

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Programa de Maestría y Doctorado en Música

Facultad de Música

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología

Instituto de Investigaciones Antropológicas

**URDIMBRE: LA GUITARRA COMO OBJETO, ESPACIO DE
EXPERIMENTACIÓN Y ORGANISMO SONORO**

TESINA

QUE, PARA OPTAR POR EL GRADO DE

MAESTRO/A EN MÚSICA (Interpretación)

PRESENTA

FERNANDO VIGUERAS SÁNCHEZ

TUTOR

DR. JUAN CARLOS LAGUNA MILLÁN

CIUDAD DE MÉXICO. SEPTIEMBRE, 2021

Introducción

“La universidad ideal se dará el día en que una tejedora analfabeta enseñe matemática serial con las manos, en silencio. Incorporaremos la rítmica, la materia de la matemática serial en el urdimbre y la trama de un tejido”

Silvia Rivera Cusicanqui

En este trabajo propongo una revisión de obras que apuntan hacia un enfoque conceptual de la guitarra, entendida como un cuerpo sonoro transitorio, un espacio cuyos límites y resonancias reconfiguran este instrumento a través de nuevas formas y medios de creación que le confieren una identidad maleable donde se sintetizan múltiples formas de articulación y se generan nuevas relaciones con el cuerpo, el espacio y la escucha.

Modos de ejecución y activaciones que derivan de prácticas como la improvisación libre, las artes visuales y el arte sonoro, ofrecen una perspectiva abierta y un proceso de experimentación latente donde la guitarra se puede traducir no solo como un instrumento, sino como un elemento matérico u objetual o bien como un campo de exploración abierto que empuja sus límites hacia una escucha atenta y renovada.

La primera parte de este trabajo, revisa los antecedentes de una forma de creación desbordada en relación a la manera tradicional de entender al instrumento, dentro del contexto de la música contemporánea académica. A través de tres obras de compositores representativos de una perspectiva de creación heterodoxa (Giacinto Scelsi, Arthur Kampela y Julio Estrada), se revisan distintos rasgos que plantean una aproximación a la guitarra entendida como símbolo, concepto y espacio de reflexión.

La segunda parte, revisa un repertorio de ocho piezas de creadores y artistas mexicanos nacidos entre 1977 y 1989, en cuyas obras se expone un cuestionamiento particular sobre los límites y la identidad de la guitarra. Estas ocho piezas se proponen como un repertorio que articula distintos planteamientos y desbordes del instrumento, a partir de alteraciones microtonales en su afinación o bien creando nuevos sistemas de articulación, como se muestra en las obras *mt.25* de Paúl León y *Círculo* de Liliana Rodríguez, la búsqueda de tímbricas y resonancias sutiles en *Zona 4* de Iván Naranjo, la dimensión plástica de un

lenguaje sonoro renovado en *Feldlinien* de Andrés Nuño de Buen, la transformación abrupta de una entidad instrumental dislocada a través del *Monólogo 4 - El canto de Polifemo* de Samuel Cedillo, la borradura del arquetipo instrumental, y su transfiguración como espacio y superficie resonante en *Estudio sobre un objeto No.1* de Jorge Zurita.

Una perspectiva actual sobre los diálogos de la guitarra con la creación sonora experimental, se plantea a partir del análisis sobre un trabajo propio nombrado: *De ruido el trazo*, obra en cinco movimientos que puntualiza en el tránsito de la guitarra hacia un campo objetual y simbólico que extiende su uso, concepto y presencia a un espacio abierto de relaciones interdisciplinarias con el arte sonoro, las artes visuales, el lenguaje y la improvisación.

La última parte de este programa, revisa la pieza *Instrucciones para hacer tiempo* de Gabriela Gordillo, donde se atiende la escucha como un espacio de intersección y núcleo creativo desde el cual, la interpretación funciona como parte indisociable de un diálogo que traslada el instrumento a una trama especulativa, donde la guitarra puede ser un espacio de resonancias imbricadas o bien un límite desde el cual se pueden proyectar acciones concretas que confirman su presencia en un imaginario sonoro persistente o bien, la desarticulan remarcando su inercia transitoria.

Urdimbre, hace alusión al tejido complejo de relaciones conceptuales que atraviesan la noción y la identidad de un instrumento que se advierte como un arquetipo sonoro en transformación, a través de un recorrido conceptual que mantiene latente un diálogo pleno de interpretaciones, relecturas, nuevas configuraciones y formas de entender la guitarra, no solo desde un ámbito musical y desde su dimensión instrumental, sino también como una herramienta para ahondar en las posibilidades de una escucha abierta que concibe al instrumento como cuerpo, espacio, símbolo y objeto.

