

Guatemala, 16 de marzo del 2021

Licenciado
Luis Adolfo Mijangos Recinos
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Licenciado Mijangos:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativa número DGA-209-187-2021, (Primer pago) correspondiente del 01 al 15 de marzo del 2021.

Actividades

- a) Elaboración de sinópsis de investigación de música original para guitarra clásica de autores guatemaltecos;
- b) Selección y recopilación de piezas musicales para grabación;
- c) Gestión para la grabación de las piezas musicales en estudio profesional;
- d) Elaboración de calendario para la grabación de las piezas musicales;
- e) Interpretación de la música en guitarra clásica;
- f) Edición y mezcla sonora para elaboración del master;
- g) Supervisar el diseño de portada, textos, artes gráficas y diagramación;
- h) Otras actividades afines a su contrato.

Informe de Actividades

A.- Elaboración de sinopsis de investigación de música original para guitarra clásica de autores guatemaltecos

Fecha de elaboración

Del 1 al 8 de marzo del 2021

Descripción del tema:

La sinopsis de la investigación resumió de manera breve y consisa, pero coherente y abarcando lo más sobresaliente de la misma. Se trata de una investigación que se remonta a más de 10 años, innumerables encuentros e intercambios con musicólogos, autores y guitarristas, así como prolongados períodos de reflexión, análisis de deducciones, para llegar a las conclusiones y resultados que permitan un trabajo de esta naturaleza.

B.- Selección y recopilación de piezas musicales para grabación

Fecha de elaboración:

Del 1 al 15 de marzo del 2021

Descripción del tema:

Al igual que la investigación original, la selección y recopilación de obras se remonta a un trabajo de más de 10 años. Y, aunque serían los resultados de la investigación, los que determinarían el que una pieza finalmente se incluyera en la presenta selección, fueron generalmente las mismas piezas la única o principal fuente de información e investigación. Fueron cada una de las piezas, las que aportaron evidencia y motivos para un estudio, hipótesis e investigación. Así, cada una de ellas, incluso las que no aparecerán, fueron seleccionadas para ser incluidas o para al menos servir de contexto y referencia.

SINOPSIS DE LA INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN Y SELECCIÓN PARA EL PROYECTO:

“GRABACIÓN DE OBRAS ORIGINALES PARA GUITARRA DE AUTORES GUATEMALTECOS”

PRESENTACIÓN

El proyecto de **GRABACIÓN DE OBRAS ORIGINALES PARA GUITARRA DE AUTORES GUATEMALTECOS** contempla realizar una selección de composiciones originales para guitarra de los distintos periodos histórico/artístico en Guatemala, desde el siglo XIX a la fecha, realizadas por autores guatemaltecos.

Con ello se propone dejar un registro y testimonio de dicho repertorio, en interpretaciones de gran calidad artística y técnica, por no existir al momento un trabajo similar y de tal envergadura.

Así mismo, se incluirá un 2do CD que aporte un parámetro de referencia y contexto en cuanto a la historia de la música para la guitarra, con obras magistrales de los 6 mayores compositores guitarristas de la “época de oro” de la guitarra clásica (entre 1780 y 1880 aproximadamente). Si bien innumerables guitarristas han grabado quizás mucho o todo cuanto hayan escrito para guitarra esos autores, no existe -que yo conozca- una colección de este nivel, que reúna a todos esos grandes autores en una sólo producción, representados por sus obras cumbre.

El producto final ofrecerá entonces, no sólo un legado histórico en cuanto al registro de obras representativas de autores guatemaltecos, sino así mismo, un testimonio artístico interpretativo de muy alto nivel, que ubique a esta producción, como uno de los trabajos de mayor calidad en todo sentido, realizados a la fecha para el instrumento.

ANTECEDENTES

El estudio y registro de la historia de la música guatemalteca, se ha enfocado primordialmente en la música autóctona y popular, con un fuerte énfasis en la marimba en sus distintas conformaciones. Así mismo, el estudio y registro de la historia de la música guatemalteca ha generado notables trabajos enfocados en la época precolombina y en la época colonial o republicana, pero con énfasis en las obras vocales/corales, así como pianísticas o para ensambles instrumentales, incluso orquestales.

