

TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA DE LA INTRODUCCIÓN DEL HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE LA CIENCIA DE LUIS G. ARAUJO

Hugo Nahúm Acosta Castillo¹ y Fabrizio Ammetto²

RESUMEN

El trabajo presenta la transcripción –hecha exitosamente– del piano a guitarra de la obra *Homenaje a los Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre* de Luis G. Araujo. Para esto se comenzará describiendo los trágicos eventos que inspiraron al autor titularla de esa forma; después se explicará lo que es una marcha (estructura, características rítmicas, clasificaciones, etc.); posteriormente se identificará la introducción de la obra para analizarla armónicamente; y por último, en base a lo anterior, se podrá realizar la transcripción. Es importante mencionar que esta es la primera reducción hecha para guitarra del total de las obras del compositor salmantino Luis G. Araujo.

Palabras Clave Marcha, Música, Piano.

1 Departamento de Música, División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Calle del Parque, No. 133, Col. Rinconadas de Guanajuato, C.P: 36250, Guanajuato, Guanajuato, Teléfono (473) 100 0919.

2 Profesor-investigador (SNI II), Universidad de Guanajuato, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Departamento de Música, Sede Marfil, Fraccionamiento 1, s/n, Col. El Establo, C.P. 36250, Guanajuato, Gto., México. Teléfono: (473) 735 29 00, Ext. 5561; Fax: (473) 732 32 41; fammetto@ugto.mx

INTRODUCCIÓN

La mayor problemática que se encuentra al momento de transcribir del piano a la guitarra, es traducir del lenguaje complejo ejecutado por 10 dedos (piano) a uno ejecutado simplemente por 4 dedos (guitarra). Por lo tanto, hacer una reducción de este tipo no es fácil, ya que se tienen que respetar las ideas melódicas, rítmicas y armónicas originales del compositor, sin embargo, en todo caso lo que se puede sacrificar, son ciertas notas con menor jerarquía en cada uno de los acordes existentes en el objeto de estudio.

Básicamente, el objetivo primordial es sumar al repertorio de la guitarra guanajuatense, la primera transcripción de la introducción de la obra *Homenaje a los Mártires de la Ciencia* del músico salmantino Luis G. Araujo.

Métodos y materiales

Análisis del *Homenaje a los Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre*

Para mayor información sobre la vida y obra del compositor Luis G. Araujo consúltese (Acosta- Castillo; Ammetto., 2014).

El *Homenaje a los Mártires de la Ciencia* es una composición para piano editada por la casa A. Wagner y Levien y se rescató del inventario de la Casa de la Cultura de Salamanca. Esta obra fue inspirada bajo los trágicos sucesos del año de 1893 en Zacatecas donde varios científicos fallecieron tras combatir el virus del tifo. Según las fuentes de información murieron 30,912 personas de las cuales 2 eran farmacéuticos y 14 médicos, e incluso los nombres de estos mártires de la ciencia aparecen en la portada de la obra en estudio, enroscados en los dos pilares griegos que sostienen fuertemente la dedicatoria: *A LOS H.H. MIEMBROS DEL 2° CONGRESO MÉDICO PAN-AMERICANO*. (Razo-Oliva., 1986)

Los nombres de los médicos son: Benjamín Hierro, Ignacio A. Del Toro, Leobardo Reding, Jesús Romero, Alfonso Carstensen, José Espinoza y Moreno, Luis González, Jesús Correa Delgado, Tomás Luévano, Alejandro Ortiz, Juan N. León, Ismael A. Bonilla, Salvador Gutiérrez Campos, Eufemio y Gutiérrez, A. Ruíz y Pedro de Alba (farmacéutico). (Razo-Oliva., 1986)

Antes de continuar con la disección de la *Marcha Fúnebre a los Mártires de la Ciencia* es obligatorio dar definición y explicar lo que es una marcha.

La marcha estrictamente hablando no es una danza, pero si se considera como danza andada, ya que su fin es regular los pasos de un cierto número de personas. Algunas veces se encuentra en compás cuaternario o binario. Como característica rítmica se halla la nota con puntillo y su correspondiente complemento. Dentro de su estructura formal puede o no, contar con una introducción y una coda. Por último hay que mencionar los distintos tipos de marcha: fúnebre, solemne, nupcial, militar y paso doble. (Zamacois., 2004)

A continuación se identificará la introducción, para después hacer un análisis armónico de la parte estructural mencionada y por consiguiente poder realizar la transcripción.

De entrada se puede observar que esta compuesta en metro de 4/4, y que cuenta con la característica de la marcha (nota con puntillo y su respectivo complemento).