6. *Irrupción y transfiguración*

Análisis de la pieza *Monólogo IV – El canto de Polifemo* de Samuel Cedillo

Hasta este punto, en las piezas analizadas dentro de este apartado, la guitarra se mantiene más o menos anclada dentro de los márgenes que confiere su identidad en el imaginario. Sin embargo, en la lógica de este repertorio, la reflexión que suscita la dislocación de los elementos que configuran esa noción del instrumento, se enuncia como un espacio abierto para reinventar la guitarra o al menos, releerla como un objeto cultural del cual puede desprenderse una condición de escucha más extensa y profunda.

Desde este planteamiento, encuentro una fuerte resonancia con la música de Samuel Cedillo (Tlalpujahua, Michoacán, 1981), quien a través de su obra reflexiona sobre el sonido como núcleo creativo y el acto por medio del cual se genera una experiencia vital para la escucha, más allá de los mecanismos que operan en la articulación de esa experiencia.

La búsqueda creativa de Samuel Cedillo se concentra en posibilitar contextos que otorguen sentido a las sonoridades que se revelan en su aproximación con cada instrumento, explorando los mecanismos físicos, táctiles, motrices y conceptuales que implica la ejecución de su música, para lograr una relativa libertad del sonido o como él mismo refiere, una '*ficción de la libertad del sonido*'¹⁰, el borde en el cual el propio compositor pierde control de las consecuencias sonoras de su escritura.

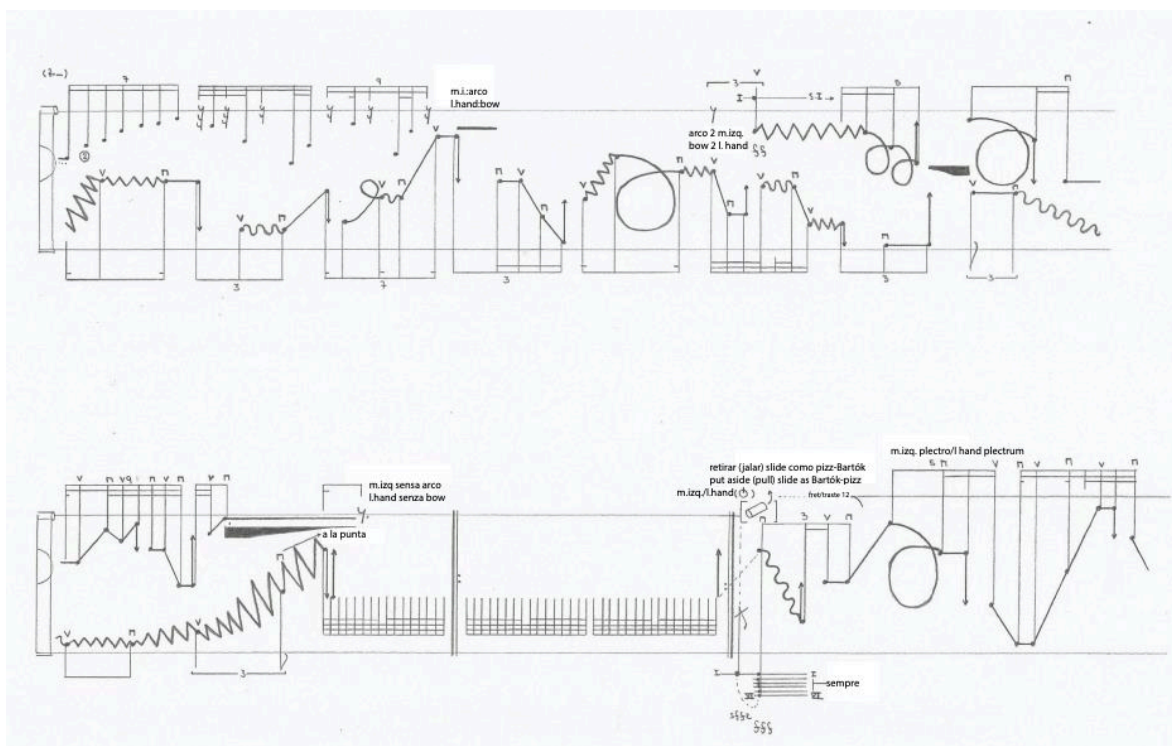
Me interesa realizar este apunte para hablar sobre su obra *Monólogo IV – El canto de Polifemo* para guitarra ejecutada con dos arcos, compuesta entre 2009 y 2011.

En esta pieza Samuel Cedillo propone un distanciamiento de la guitarra tradicional para asumirla como un objeto sonoro, susceptible de producir cualquier tipo de sonoridades, independientemente del tipo de técnica que se implementa para tocarlo. A partir de esta condición, el compositor emplea una sintaxis propia de los instrumentos de cuerda frotada que traslada a la guitarra, para generar una trama sonora estridente y profunda.