Al rico legado de música guatemalteca, le faltaba un trabajo similar dedicado a la guitarra, específicamente lo que se conoce como “guitarra clásica”, para diferenciarla de la guitarra

en la música popular, el jazz o el acompañamiento al canto. De hecho, la guitarra es un instrumento con un lejano pasado y diversidad de precursores, así como de una evolución que la llevo de tener originalmente sólo 4 cuerdas, a pasar a tener 5 durante el siglo XVII y finalmente 6 a partir de mediados del siglo XVIII, coincidiendo con el período “Clásico” de la historia de la música y por ello, a la guitarra de 6 cuerdas y su evolución a partir de esa época, se la denomina “guitarra clásica”, para diferenciarla de la guitarra barroca y otras.

En la historia de la música de Guatemala, la guitarra ha jugado un papel discreto, poco difundido y visibilizado, pero de notable trascendencia. Baste mencionar que el Himno Nacional de Guatemala fue compuesto por Rafael Álvarez Ovalle, en guitarra, que era el instrumento que él dominaba. En esta grabación se incluirá dicha versión original del Himno Nacional de Guatemala en guitarra, así como otras obras originales de Álvarez Ovalle para el instrumento, que servirán de contexto y evidencia de sus cualidades musicales.

Siendo la guitarra clásica, un instrumento “íntimo”, de sonoridad discreta, históricamente su utilización estuvo más bien centrada en ambientes hogareños o si acaso, en salas de pequeño formato, al margen de las grandes salas para conciertos públicos. Esto sobre todo, antes de la implementación habitual del uso de equipo de microfonía y amplificación, hacia mediados del siglo XX.

Así, en Guatemala la guitarra ha estado presente desde la época colonial, pero más en el ámbito privado o como auxiliar de composición para autores que, una vez concebida la obra en su guitarra, la dedicaban y adaptaban a otros instrumentos, como el piano o diversos ensambles musicales y corales, que sería como finalmente la daban a conocer.

La selección y registro de una serie de obras de autores guatemaltecos, originales para guitarra y a través de las distintas épocas, desde el 1800 aproximadamente hasta nuestros días, es un aporte que permite imaginar y dimensionar un aspecto íntimo de nuestra historia musical, de alto valor histórico.

El presente trabajo incluye además, un segundo CD con obras emblemáticas y magistrales de los 6 mayores compositores guitarristas de España, Francia e Italia, que marcaron la llamada “época de oro” de la guitarra clásica y que sin duda, fueron los referentes para todos los guitarristas del mundo en aquel entonces, incluyendo obviamente a los de Guatemala.

Por tal motivo, el subtítulo general para esta histórica producción para Guatemala: “Variaciones sobre un Tema”, conlleva dos significados:

- 1.- Variaciones sobre el tema de “obras para guitarra de autor guatemalteco”, que incluye diversos autores, géneros, estilos, épocas y recursos guitarrísticos.
- 2.- Cada una de las obras de los 6 guitarristas universales que marcaron la historia de la guitarra en la “época de oro” de la guitarra clásica, es la “Variación sobre un Tema” de

- **Himno Nacional de Guatemala** de **Rafael Álvarez Ovalle** (compuesta en 1879)

La versión del Himno Nacional de Guatemala en guitarra es sin duda la pieza central de este proyecto, dada la trascendencia para la identidad cultural y nacional de los guatemaltecos y por el hecho, de que no todos saben que Rafael Alvarez Ovalle era guitarrista y que compuso la música del himno auxiliado por su guitarra, en vez de un piano, como usualmente se haría. Resulta así, que la versión original de nuestro himno Nacional, es para guitarra.

- **Las Mengalas** (son) y **Bolero** de **Rafael Álvarez Ovalle** (compuestas en 1908)

Poco o nada se sabría y conocería de obras de Rafael Álvarez Ovalle, a no ser por la música del Himno Nacional. Pero, ¿sería posible que un tema musical de tal belleza, claridad formal y estructural, así como dominio en cuanto a la construcción melódica, manejo de motivos y funciones armónicas, fuera la única obra de un autor sin más experiencia? Incluir dos obras de las muchas que escribiera el autor para el instrumento, sirve como complemento, para conocer más a fondo sus cualidades musicales, su dominio del instrumento y de hecho, su visión integradora de las diversas fuentes musicales y culturales que nutren nuestra identidad, como lo demuestran su gusto por escribir sonos con características autóctonas para el instrumento, así como boleros y otras danzas, típicas de un repertorio con influencias hispanas.