En el compás (nombrado de aquí en adelante como “c.”) 1 de la partitura se pueden leer las indicaciones: introducción y grave; las cuales no cambian, si no, hasta el c. 23 donde se observan las inscripciones: *tempo di marcia* y *maestoso* [sic]. Además de lo anterior marca esta separación añadiendo dobles barras entre el c.22 y c.23.

También el hecho de que el material temático que presenta en toda esta sección, no se vuelve a exhibir a lo largo de la pieza, es una base definitiva para nombrarla como introducción.

Por lo tanto se puede concluir lo siguiente:

Introducción₁₋₂₂

Una vez definida la parte introductoria de la obra, se hará un análisis armónico, que ayudará para usar los acordes correctos al momento de la reducción.

Simbología:

-**Compás**: se indicarán del 1 al 22.

-**Cm**: do menor.

-**Fm**: fa menor.

-**G**: sol mayor.

-**Gm**: sol menor.

-**Números romanos**: indican el grado en el que se presenta la tonalidad.

-**g.o.**: generador omitido.

-**mod**: modal.

-**/**: indica que el acorde se presenta en primera inversión.

-**//**: indican que el acorde se presenta en segunda inversión.

-**///**: indican que el acorde se presenta en tercera inversión.

-**////**: indican que el acorde se presenta en cuarta inversión.

-**7**: acorde con séptima.

-**9**: acorde con novena.

-**º**: acorde disminuido.

Nota: las inversiones se consideran a partir la nota más grave que aparece en el compás.

1	2	3	4	5	6	7
I Cm-II	I-VII ^{9-7º} ////	I-VII	I-II-I-VII/	I-VII/mod-VI/	V/-IV/-II/-V ⁷ /g.o.	G I

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V ⁷ Cm	I//V ⁷	V-III	I-VII ^{7°} // I-V/	I-VII/	I-V-I	VII// Gm	VII ^{7°}	V-I-VII	V-I-VII	
								IV Cm	II-V-IV	II-V-IV
19	20					21	22			
V-I	I Cm-V ⁷ -VI-VII ^{7°}	Fm-I-VI-VII-II/ Cm	I//V ⁷	I						
II-V-VII										

TRANSCRIPCIÓN

Antes de comenzar a hacer una reducción en la guitarra, primero se hará conciencia sobre las tonalidades funcionales y no funcionales para este instrumento, es decir, las funcionales son aquellas que impliquen tocar la mayoría de las cuerdas al aire; mientras que las tonalidades no funcionales (bemoles) son aquellas que obligan el uso de cejilla en la mayoría de los acordes, lo que orilla a un corte de periodos fraseológicos, una dificultad y un cansancio técnico mayor.

Se menciona ya que originalmente la obra esta escrita en tonalidad de “do menor”, la cuál se transpondrá una “tercera menor” para obtener mejoras técnicas e interpretativas. Por lo tanto, la transcripción para guitarra se ubicará en “La menor”.

1.-En los compases: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 y 20; lo único que se hizo fue eliminar las octavas de las notas mas graves, tal como se ve en el siguiente ejemplo:

PIANO Grave
Introducción
Flebite
pp una corda mf poco cresc.

The image shows a musical score for piano introduction in D minor. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The bass clef staff has a series of chords in the left hand, with a 'Red.' (reduction) mark under the first few. The treble clef staff has a melodic line with various dynamics and articulations. The score is marked 'PIANO', 'Grave', and 'Flebite'. Dynamics include 'pp', 'una corda', 'mf', and 'poco cresc.'.

Guitarra
Introducción

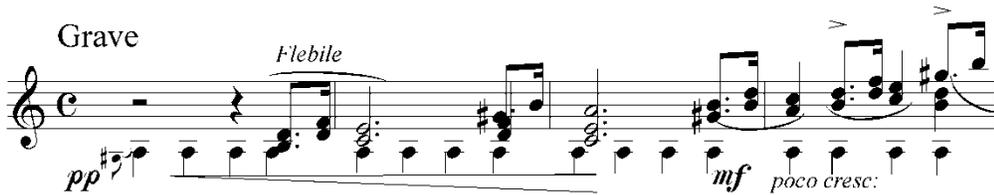

Figura 1. C. 1-4

2.-En los compases: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; se excluye la octava que está escrita en la melodía, como en el siguiente ejemplo:

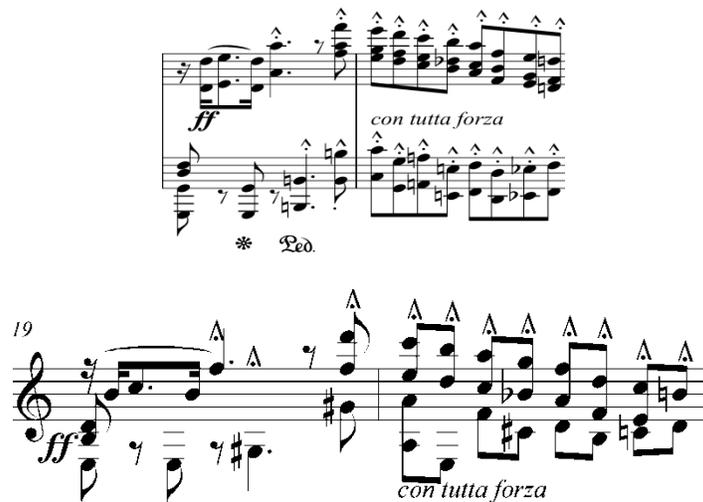

Figura 2. C. 19 y 20

3.-En el c. 12 y 13; se sacrifica la nota pedal del 4to tiempo, por que es imposible tocarse en la guitarra junto con el resto del acorde. El pedal pierde jerarquía y por lo tanto se elimina debido a que se va a escuchar una buena parte de la introducción solamente como una nota de adorno. En el c. 11 se elimina el bajo del último tiempo para uniformar con el c.12 y 13. El c. 14 si cuenta con la última nota pedal, ya que ésta comienza una nueva frase melódica.

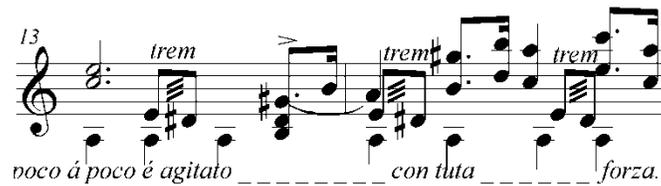

Figura 3. C. 13 y 14

4.-En los compases: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21; se elimina parte del acorde para facilitar su ejecución en la guitarra siempre respetando la melodía escrita por el compositor. A continuación se cita el caso mas marcado de este apartado:

Figura 4. C.15

En este compás se puede observar que los 2 acordes son sacrificados para respetar las ideas principales del autor. Las armonías son eliminadas debido a que en la guitarra no hay manera de tocar la melodía (bajos), la escala cromática (agudos) con más notas entre estos dos aspectos.

5.-El c. 12 es el único que ocupa el bajar la melodía una octava, ya que si se deja en tono original, sería imposible tocar la escala cromática que presenta el c.15.

Figura 5. C.12

6.-Por último se tienen los compases 6 y 22 los cuales no sufren ninguna mutación al momento de la transcripción.

RESULTADOS

Como resultado se obtuvo una transcripción exitosa, debido a que la parte introductoria funcionó de manera idiomática para la guitarra, es decir, que se pudo reducir respetando siempre las ideas principales del compositor, y que incluso, al momento de ejecutarse en la guitarra se proyectó de manera natural un sonido espectacular muy acorde a la época romántica tardía. Los resultados se pueden vivir interpretando la partitura anexa.

CONCLUSIONES

Se agrega por primera vez al repertorio de la guitarra guanajuatense y al repertorio de la guitarra en general, una obra del compositor salmantino Luis G. Araujo, y en especial se aporta a manera de estreno para este instrumento de cuerdas pulsadas la introducción de la obra *Homenaje a los Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre*.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al apreciable maestro y amigo Antonio Muñoz Salazar por su valioso tiempo, apoyo, dedicación y revisión para pulir los resultados durante la transcripción.

REFERENCIAS

Libro

ZAMACOIS, Joaquín (2004). *Curso de formas musicales*, Barcelona: Idea Books.

Artículos de libros

ACOSTA CASTILLO, Hugo Nahúm; AMMETTO, Fabrizio (2014). "Rescate de música inédita del Estado de Guanajuato: transcripción, estudio y análisis". En: *Memorias de los Veranos de la Investigación Científica 2014*, Universidad de Guanajuato.

Artículos de periódico

RAZO OLIVA, Diego (1986). "Vida y obra de los músicos Teófilo y Luis G. Araujo" en *Gaceta de la crónica e historia de Salamanca, Gto.*, núm. 3, Octubre-Noviembre, pp. 3-6.

ANEXOS

-Transcripción de la introducción del Homenaje a los Mártires de la Ciencia de Luis G. Araujo.

A los H. H. Miembros del 2º Congreso Médico Pan-Americano Luis G. Araujo

Homenaje a los mártires de la ciencia

Marcha fúnebre

Transcripción para Guitarra a cargo de Hugo Nahúm Acosta Castillo

Grave *Flautado*

Guitarra
Introducción

pp *mf* *poco animato*

5 *Decresc.* *mf*

9 *Tramo*

13 *Tramo* *Tramo* *Tramo*
poco a poco di agitato *con finta sforz.* *lleggero*

16 *Calmato* *pp* *ppp* *pp*

19 *con tutta forza* *pp* *rall.* *a tempo*