¹⁰ Comunicación personal con Samuel Cedillo. Junio de 2013

Este despliegue de técnicas instrumentales, coloca al intérprete en el límite de la relación con su instrumento, toda vez que la decisión de abordar esta obra, implica asumir un extrañamiento desde el cual será necesario reconstruir y reaprender a tocar la ‘guitarra’ o, mejor dicho, ese objeto que acontece nuevamente y se transfigura a través de su propia irrupción.

En términos formales, *Monólogo IV - El canto de Polifemo* discurre dentro de una estructura narrativa completamente definida, con secciones que exploran distintas densidades tímbricas y recursos sonoros generados por el despliegue de técnicas que Cedillo elabora al accionar los arcos sobre las cuerdas de la guitarra, dando forma a un tejido sonoro de texturas híbridas que transitan entre la distorsión y el canto deshilvanado. Hacia la parte final de la pieza se despliega una especie de coral a seis voces, una sección amplia con movimientos melódicos evocativos, como un canto roto.

8. Fragmento de *Monólogo IV - El canto de Polifemo* de Samuel Cedillo

Para su montaje, esta pieza requiere ciertas consideraciones. La guitarra se coloca recostada con las cuerdas hacia arriba, sobre una mesa o superficie donde pueda fijarse por medio de alguna prensa.

Utiliza una scordatura convencional con una preparación para tensar y elevar las cuerdas, por medio de un puente artificial (slide) colocado en el 12vo traste sobre el diapasón.

La partitura proyecta una escritura multiparamétrica que describe una serie de acciones que el intérprete desarrolla con los arcos sobre las cuerdas, movimientos complejos que atienden una rítmica intrincada y minuciosa a través de la cual se elaboran distintos gestos que sugieren una suerte de acción coreográfica. La corporalidad del sonido se revela a través de esta serie de eventos que subvierten la identidad del instrumento, cuestionando sus límites.

Al respecto de su proceso creativo Cedillo comenta¹¹:

Cuando pienso o concibo una pieza, no me importa el músico en sí, en el sentido más positivo, no es que me desentienda de él. Yo siento un gran compromiso con cada músico, pero es un compromiso humano que tiene que ver con el trabajo que compartimos. Para mí lo esencial es el sonido producido por el instrumento, que puede ser cualquiera, una caja o en este caso una guitarra, luego entonces pienso la pieza para la guitarra, no para el guitarrista. En ese sentido la pieza puede ser interpretada por cuerdistas, incluso sería mejor, en el sentido más técnico, porque emplea una técnica de arco más tradicional.

Creo que es importante sacudir al instrumentista y al oyente. Es importante proponer otras formas de creatividad.

Monólogo IV – El canto de Polifemo fue estrenada en 2013 y grabada en el disco monográfico de Samuel Cedillo ‘*Monólogos I-V*’, producido por Cero-Records¹².

La interpretación y el estreno de la obra corrieron a cargo de quien suscribe este texto.

¹¹ Comunicación personal con Samuel Cedillo. Junio de 2013

¹² Ver <http://www.cero-records.com/release/samuel-cedillo-monologos-i-v-trabajos-para-instrumento-solo-solo-works-2006-13/>. Consultado el 8 de enero de 2021

La música de Samuel Cedillo repara en un aspecto esencial que poco tiene que ver con la novedad que producen las sonoridades inusitadas que constantemente propone, su trabajo atiende la experiencia vital del sonido, en el arrojo y la posibilidad que cada quien tiene de experimentar esa vivencia y traducirse plenamente a través de la escucha.

-Notas sobre el montaje de *Monólogo IV - El canto de Polifemo*:

A lo largo de varios años, he generado una relación profunda con los materiales y las formas que se despliegan en las distintas secciones de esta obra. Ese diálogo constante permite afianzarse no solo en la radicalidad del extrañamiento conceptual que la obra propone en relación al instrumento tradicional, también permite desarrollar una práctica instrumental mucho más extensa y abierta.

Para la realización de *Monólogo IV – El canto de Polifemo*, es útil anclarse a los preceptos formales de la obra, analizar el trazo estructural y desde ahí plantearse un mapa de recorridos y movimientos derivados de las múltiples articulaciones que se suscitan en el desarrollo de la obra. Entender la pieza como una suerte de coreografía de la cual se derivan un cúmulo de trazos corporales, privilegiando las articulaciones y el movimiento, para dar forma posteriormente a la sonoridad, implica un trabajo necesario para adentrarse en un primer encuentro con esta obra. Realizar apuntes gráficos de los recorridos dinámicos y el movimiento implícito de cada sección también es una herramienta útil para definir el fraseo y el argumento sonoro de cada parte.

7. *Un cuerpo resonante*

Análisis de la pieza *Estudio sobre un objeto No 1* de Jorge Zurita

Estudio sobre un objeto del compositor Jorge Zurita (Ciudad de México, 1981), representa un punto culminante del tránsito instrumental que revisa este trabajo, proyectado desde el contexto de la música contemporánea escrita en México.