- **Preludio para Guitarra** de **Mariano Valverde** (compuesto en 1922)

Mariano Valverde, es un autor al que recordamos sobre todo por su inmortal vals: “Noche de Luna en las Ruinas” para marimba. Pocos saben que su instrumento era en realidad la guitarra, para la que compuso el presente preludio. Esta pieza es así, casi un símbolo para esta producción, porque ejemplifica de la mejor manera, el hecho de que la guitarra ha estado presente en nuestra identidad musical, pero a un nivel íntimo, invisible al gran público, pero ahí, cerca del compositor a la hora de crear y reservado para aquellos guitarristas y amantes del instrumento que lo han practicado a lo largo de nuestra historia, en contextos privados y hogareños.

- **Tocatina** de **Enrique Solares** (compuesta en 1946)

Enrique Solares es uno de nuestros autores de mejor formación musical en la historia, con frecuentes y documentados viajes a Europa para proseguir y completar su formación musical. Su principal instrumento fue el piano, pero evidentemente, en dichos viajes hizo amistad con notables guitarristas europeos, para quienes escribió obras de concierto de notable dificultad técnica y audaces propuestas musicales, muy al día con las tendencias internacionales del momento. Incluir una de sus obras, ejemplifica el momento en que autores guatemaltecos empiezan a aportar obras a la evolución del instrumento, pese a que el país no contaba con un movimiento guitarrístico local, con intérpretes de calidad internacional.

- **Cuatro Sones de Guatemala**. Op. 3 de **Antonio Cosenza** (compuestos en 1986)

Antonio Cosenza es un ejemplo y representante de la primera generación de guitarristas guatemaltecos que alcanzó una trayectoria internacional. Se radicó en Hamburgo, Alemania, donde ha desarrollado una intensa carrera como docente, compositor e intérprete del instrumento. Sus Cuatro Sones de Guatemala, dedicados a sus hijas (nacidas en Alemania) para recordarles y reforzarles su identidad cultural y musical guatemaltecas, son una muestra de las posibilidades del instrumento para no sólo poner a Guatemala en el universo musical de la guitarra, sino así mismo, aportar al instrumento un lenguaje musical único, propio de nuestra cultura.

- **Tres Piezas Diatónicas para Guitarra** de **Jorge Álvaro Sarmientos** (compuesta en 1992)

Jorge Álvaro Sarmientos es uno de músicos y compositores más importantes y de mayor trayectoria internacional de Guatemala. Su vasta obra abarca música sinfónica, coral, de cámara, pianística y para diversos instrumentos. Sus Tres Piezas Diatónicas para Guitarra, son su única composición para el instrumento, surgidas justamente de la relación y amistad con un servidor, William Orbaugh, aprovechando un encargo del entonces Embajador de España en Guatemala, Don Juan Pablo de Laiglesia. Por la trascendencia del autor, estas tres piezas han de considerarse entre las más importantes obras escritas en Guatemala para la guitarra en el siglo XX.

- **Suite Imaginaria** para Guitarra de **William Orbaugh** (compuesta en 2001)

Considero que la Suite Imaginaria para Guitarra, es la obra más completa y ambiciosa escrita para el instrumento por un guatemalteco a inicios del siglo XXI. Se trata de una obra de gran dificultad técnica, con recursos originales y novedosos, posibilitados por el conocimiento y dominio que el autor tiene del instrumento, que la convierten en un reto y desafío para cualquier concertista. Así mismo, su título de "Imaginaria" se refiere a "imágenes imaginadas" de nuestra Guatemala, evocando nuestra diversidad y rareza a través del uso y selección de tipos de compás no convencionales. El 1er Movimiento "Preludio Urbano" evoca, a través de figuras rítmico/melódicas de "movimiento perpetuo", el incesante movimiento de nuestra ciudad capital. El 2do Movimiento "Entre Jacarandas", es una apacible evocación de nuestra ciudad en tiempos de floración de nuestras jacarandas y, finalmente, el 3ero "Murga", evoca una danza callejera/idealizada (imaginada) en la que converjan los distintos segmentos de nuestra sociedad y cultura, en una celebración de diversidad en unidad.

- **Tarde Libre** de **William Orbaugh** (compuesta en 2000)

Finalmente, Tarde Libre, es una obra breve de corte popular, muy guitarrística; vale decir:

de guitarristas, que a su vez son compositores de países notables por su trayectoria guitarrística en Latinoamérica.

