
42
II
V
46
50
VI
54
58
62
f
mf
mp

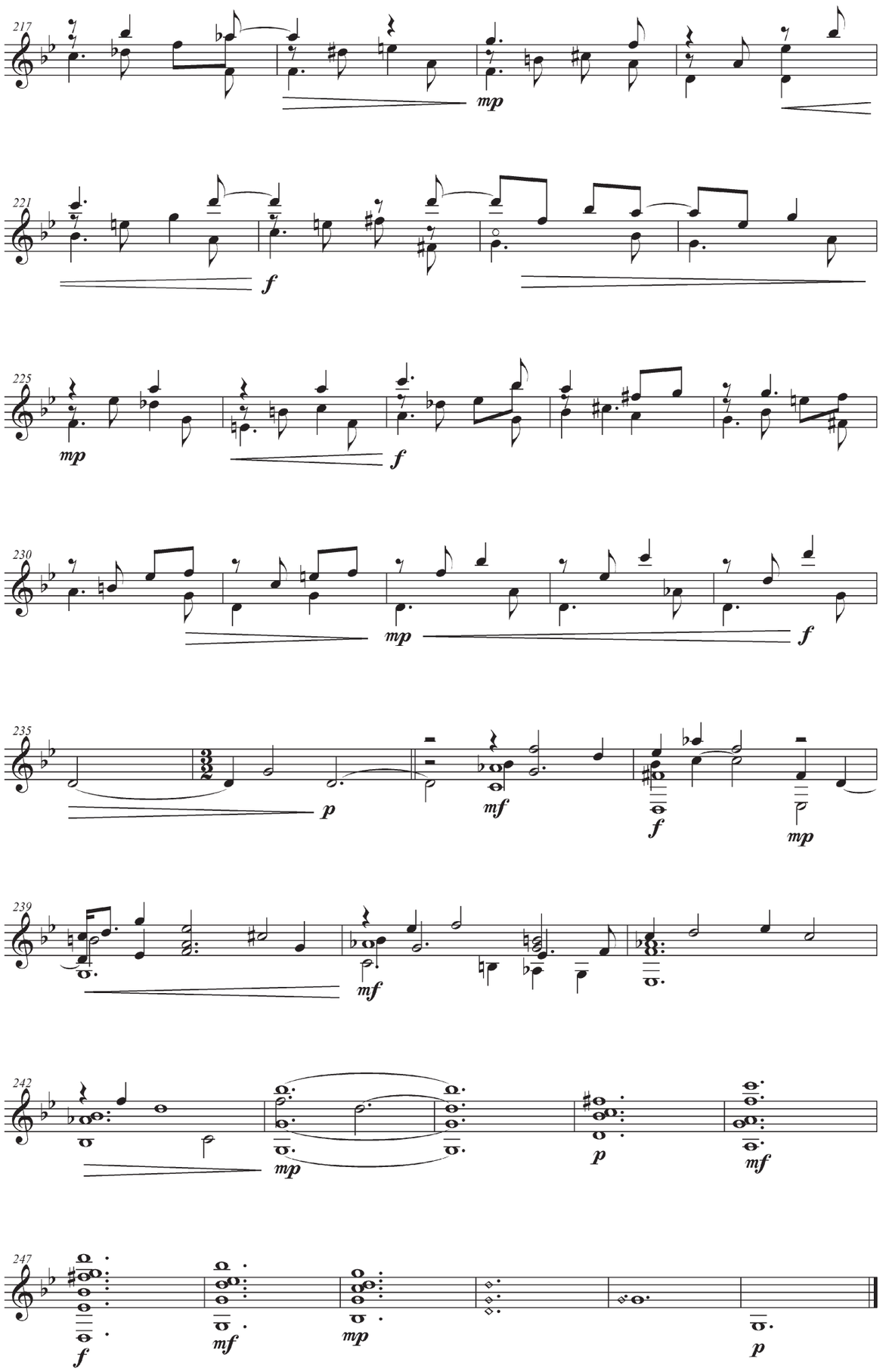

66
mp
mf
70
f
74
ff
mp
coral
mp
79
mf
83
mp
mf
87
mp
91
f
94
mp


♩= 120
furioso
99
mf
I
104
109
V
114
VIII
V
I
118
II
VII
III
IV
VI
II
III
122
II
V
128
mp
ff
humorístico
♩= 70
133
p
mf


137
IV
IV
II
141
V
IV
145
II
VI
V
149
153
mp
p
mf
157
ingenuo
= 120
XII
VII
p
rall.
mp
163
VII
XII
168
XII
VII


174
V III V
mf
pp
Gran Pausa
179
rasgueo
p
183
f
185
ff
fff
mp
188
mf
190
f
192
p
p
194
3
ff
mp


196
198
IV
f
200
202
p
204
206
rall.
208
mp
(♩= 120)
A tempo
mf
213
mp
mf


217
mp
221
f
225
mp
f
230
mp
f
235
p
mf
f
mp
239
mf
242
mp
p
mf
247
f
mf
mp
p