EL SEGUNDO CD

Las obras contenidas en el 2do CD, pertenecen a los 6 guitarristas compositores más influyentes durante el “siglo de oro” de la guitarra clásica. Son ellos, en orden de trascendencia histórica: Fernando Sor, Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli, Dionisio Aguado, Napoleón Coste y Mateo Carcassi. Cada uno de ellos, notables como intérpretes de gran habilidad y dominio del instrumento, a juzgar por el grado de dificultad que imponían a sus obras y, así mismo, de gran importancia y trascendencia como docentes y pedagogos, por haber contribuido a la evolución, desarrollo y consolidación de la técnica instrumental, a través de sus respectivos métodos y vasto repertorio de obras de estudio.

Las obras elegidas para esta colección tienen todas un factor común: en cada caso se trata de “Variaciones sobre un Tema” de notables compositores de trascendencia universal, como Mozart, Haendel y Rossini, entre otros. En cada caso, una melodía o tema que de por sí ya fue célebre y popular en su momento.

En un periodo histórico y estilístico, en el que dominaba “la forma sobre el contenido”, en el que el dominio técnico y formal, era más importante incluso que la cualidad musical del tema principal, aparecieron muchas obras “olvidables” por no tener un tema sorprendente, original, único y memorable; algo que quedó reservado para los autores más destacados de esa época. Partir entonces de hacer “variaciones” sobre un tema ya consagrado e inmortalizado, facilitó el crear una obra guitarrística igualmente memorable.

Y es que sucede que históricamente, el género de “Variaciones sobre un Tema”, surge en el siglo XVI en el ámbito de la vihuela – el precursor en España de la guitarra -, de modo que ningún instrumento más indicado y justificado, para desarrollar al más alto nivel del género de “Tema con Variaciones”. Sin lugar a dudas, el tiempo y la historia ha dado razón a esta premisa, pues entre toda su vasta producción musical, las obras que mejor representan a los autores incluidos en esta producción, son justamente las elegidas.

En ese contexto, encontrar en incluir unas “Variaciones sobre La Marsellesa”, el himno nacional de Francia, da un singular punto de encuentro y diálogo, con el hecho que nuestro Himno Nacional haya sido igualmente compuesto en guitarra.

Cabe mencionar que todos estos “temas” y melodías de autores célebres, por su popularidad fueron así mismo objeto de “Variaciones sobre el Tema” para otros instrumentos, por infinidad de compositores.

Son ellas:

- **Variaciones sobre un Tema de Mozart**, de **Fernando Sor** (1778 – 1839)

Se trata del aria “Oh cara armonía” de la ópera La Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, que se hiciera muy popular.

- **Variaciones sobre un Tema de Rossini**, de **Napoleón Coste** (1805-1883)

Se trata de una célebre Cavatina de la ópera (no tan conocida) “El Pirata” de Rossini (no confundir con la ópera del mismo nombre de Bellini)

- **Variaciones sobre un Tema de Haendel**, de **Mauro Giuliani** (1781-1829)

Se trata del tema del último movimiento de la Suite No. 5 para cémbalo de Georg Friederich Haendel, como cido como “The Harmonious Blacksmith” (el Herrero Armonioso”), por su recurrente ritmo que sugeriría el incalsable martilleo de un herrero sobre su yunque y que se hiciera muy popular en su época.

- **“El Fandango” Variado**, de **Dionisio Aguado** (1784-1849)

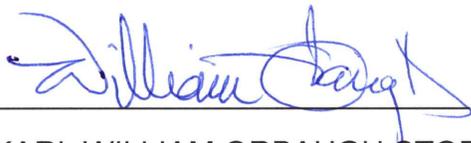
Se trata de variaciones sobre la base rítmico melódica, de la danza española “Fandango”

- **“La Marsellesa” Variada**, de **Ferdinando Carulli** (1770-1841)

Se trata de variaciones sobre la melodía del himno nacional de Francia.

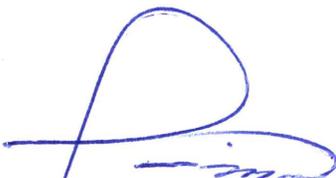
- **Variaciones sobre “Le Sogne” de J.J. Rousseau**, de **Mateo Carcassi** (1792-1853)

Se trata de la Melodía “Le Sogne” (el sueño) de teórico, enciclopedista y compositor Jean Jacques Rousseau, muy popular en su época.

KARL WILLIAM ORBAUGH STOEESSEL

Vo.Bo.

Luis Adolfo Mijangos Recinos
Director Técnico III
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes