

The background is a solid orange color. Scattered across it are several white musical notes of various shapes and sizes, including a treble clef, a bass clef, and various note heads and stems. A green rectangular box is positioned at the top center, containing the authors' names. Another green rectangular box is at the bottom center, containing the title and publisher information.

Alonso Torres Ramonet Rodríguez
Álvaro Esquivel Juan Diego Pacheco
Élvis Porras José Arias

Estudios para guitarra

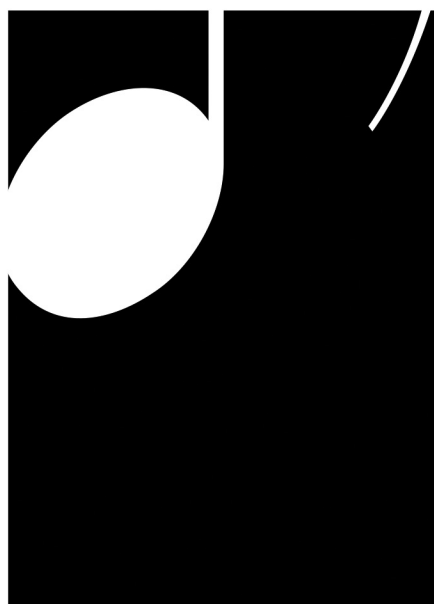
Autores costarricenses

**Universidad de Costa Rica
Escuela de Artes Musicales**

Estudios para guitarra

**Autores
Costarricenses**

**Información didáctica,
edición, revisión y digitación:
Ramonet Rodríguez**

EAM

Escuela de
Artes Musicales

FA

Facultad de
Artes

Patrimonio
Musical Costarricense

Acerca de los libros digitales

- Las opciones de visualización y funcionalidades de un libro digital dependen de las capacidades de la aplicación que se utiliza para la lectura de libros digitales.
- La aplicación utilizada para lectura de libros electrónicos en formato ePub puede alterar la integridad física de poemas.
- La Editorial UCR ha hecho lo posible por asegurar que los URLs de sitios externos a los que se hace referencia en este libro son correctos y están activos en el momento de la publicación de este libro digital. Sin embargo, no es responsable de estos sitios web, por lo que no puede garantizar que seguirán estando activos o manteniendo contenido apropiado.
- Consulte las respuestas a preguntas frecuentes sobre libros digitales en [nuestro sitio web](#).

CC.SIBDLUCR - CIP/4190

Nombres: Torres Matarrita, Alonso, compositor.

| Esquivel Valverde, Álvaro, compositor.

| Porras González, Elvis, compositor. | Rodríguez Castillo, Ramonet,
compositor, editor y revisor.

| Pacheco Jiménez, Juan Diego, 1988- , compositor.

| Arias Salazar, José, 1984- , compositor.

Título: Estudios para guitarra : autores costarricenses
/ información didáctica, edición, revisión y digitación Ramonet Rodríguez ;
Alonso Torres, Álvaro Esquivel, Elvis Porras,

Ramonet Rodríguez, Juan Diego Pacheco, José Arias.

Descripción: Primera edición digital. | San José, Costa Rica : Editorial UCR, 2024.
| Patrimonio musical costarricense. | "Escuela de Artes Musicales. Facultad de Artes".

Identificadores: ISBN **978-9968-02-206-4** (PDF)

Materias: ARMARC: Guitarra – Enseñanza.

| Música para guitarra. | Guitarristas – Costa Rica – Biografías.

| Música costarricense.

Clasificación: CDD 787.870.71–ed. 23

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Primera edición impresa: 2011.

Primera edición digital (PDF): 2024.

© Editorial Universidad de Costa Rica,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, Costa Rica.

Apdo.: 11501-2060 • Tel.: 2511 5310 • Fax: 2511 5257

administracion.siedin@ucr.ac.cr

www.editorial.ucr.ac.cr

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de la obra o parte de ella,
bajo cualquier forma o medio, así como el almacenamiento en bases de datos,
sistemas de recuperación y repositorios, sin la autorización escrita del editor.

Hecho el depósito de ley.

Dedicatoria

A Edel-Mari y a mi familia
por su incondicional apoyo,
y a los compositores, cuyas obras
fueron el alimento capital para la
realización de este trabajo.

Índice

Introducción	7
------------------------	---

Alonso Torres

Datos biográficos.	9
Información didáctica de <i>Estudio rítmico</i>	9
Información didáctica de <i>Estudio con bajo caminante</i> . . .	11
<i>Estudio rítmico</i>	14
<i>Estudio con bajo caminante</i>	19

Álvaro Esquivel

Datos biográficos.	23
Información didáctica de <i>Estudio con sabor</i>	23
<i>Estudio con sabor</i>	27

Élvis Porras

Datos biográficos.	31
Información didáctica de <i>Estudio N.º5</i>	31
Información didáctica de <i>Estudio N.º6</i>	32
<i>Estudio N.º5</i>	34
<i>Estudio N.º6</i>	36

Ramonet Rodríguez

Datos biográficos.	37
Información didáctica de <i>Estudio hípico</i>	37
<i>Estudio hípico</i>	41

Juan Diego Pacheco

Datos biográficos.	47
Información didáctica de <i>Estudio N.º2</i>	47
<i>Estudio N.º2</i>	49

José Arias

Datos biográficos.	52
Información didáctica de <i>Estudio de fantasía</i>	52
<i>Estudio de fantasía</i>	54
Conclusiones	59
Bibliografía.	61
Entrevistas y comunicaciones personales	62
Publicaciones Escuela de Artes Musicales.	63

Introducción

Esta recopilación de obras para guitarra es un reflejo de la diversidad de estilos, temas y estructuras que el compositor costarricense aborda y desarrolla. Sus características son consecuentes con la concepción contemporánea de identidad, que la define como una construcción la cual se renueva, multiétnica, migrante y hecha con elementos cruzados de varias culturas, es decir, son obras conformadas por diversos medios musicales, en algunos casos tomados del *jazz*, de la música afrocubana o de sonoridades andaluzas, en donde el compositor se apropia de ellos, los entremezcla, los estiliza y los combina con elementos formales de la música académica.

Las primeras composiciones para guitarra que afloraron en nuestro país, con características de complejidad técnica y compositiva, las realizaron nuestros propios guitarristas (como sucede en la mayoría de los países). Son ellos quienes conocen las posibilidades del instrumento, las técnicas, la disposición de acordes, los efectos sonoros y los rasgueos, entre otros.

Para componer estudios, se requiere de un buen nivel de conocimiento del instrumento y de una necesidad de tipo didáctica para proporcionar adiestramiento en elementos de mecánica y de recursos técnicos y, por supuesto, se necesitan guitarristas quienes utilicen los estudios para su formación y para sus conciertos. Es así como aparecen, en nuestro país, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, los primeros estudios en manos de jóvenes guitarristas-compositores como Élviz Porras y Pablo Ortiz. Sin embargo, con el tiempo, se han ido acercando los compositores no guitarristas a nuestro instrumento, al principio, quizá, de una manera muy tímida. Normalmente, el compositor percibe la guitarra como un instrumento difícil desde un punto de vista compositivo, ya que si no la conoce a cabalidad, teme no aprovechar su potencial. Actualmente, son muchos los compositores quienes fijan su mirada hacia nuestro instrumento y encuentran en él un amplio lienzo para expresar sus necesidades creadoras.

Permanecen en nuestra memoria los estudios de Carcassi, Aguado, Giuliani, Coste, Sor, Regondi, Tárrega, Pujol, Villalobos, Mangoré y, más recientemente, Castelnuovo-Tedesco, Carlevaro, Presti, Dogdson,

Brouwer, Giraldino, y de tantos otros compositores quienes nutrieron nuestra formación como guitarristas. Estos estudios han dado un invaluable aporte al desarrollo de la técnica y del instrumento en general. Sin embargo, en nuestro país contamos con un valioso material de estudios, propio y novedoso, que debemos rescatar y difundir y que, sin duda alguna, se suma a la tarea de perfeccionar la técnica y de enriquecer el repertorio para guitarra.

Hay una doble finalidad con esta publicación: la primera es la difusión de obras costarricenses y, la segunda, la de contribuir al perfeccionamiento técnico–musical del guitarrista mediante los estudios.

Los estudios son composiciones de tipo didáctico. Tienen la finalidad de ayudar a desarrollar destrezas y a ejercitar diversos mecanismos técnicos mediante la reiteración de determinados diseños artísticos. También pueden ayudar al desarrollo de aspectos expresivos y de creación musical. Sin embargo, algunos estudios van más allá de su finalidad didáctica y se convierten en obras de arte, destinadas a permanecer en el repertorio universal de los concertistas.

En esta publicación, presento 8 estudios para guitarra de compositores costarricenses, los cuales han sido digitados, analizados y revisados minuciosamente. Asimismo, expongo una breve biografía de los autores junto con una serie de explicaciones y de recomendaciones acerca de la forma de tocar determinados pasajes (en aspectos de mecanismo técnico o de digitación), así como advertir sobre elementos musicales que el autor ha utilizado para delinear su composición.

Estos estudios son de diversos estilos y con un objetivo de trabajo muy variado en aspectos rítmicos, mecánicos y expresivos, los cuales pretenden, además de su finalidad didáctica, enriquecer el repertorio de música costarricense para guitarra.

Alonso Torres Matarrita

Compositor y guitarrista costarricense. Obtuvo el bachillerato en las carreras de Enseñanza de la Música y Guitarra Clásica en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, cursa la carrera de Composición en dicha institución. Ha participado en sesiones de perfeccionamiento en composición con los maestros Luis Diego Herra, Carlos Castro, Eduardo Martín, Ernesto Cordero, Leo Brouwer, Luis Jorge González y Carlos Michans, y de guitarra con los maestros Luis Zumbado, Eduardo Acosta, Randall Dormond y Jorge Luis Zamora. Entre sus composiciones se cuentan canciones de estilos diversos, obras y estudios para guitarra sola, tres estudios para flauta sola, obras para piano, para orquesta de guitarras, música para teatro y audiovisual, varias obras para ensambles de música de cámara y un concierto para guitarra y orquesta de guitarras. Sus obras *Las horas del día* y *Nostalgia y dolor* han sido merecedoras de premios. Además, muchas de sus composiciones han sido grabadas. En la actualidad, labora como profesor de guitarra en los Cursos Especiales de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela Municipal de Música de Paraíso y en la Escuela Superior de Guitarra; se vincula activamente como músico y arreglista en diferentes proyectos de música popular y sus obras son ejecutadas con regularidad por los guitarristas costarricenses.

Información didáctica

Estudio rítmico

El *Estudio rítmico* fue compuesto en el año 2004 y está dedicado al guitarrista Erick Cascante.

Presenta una fuerte vinculación estilística con el *jazz*, en su lenguaje armónico, melódico y en su planteamiento formal.

El *jazz* es un género de origen popular, que tiene sus raíces en el folclor y en las diversas formas musicales creadas por el pueblo afroamericano, producto de la inmigración forzada de esclavos negros en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos de América. Además, está conformado por un gran número de subestilos que tienen como base de interpretación la improvisación.

El *Estudio rítmico* plantea el desafío de controlar partes independientes de manera simultánea. Con respecto a este tema, Alonso Torres indica:

“En la guitarra esto implica, creo yo, dos dificultades diferentes: en cuanto la mano izquierda, debe haber un control pleno del sostenimiento de las voces, lo que implica independencia y coordinación de los dedos de esta mano; en el caso de la derecha, en algunos momentos del estudio la superposición de hasta tres elementos distintos, ofrece un reto interesante tanto de digitación, como de control de los volúmenes de cada elemento, para otorgarle a cada uno el nivel de realce correcto”.

- Ejemplo en los compases 19 y 20 del control de sostenimiento de voces y coordinación de dedos en mano izquierda:

- Ejemplo de superposición de diversos elementos:

Por otra parte, se exploran y se superponen distintas reagrupaciones rítmicas del compás de 12 octavos, teniendo, simultáneamente, elementos melódicos y rítmicos que responden a ritmos binarios y ternarios a la vez:

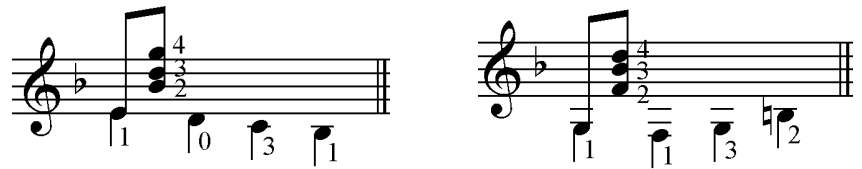
Una técnica interesante que encontramos varias veces en este estudio, es la de tocar una nota de manera simultánea con una nota que viene de ligarse. Hay que practicar mucho para lograr que el movimiento se haga de manera natural y que el volumen de la nota ligada sea el adecuado.

Aquí apreciamos cómo el mi viene ligado del fa sostenido y debe sonar junto al do sostenido de cuerda grave.

Sin embargo, no se quiere imponer una sola forma de hacer el pasaje, así que para aquellas personas a quienes se les haga muy difícil la cejilla de cuarto dedo, pueden digitar los pasajes de otra manera.

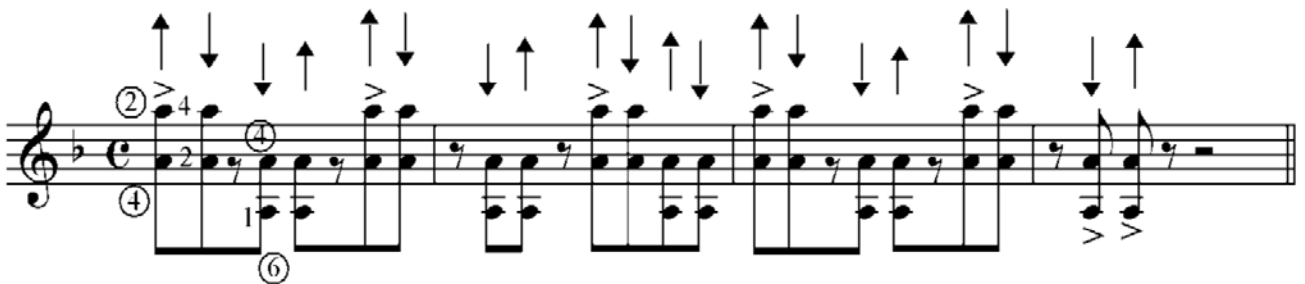
- Ejemplos:

A partir del compás 92, se tiene un pasaje de octavas en rasgueo. Deben presionarse las notas la de segunda, cuarta y sexta cuerdas. El problema del rasgueo es que debe hacerse sin que suenen las demás cuerdas, es decir, no deben sonar la primera, la tercera y la quinta. Por lo tanto, hay que apagar el sonido de esas cuerdas con la mano izquierda. Para ello, se emplea el dedo 1 como si fuera una cejilla a modo de sordina. Además, con la misma mano se hacen los sonidos un poco cortados.

El rasgueo puede hacerse utilizando los dedos índice, medio y anular juntos y colocados de manera arqueada. Ellos rasguean hacia arriba y hacia abajo. También pueden alternarse con el pulgar.

- Pasaje de rasgueo que inicia en el compás 92:

a Erick Cascante
Estudio rítmico

Revisión: Ramonet Rodríguez

6 = Do #

Allegro rítmico ♩ = 114

Alonso Torres

The musical score is written for guitar and includes the following details:
- **Staff 1:** Treble clef, G major (F#, C#, G), 12/8 time. Starts with a treble clef and a key signature of three sharps. Dynamics: *mp*, *p*, *mp*.
- **Staff 2:** Treble clef, G major. Dynamics: *p*, *f*, *mp*, *p*.
- **Staff 3:** Treble clef, G major. Dynamics: *p*, *mp*, *f*.
- **Staff 4:** Treble clef, G major. Dynamics: *p*, *mp*.
- **Staff 5:** Treble clef, G major. Dynamics: *p*, *f*, *p p*.
- **Staff 6:** Treble clef, G major. Dynamics: *p*, *p*.

19

22

mf ————— *ff*

25

mp subito ————— *p*

28

31

f

34

mp ————— *mf*

f CIV-----, ΦII-----, CII-

37

40

laissez vibrer

43

efecto auditivo

46

mp

laissez vibrer

49

51

54 *dim.* -----

57 *p*

60 *mf*

63 *p sub.* *cresc.* -----

66 *mf*

69 *ff*

71 *mf*

73 *ff*

75 *mf*

77 *ff*

79 *sf sf sf sf* **Maestoso** armónicos octavados
mp laissez vibrer lontan

81 laissez vibrer lontan
 rall. -----

a Manuel Durán
**Estudio con bajo
caminante**

Revisión: Ramonet Rodríguez

Presto

Con Swing

Alonso Torres

mf
cantando il basso

CI CIII

CI CIII

CI CIII

CI CIII

CI CIII

CI CIII

25 ϕ I ϕ III

29 CI ϕ 4 CIII--

33 CI--

mp

37 CIV-- CIV-- CIII--

41 CIII--

Meno mosso

f

45 CII CI-- CIII--

49

53

CIII-----

come prima

57

CIII----- CII CI-----

61

CIII-----

65

CIII-----

69

CVIII ②

CI-----

Álvaro Esquivel Valverde

Compositor costarricense quien realizó estudios de guitarra, piano y violonchelo en el Conservatorio Castella; estudios musicales con los maestros Roger Wesby, Marcus Wassmar, y dirección coral con el maestro Marco Dussi.

Fue ganador del festival OTI 1984 con la canción *Para el ciego del acordeón*, con la que representó a Costa Rica en México.

Ha sido Agregado Cultural y Ministro Consejero de Costa Rica en España (1986-1990).

Se destaca su música para cine, teatro, documentales y series de televisión, así como sus obras *Mundo para cuarteto de trombones* y el *Concierto Iberoamericano para guitarra y orquesta*. Ha compuesto obras para el “Quinteto de bronce Costa Rica” y para diversos artistas populares en calidad de productor, compositor y arreglista. Ha sido director de orquesta en varios festivales internacionales como Viña del Mar y OTI, en los que fue premiado como mejor arreglista. Es, además, compositor para compañías publicitarias y productor de diversos proyectos en su estudio de grabación.

Información didáctica

Estudio con sabor

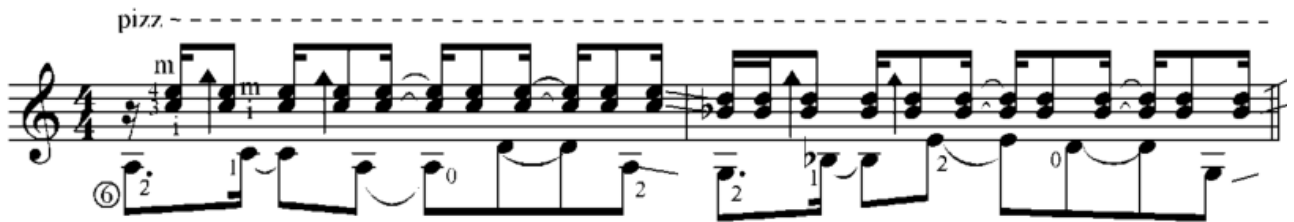
El Estudio con sabor fue compuesto en el año 2008 y se basa en una interesante fusión de samba y música afrocubana.

La samba surgió a principios del siglo pasado en Río de Janeiro y estaba orientada, básicamente, al baile. Sus precursores fueron Francisco Alves, Henrique Volenger, Araci Cortes y Donga. La mayoría de las sambas es en compás binario y sus melodías y acompañamientos son muy sincopados.

- Ejemplo de patrón básico de samba:

En la introducción se tiene la dificultad del *pizzicato* junto a la ejecución de los dedos índice y medio, como si se tratara de un plectro. Primero se tocan juntos el do, con el dedo índice, y el mi con el dedo medio, de manera convencional (con movimiento hacia la palma de la mano) e, inmediatamente después, se tocan juntos con un movimiento hacia abajo, tocados con la parte posterior de la uña, como si fuese un rasgueo. La idea es producir un determinado efecto sonoro y facilitar el movimiento de repetición que sería muy difícil realizarlo a velocidad:

Ejecución en *pizzicato* de los dedos índice y medio que tocan las cuerdas con la parte posterior de las uñas

Otro aspecto importante, es que los arrastres en las cuerdas agudas se deben realizar de tal manera que el segundo acorde no se toca, ya que el arrastre, por sí mismo, lo hace sonar, mientras que el bajo, aunque se arrastre, sí se debe tocar. Es por ello que, en la partitura, el *glissando* del bajo no llega hasta la siguiente nota:

Cuando aparece el símbolo significa que se hace percusión. En la partitura se indica si se realiza sobre las cuerdas al aire o en la tapa de la guitarra. Sobre las cuerdas se hace con el puño de la mano cerrada y, sobre la tapa, se realiza con la mano abierta o con los dedos.

En los rasgueos del final de la obra aparecen algunos acordes con la abreviatura *Apag.*, que significa apagado, es decir, el acorde se mantiene colocado en la mano izquierda, mientras la mano derecha golpea las cuerdas con el puño cerrado:

Estudio con sabor

Revisión: Ramonet Rodríguez

Álvaro Esquivel

$\text{♩} = 102$
pizz

Guitarra

3

5

7

9

sobre tapa

11

13

arm 7

15

17

19

sobre ϕ V-----
cuerdas

21

23 Φ III-----, ②

25 CI-----, ②

sobre tapa

27 CV sobre tapa CI-----, ②

29 pizz-----, ②

31 Φ III-----, ②

33 CI-----, ②

sobre tapa

Élvis Porras González

Guitarrista y compositor costarricense. Estudió en el Conservatorio Castella, en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y en el Conservatorio de Música de Madrid. Ha realizado cursos con los maestros Leo Brouwer, Jorge Cardoso, Javier Hinojosa, Roberto Aussel, Miguel Ángel Girollet, Flores Chaviano y Andrés Batista, entre otros. Ha actuado en Francia, España, Bolivia y en los Estados Unidos de América. Fue integrante de la Orquesta de Guitarras de Madrid y ganador del Primer Concurso de Guitarra Clásica Española, en el año 1975, en San José, Costa Rica.

En el campo de la canción popular ha representado a Costa Rica en el Festival OTI de la canción en España y en México. Fue productor, presentador e intérprete del programa: “Concierto de Guitarra”, del canal 54, San José, Costa Rica (1996). Fue profesor de guitarra en el Conservatorio Castella y en la Universidad de Costa Rica. Ha compuesto obras para una, dos y tres guitarras, así como música de los más diversos géneros populares: bolero, salsa, *bossa*, balada y *jazz*, entre otros. Su música ha sido grabada por destacados intérpretes de Costa Rica y posee dos producciones discográficas.

Información didáctica

Estudio N.º 5

El *Estudio N.º 5* fue compuesto en el año 1985. De lenguaje contemporáneo y expresivo, explora diferentes sonoridades, dinámicas y dificultades técnicas.

El *Lento* presenta múltiples dinámicas que hay que realizar con suma diligencia para lograr adecuadamente los contrastes de volumen y de color.

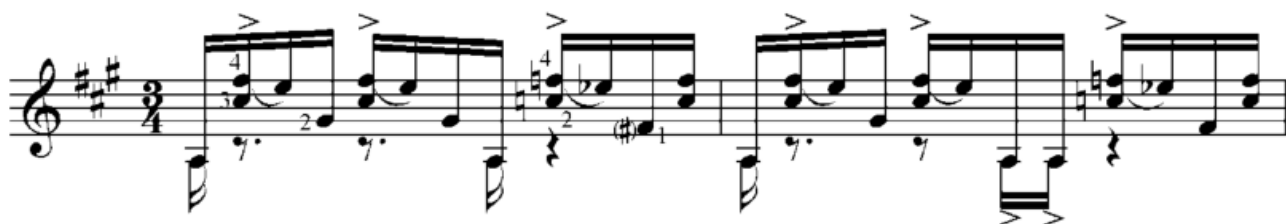
El tercer compás da una fórmula muy efectiva para trabajar arpeggios y ligados de dedos 1 y 2. Puede trabajarse de manera independiente y realizarlo en diversas cuerdas y posiciones.

- Ejemplo:

El *Vivo* muestra un pasaje muy rítmico, rico en acentos y ligados, que alterna con pequeñas escalas cromáticas, en donde es imprescindible cuidar los constantes saltos y desplazamientos de la mano izquierda.

Al inicio del *Vivo* se encuentra un pasaje rítmico en el cual se deben marcar bien los acentos que traslapan el ritmo y le dan gran vigor:

Estudio N.º 6

Obra compuesta por Élviz Porras, en 1996, y dedicada al guitarrista Ramonet Rodríguez.

Es un hermoso estudio de velocidad basado, fundamentalmente, en escalas que hacen un gran recorrido por todo el diapasón. Presenta algunas escalas que repiten la misma nota dos veces, lo cual incrementa su dificultad. La velocidad dependerá del ejecutante, la cual puede irse incrementando según gusto y habilidad.

- Ejemplo de escala que reitera notas en los compases 8 y 9:

El estudio también presenta pequeños pasajes de arpeggios descendentes que deben realizarse con los dedos anular, medio, índice y pulgar. Hay que tener mucho cuidado al pasar de escalas a arpeggios para no entorpecer el transcurso normal de la pieza y evitar que la mano derecha haga cambios bruscos al cambiar de mecanismo. La mano derecha debe procurar el menor movimiento posible en ataque y en postura al realizar arpeggios seguidos de escalas o viceversa:

El fa sostenido del final del compás 23, ha sido digitado con el dedo 2 para facilitar la caída en la cejilla VI y realizar el arpeggio:

Sin embargo, el fa sostenido puede realizarse con cejilla VII, con el fin de correr, posteriormente, la cejilla hacia el traste VI y, así, anticipar el movimiento de cejilla:

Estudio N.º 5

Revisión: Ramonet Rodríguez

Elvis Porras

6 = Re
Lento

Guitar

ϕV ϕI -----
(metálico) ϕV *(dolce)* ϕI -----

f mp f mp

p accel.-----

p rit.

rit. rit.

Vivo

ϕV ----- ϕIV ----- ϕV ----- ϕIV -----

a tempo

Musical score for guitar in G major, featuring various techniques such as triplets, slurs, and dynamic markings like *p*, *f*, and *Marcato*. The score includes first and second endings (CIII and CII) and a section marked *D.S. al Coda (con repetición)*.

Ramonet Rodríguez Castillo

Uno de los concertistas de guitarra más destacados de Costa Rica. Ramonet ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Cuerdas de la Universidad de Costa Rica, la Camerata Latinoamericana y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Ha dado recitales en los Estados Unidos de América, México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y en las principales salas de nuestro país. Ha realizado diversos cursos en el campo de la guitarra clásica con maestros tan destacados como Mario Solera, Alirio Díaz, Jorge Cardoso, Miguel A. Girollet, Baltazar Benítez, Álvaro Pierri y Pepe Romero. En guitarra flamenca ha realizado estudios en Madrid y en Andalucía, con la etnomusicóloga Ana Vega Toscano, el guitarrista Óscar Herrero y los célebres concertistas *Manolo* Sanlúcar y Víctor Monge "Serranito", con quien ha actuado a dúo en numerosos recitales. Ramonet obtuvo con distinciones el grado de Licenciado en Música con énfasis en guitarra, y mención honorífica en la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica. Posee tres producciones discográficas.

Actualmente, es profesor en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

Información didáctica

Estudio hípico
(Arpegios y ligados)

El *Estudio hípico* de ligados y arpegios fue compuesto en el año 2010 y está basado en elementos técnicos del flamenco.

El flamenco es el conjunto de géneros y de formas de expresiones especialmente arraigadas en Andalucía, que se manifiestan, principalmente, por una manera peculiar de cantar, bailar y tocar la guitarra. Los mecanismos técnicos propios de la guitarra flamenca pueden convertirse en un medio muy útil para ejercitar el movimiento de los dedos, debido a la utilización de diferentes grupos musculares que interactúan entre sí. Además, su inclusión, en determinados pasajes de guitarra clásica, puede facilitar la ejecución o enriquecer la sonoridad, especialmente en música española y contemporánea. Esta

obra, no es un estudio de flamenco, sino un estudio que aprovecha la gran riqueza de fórmulas de ligados y de arpegios que posee la guitarra flamenca.

El siguiente ejemplo, es el final de una falseta de “soleá” con arpegios y ligados, cuya estructura técnica y diseño rítmico sirvieron, en gran parte, de base para la construcción del estudio:

Además, el estudio presenta, en algunos momentos, diferentes escalas con ligados que intercalan cuerdas al aire, al estilo del flamenco. Estas escalas deben hacerse apoyadas:

Asimismo, el estudio presenta secciones basadas en elementos de diseño de la “taranta”, la cual permite trabajar la realización de ligados en arpegios, mientras se mantiene un dedo sosteniendo un sonido en cuerdas graves. Por ejemplo, la mano izquierda mantiene el dedo 4 en un punto fijo, mientras esta se estira o se contrae según la distancia de las notas por ligar, lo que constituye un buen entrenamiento.

- Fragmento de “taranta” de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en donde el cuarto dedo sostiene el fa sostenido:

Una técnica poco convencional en la guitarra clásica, pero muy común en el flamenco, es la de producir un sonido muy parecido al ligado entre dos notas en cuerdas distintas. Evidentemente, no se pueden ligar dos notas de manera convencional en cuerdas distintas, por lo tanto, lo que se hace es que se toca la primera nota y la segunda se hace martillada. El golpe del dedo de la mano izquierda sobre el traste, es el que produce el sonido y, por lo tanto, no interviene el ataque de la mano derecha.

Esto se hace en el flamenco para evitar que la mano izquierda tenga que trasladarse para ligar, ya que estos ligados se hacen de manera muy rápida y constante. Aquí se aprecia cómo el la, de la cuarta cuerda, se toca de manera pulsada e, inmediatamente, el sol se martilla con el cuarto dedo en la quinta cuerda, con lo que se produce un efecto muy parecido al ligado. Igualmente, se debe escribir el símbolo de ligado entre estas notas para reproducir dicho efecto:

En los compases 79 y 80, se encuentra un pasaje que se puede realizar con alzapúa, que es una técnica propia del dedo pulgar de la mano derecha, en donde este funciona como una púa o plectro, pulsando una, dos o más cuerdas para conseguir motivos rítmicos de cierta velocidad y rasgueando hacia abajo y hacia arriba, especialmente en bordones para lograr, de esta manera, un efecto sonoro muy particular.

Esta técnica aporta gran fuerza y soltura; sin embargo, si no se conoce bien, se puede sustituir utilizando el dedo índice para rasguear hacia abajo y hacia arriba e invertir la dirección del rasgueo para facilitar el movimiento, aunque el efecto no es el mismo:

- Rasgueo con alzapúa:

- Rasgueo con dedo índice:

Al final del estudio, se encuentra un efecto muy particular de la guitarra que se denomina tambora, por su resultado sonoro similar al tambor. Se realiza golpeando las cuerdas cerca del puente, con la mano derecha o con el dedo pulgar. Su combinación con ligados produce sonidos muy particulares:

Tambora con golpe de la mano.

Tambora con golpe del dedo pulgar.

♭IV

♭V ♭IV-----♭V----- ♭VII ♭V-----♭VII-----

13

0 2 3 1 2 3

5

15

4 1 2 0 4 1 2 0 4 1 3 0 1 0 2 0

17

0 0 1 2 0 0 2 0

p

19

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0

4

21

2 0 3 0 0 1 2 0

#1 #2

23

2 0 3 0 0 1 2 0

#1 #2

cresc.

25

0 0 3 4 0 0 4

*p*₁ *f*

41

④ ③ ④ ⑤ ④

43

⑤ ⑥

45

47

49

♯iv-----

51

p ③

53

③ ②
p m i p cresc.

55

② ③ ③ ② ③

57

③ ② ③ ③

59

mf

61

63

p

65

mf

67

mf

69

mf

71

73

mp

75

mp

77

mp

79

p

81

Tambora - - - - -

Juan Diego Pacheco Jiménez

Nació en San Ramón, en 1988. Tenía 13 años cuando inició sus estudios de guitarra popular con el maestro Henry Mejía y dio sus primeros pasos como compositor de música popular. Un año después, ingresó a la Etapa Básica de la Universidad de Costa Rica en el Recinto de Palmares, con la tutela del destacado maestro Randall Dormond. Realizó diversas presentaciones en el ámbito nacional como solista y con la Orquesta de Guitarras de esa institución. Participó en “Jóvenes Compositores de Occidente”, del primer Festival Internacional de Guitarra “Guitarra en Occidente”, que se realizó en la ciudad de San Ramón. Su obra *Estudio N.º 2* fue ganadora del primer lugar en la categoría “Solista instrumental inédita” del primer Festival Universitario de Occidente. Ha participado en clases maestras con destacados artistas nacionales e internacionales como: Mario Ulloa, Ramonet Rodríguez, Pepe Romero, Andrew York, Ricardo Gallen, Sergio y Odair Assad, entre otros. Actualmente, cursa la carrera de guitarra en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en donde estudia con el maestro Luis Zumbado.

Información didáctica

Estudio N.º 2 (Pulgar y ligados)

El *Estudio N.º 2* fue compuesto en el año 2006 y está dedicado al guitarrista Ramonet Rodríguez. Aborda un esquema de composición que intercala el uso del dedo pulgar en rasgueo, con el uso de una serie de ligados. La mayoría de los ligados de esta obra es descendente y se realiza hacia cuerdas al aire o cuerdas mantenidas en cejilla.

Presenta la dificultad de sostener los acordes con cejilla, mientras se van ligando notas con los dedos 2, 3 ó 4, según sea el caso, en diferentes sectores de la guitarra. Hay que tener mucho cuidado en la realización del ligado para que este sea claro y ágil, y en mantener las cejillas con la suficiente fuerza para no entorpecer el sonido. Además, hay que rasguear con el dedo pulgar hacia abajo,

31

Musical staff 31-35: Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). The staff contains five measures of music. Measure 31 starts with a 4-measure rest. The melody consists of eighth and quarter notes. The bass line features chords and eighth notes.

36

Musical staff 36-40: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains five measures of music. Measure 36 starts with a 2-measure rest. The melody continues with eighth and quarter notes. The bass line has chords and eighth notes.

41

Musical staff 41-45: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains five measures of music. Measure 41 starts with a 2-measure rest. The melody continues with eighth and quarter notes. The bass line has chords and eighth notes.

46

CV-

Musical staff 46-50: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains five measures of music. Measure 46 starts with a 2-measure rest. Measure 47 has a 3-measure rest. Measure 48 has a 0-measure rest. Measure 49 has a 0-measure rest. The staff ends with a double bar line and repeat sign. The melody continues with eighth and quarter notes. The bass line has chords and eighth notes.

51

CV-

Musical staff 51-55: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains five measures of music. Measure 51 starts with a 4-measure rest. The melody continues with eighth and quarter notes. The bass line has chords and eighth notes.

56

CIII-

Musical staff 56-60: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains five measures of music. Measure 56 starts with a 4-measure rest. The melody continues with eighth and quarter notes. The bass line has chords and eighth notes.

CII-

CVII-

CX-

CVII-

CVII-

86 I II Arm 12

José Arias Salazar

Compositor y guitarrista costarricense nacido en 1984. Desde muy joven incursionó en el mundo de la guitarra y tuvo como maestros a Luis Cascante, Diego Méndez, Eduardo Acosta y Randall Dormond, con quien concluyó la Etapa Básica de Música de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

En el año 2008, inició la carrera de Música con énfasis en Composición, en la Universidad de Costa Rica, con la tutela del maestro Luis Diego Herra. Ha recibido clases maestras con destacados músicos internacionales como Leo Brouwer y Ernesto Cordero, y la ayuda incondicional del Maestro Édwin Méndez.

Se destacan sus obras: *Allegro en re mayor para orquesta de guitarras*, *Concierto en mi menor para guitarra y orquesta de guitarras* y *Suite del volcán*, todas ellas estrenadas en diferentes ocasiones, dentro del marco del Festival Internacional de Guitarra, en el Teatro Nacional.

Actualmente, es profesor de guitarra en la Academia de Música Méndez, Father's Home Elementary School y en la Escuela Municipal de Guadalupe. Además, se encuentra en el proceso de elaboración de una serie de obras para guitarra sola y ensambles de guitarra.

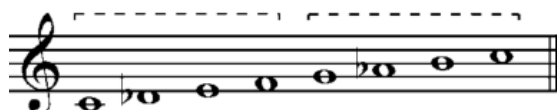

Información didáctica

Estudio de fantasía N.º 1

El *Estudio de fantasía* fue compuesto en el año 2008 y está dedicado al guitarrista Alonso Arias. Este inicia con un pequeño preludio que va anunciando el mecanismo de arpeggio el cual se desarrollará posteriormente, seguido de una escala que se podría denominar árabe, gitana o bizantina, la cual es una escala correspondiente al modo armónico-armónico o llamada, también, escala armónica doble. Esta escala evoca el flamenco y las culturas no occidentales.

- Ejemplo de tetracordios que forman el modo armónico-armónico:

Después del preludio, comienza un presto, en donde se desarrolla una interesante combinación de arpeggios, los cuales forman el cuerpo del estudio.

Presenta arpeggios ascendentes y descendentes de 8 notas o, a veces, de 10 notas, que se intercalan con arpeggios ascendentes de 6 notas.

Se recomienda, en la realización de este ejemplo de arpeggio, la siguiente digitación para mano derecha, con el fin de lograr continuidad y claridad. El dedo índice es el encargado de realizar el ligado agudo:

CV -----

Hay que buscar que los arpeggios sean lo más claro posible y lograr diferenciar adecuadamente los distintos grupos rítmicos. Además, el estudio presenta ligados, dinámicas, apoyaturas y acentuaciones las cuales hay que estudiar con minucioso cuidado.

marcar la apoyatura

cresc. -----

a Alonso Arias
Estudio de fantasía N.º1

José Arias

Preludio ♩=120

Guitarra

a piacere accel. rit.

Presto come arpa ♩=66

marcar la apoyatura

18
 cen - do - po -

20
 co - a - po - co

CV-
 22
 CI-

24
 CV-

26
 28

28
 CIII-

30
 f

32 *mf*

10 3 3

34 *p*

3 3

36

3 3

38 *mp*

3 3

40 *mf*

3 3

42

3 3

cuasi arpa
44 *p*

3 3

46 ϕV *mf*

48 ϕV

50 ϕV

52 marcar la apoyatura

54 *cresc.*

cen do po

56 co a po co

58 *f* 10 10

60 ② 2 #1 3 0 3 1 0 2 #1 3 2 0 3 2 *f* 0 *pp*

Conclusiones

Nos encontramos actualmente en un mundo de gran influencia e intercambio de elementos, de interacción de diferentes culturas que nos permite transformar, combinar, adaptar y apropiarnos de esos elementos surgidos fuera de nuestra cultura. La música, que de por sí es un lenguaje universal, no escapa a esas fuerzas de interacción, en un mundo global que le sirve de escenario para crear nuevas manifestaciones musicales.

En el repertorio costarricense actual de la guitarra encontramos tambitos, pasillos, calipsos y parranderas que son ritmos muy nuestros, en convivencia con elementos de zamba brasileña, tango argentino, *jazz*, boleros, música pop e influencias andaluzas. En muchos casos, estos elementos son estilizados y combinados y se va originando una nueva música formada por diversos cruces rítmicos y sonoros.

Como se ha visto, estos estudios para guitarra responden, en estilo, a dichos procesos, lo que los hace muy interesantes, variados y novedosos.

La mayoría de los estudios para guitarra, clásicos y románticos, como los de Carcassi, Aguado y Sor, se basaba en patrones o diseños rigurosos de mecanismos como, por ejemplo, solo arpeggios o escalas, o escalas en terceras o ligados. Eran menos los estudios que se escapaban de estos esquemas. Con Villalobos comenzamos a ver estudios (compuestos en el año 1929), que explotaban diferentes recursos combinados. En este autor podemos notar una sección de escalas engarzada a una sección de arpeggios, con melodías en notas agudas que se trasladan a notas graves y vinculadas a pasajes libres de mecanismos técnicos, entre otros. Es decir, se es menos riguroso, no se trabaja solo una técnica determinada, sino que el tratamiento del estudio es más libre, como si se tratara de una obra. Es probable que la intención fuese que el guitarrista tocara un estudio y trabajara mecanismos, sintiendo que ejecutaba una pieza musical y no un cúmulo de ejercicios monótonos.

Andrés Segovia indica al respecto:

“He aquí doce “Estudios” escritos con amor para la guitarra por el genial compositor brasileño Heitor Villa-lobos. Contienen, al mismo tiempo, fórmulas de sorprendente eficacia para el desarrollo de la técnica de ambas manos y bellezas musicales “desinteresadas”, sin fin pedagógico, valores estéticos permanentes de obras de concierto”.

Los estudios de esta edición, como se ha podido apreciar, son muy variados y ricos en aspectos rítmicos, mecánicos y expresivos. Algunos siguen el camino de la rigurosidad técnica y otros escapan a una mayor libertad de composición. Sin embargo, todos ellos aportan desde recursos tradicionales, hasta mecanismos nuevos y exóticos (ligaduras entre cuerdas distintas, alzapúa, cejillas con 4 dedo, medias cejillas en cuerdas graves, notas que vienen de ligado y se tocan junto a otras notas, las cuerdas tocadas con los dedos de la mano derecha hacia afuera con la parte posterior de las uñas, rasgueos apagando cuerdas, ligados en arpeggios mientras se mantiene un dedo sosteniendo un sonido en cuerdas graves, etc.). Además, todos estos mecanismos están presentes junto a ritmos afrocubanos, con influencia de *jazz* y *flamenco*, por ejemplo.

Otro aspecto interesante de observar es el de la digitación, que siempre resulta ser un tema polémico dado que depende de muchos factores, entre estos: las voces que se quieran o se puedan mantener, determinados efectos sonoros que se deseen producir, el estilo musical, factores ergonómicos (habilidad motora, alcance de los dedos, flexibilidad) y, también, la intención musical que propone el autor, de allí la importancia de hablar con el compositor para que exponga sus ideas.

Para el presente trabajo, se probaron diversas opciones de digitación tomando en cuenta los factores anteriormente expuestos y se propuso a los compositores ideas de digitación con las debidas justificaciones de los conceptos, ya fuese comentando la partitura o tocando el instrumento.

La digitación en obras de guitarra requiere de una gran experiencia para saber cuál es el camino más conveniente para lograr un adecuado balance en el discurso musical.

Por otra parte, la partitura casi siempre es una buena guía para descifrar la obra musical; sin embargo, hay muchos aspectos que pueden quedar confusos en su interpretación. Por ello, se procedió a analizar, explicar y sugerir la forma de realizar determinados pasajes. Es muy importante apoyarse en información adicional con el fin de develar, con mayor profundidad, las intenciones que el compositor tiene reservadas en la partitura.

Asimismo, es oportuno y valioso indicar el creciente entusiasmo de guitarristas quienes se suman a la tarea de aumentar el repertorio para guitarra y que lo hacen de manera extraordinaria, con lo cual convierten a nuestro instrumento en un vehículo que permite valorizar, estimular, divulgar e interpretar la música costarricense y, simultáneamente, que invita a mirar y a analizar nuestra cultura frente al mundo.

Bibliografía

- Bay, Mel. (1979). *El método completo para guitarra de Carcassi con 25 estudios*. Estados Unidos de América: Mel Bay Publications.
- Cardoso, Jorge. (1988). *Ciencia y método de la guitarra*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Carlevaro, Abel. (1985). *Técnica aplicada*. 10 estudios de Fernando Sor. Montevideo: DACISA S. A.
- _____. (1988). *Technique, analysis and interpretation of the guitar works of Heitor Villalobos*. 12 estudios. Heidelberg: Chanterelle Editions.
- De Pedro Cursá, Dionisio. (1993). *Manual de formas musicales*. Madrid: Real Musical.
- Faría, Nelson. (1995). *The brazilian guitar book*. United States of America: SHER MUSIC CO.
- Fernández, Eduardo. (2000). *Técnica, mecanismo, aprendizaje. Una investigación sobre llegar a ser guitarrista*. Montevideo: ART Ediciones.
- García Canclini, Néstor. (1992). *Culturas híbridas*. México: Editorial Grijalbo.
- Herrera, Enric. (1993). *Teoría musical y armonía moderna*. Vol. II. Barcelona: Antoni Bosch editor, S. A.
- Mauleón, Rebeca. (1993). *Salsa guidebook for piano and ensemble*. United States of America: SHER MUSIC CO.
- Michels, Ulrich. (1997). *Atlas de Música*. Madrid: Editorial Alianza.

Pérez, Mariano. (1985). *Diccionario de la Música y los músicos*. Madrid: Ediciones Istmo.

Villalobos, Heitor. (1957). *Douze études pour guitare*. Editions France: Max Éschig.

Entrevistas y comunicaciones personales

Esquivel, Álvaro. (Septiembre 2009).

Pacheco, Juan Diego. (Agosto 2007).

Porras, Elvis. (Abril 2009).

Torres, Alonso. (Octubre 2010).

Publicaciones Escuela de Artes Musicales

Julio Fonseca

Caperucita encarnada, obra escénica infantil

Editado por: Zamira Barquero.

Rocío Sanz

Canciones para canto y piano

Editado por: Zamira Barquero.

Antología para violín y piano

Album con obras de Alejandro Monestel, Julio Fonseca, Juan de Dios Páez, Benjamín Gutiérrez, Bernal Flores y Luis Diego Herra

Editado por: Gerardo Duarte y Eddie Mora.

Manuel María Gutiérrez

Himno Nacional de Costa Rica

Editado por: Isabel Jeremías.

Luis Diego Herra

Concierto para marimba y orquesta (partitura)

Material de orquesta disponible en la EAM-UCR

Música costarricense para guitarra

Album con obras de Jesús Bonilla y Carlos Gutiérrez

Editado por: Randall Dormond.

Antología de canciones costarricenses

Album con obras de Alejandro Monestel, Julio Fonseca, Dolores Castegnaro, Julio Mata, Félix Mata, Ricardo Ulloa B, Benjamín Gutiérrez y Luis Diego Herra.

Editado por: Zamira Barquero.

Música para piano

Album con obras de Alejandro Monestel y Juan de Dios Páez.

Editado por: Flora Elizondo.

Música costarricense para piano a cuatro manos

Album con obras de Alejandro Monestel, José Joaquín Vargas Calvo y Carlos Enrique Vargas

Editado por: Jorge Carmona.

Benjamín Gutiérrez

Quinteto para vientos

Editado por: Yamileth Pérez y José Manuel Rojas.

Música costarricense para cuarteto de fagotes

Album con obras de Benjamín Gutiérrez, Eddie Mora y Vinicio Meza.

Editado por: Isabel Jeremías.

Eddie Mora

Concierto para cuerdas (partitura y particelas)

Música tradicional costarricense para orquesta de guitarras

Album con obras de Jesús Bonilla, Carlos Gutiérrez y compositores anónimos.

Editado por: Randall Dormond.

Vinicio Meza

Danzoneando, para quinteto de maderas

Editado por: Yamileth Pérez y José Manuel Rojas.

Julio Mata

Canciones

Editado por: Zamira Barquero y Enrique Cordero.

Eddie Mora

Miniaturas para violín y piano

Editado por: Gerardo Duarte y Eddie Mora.

Félix Mata

Antología de canciones

Editado por: Zamira Barquero.

Luis Diego Herra*Sueños de invierno para fagot, violín y piano*

Editado por: Isabel Jeremías

Luis Diego Herra*Natura N° 2, para quinteto de vientos*

Editado por: Yamileth Pérez

Dos piezas para violín y piano*Álbum con obras de José Castro Carazo e Ismael Cardona.*

Editado por: Gerardo Duarte y Eddie Mora.

José Joaquín Vargas Calvo*Selección de obras*

Editado por: Mario Vargas Vargas y Ana Isabel Vargas Dengo

Carlos Escalante*Quinteto de vientos*

Editado por: Yamileth Pérez

Carlos Castro*Quinteto de vientos*

Editado por: Yamileth Pérez

Julio Fonseca*Música para piano*

Editado por: Higinio Fernández

V. Meza y E Mora*Música costarricense para ensamble de maderas*

Editado por: Isabel Jeremías

Varios autores*Canciones populares costarricenses*

Arreglos de Manuel Matarrita

Carlos Enrique Vargas*Música para piano*

Editado por: Flora Elizondo

Libros

Yamileth Pérez

*Naturaleza y ejecución del clarinete.*Isabel Jeremías y
Enrique Cordero*Curso básico de armonía. (2ª ed.)*Esteban Cabezas y
Zamira Barquero*Catálogo de manuscritos e impresos del Archivo Histórico Musical.*

Mario Zaldivar

Imágenes de la música popular costarricense (1939-1965)

Zamira Barquero Trejos

*Iniciación de la técnica de la voz hablada y cantada. (2ª ed.)*María Clara Vargas Cullell *De las fanfarrias a las salas de concierto. Música en Costa Rica (1840-1940)*
PREMIO NACIONAL "AQUILEO J. ECHEVERRÍA" EN HISTORIA 2004

Ekaterina Shástkaya	<i>Introducción a la teoría musical.</i>
Tania Vicente León	<i>Manual de historia de la música. Del medioevo al barroco temprano.</i>
Roberto Le Franck	<i>La familia Morales. Músicos por tradición.</i>

Discos compactos

100 años de música costarricense (CD)
Eddie Mora, violinista y Gerardo Duarte, pianista.

En tiempo de danza (CD)
Orquesta de guitarras de la Escuela de Artes Musicales

Impresiones (CD)
Yamileth Pérez, clarinetista.
PREMIO ACAM 2000-2001 PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA CLÁSICA

Canciones infantiles (CD)
Orquesta y Coro de Niños de la Escuela de Artes Musicales.

Diálogos (CD)
Música de cámara de Eddie Mora.

Música de cuerdas de Eddie Mora (CD)

Música de dos mundos (CD)
Obras del período colonial latinoamericano con el Grupo Ganassi

Parranderas guanacastecas (CD)
Rescate de la Banda Municipal de Santa Cruz

Agua y Mieles (CD)
Música latinoamericana por la Orquesta de guitarras de la Escuela de Artes Musicales

Música costarricense. Ensamblés musicales universitarios (CD)
Música costarricense por diversas agrupaciones estudiantiles de la Escuela

Los conjuros del sonido (CD)
Música de cámara costarricense por diversas agrupaciones estudiantiles de la Escuela

25 años (CD)
Orquesta de guitarras de la Universidad de Costa Rica

Catálogo Archivo Histórico Musical 2008 (DVD)

Para mayor información:

Tel: 2511-5565 / 2511-5042

Fax: 2224-5025

Correo: artesmusicales@ucr.ac.cr

<http://artesmusicales.ucr.ac.cr>

<http://libreriaucr.com/catalogo/>

Realización del libro digital: *Alonso Prendas Vega*
Control de calidad de la versión digital: *Hazel Aguilar Barquero*.

Editorial UCR es miembro del Sistema Editorial Universitario Centroamericano (SEDUCA),
perteneciente al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

**Esta edición respeta la ortografía de la época y se mantienen
las posibilidades técnicas de ese momento.**

Edición digital de la Editorial Universidad de Costa Rica. Fecha de creación: octubre, 2024.

La licencia de este libro se ha otorgado a su comprador legal.

Valoramos su opinión.
Por favor [comente esta obra](#).

Adquiera más de nuestros
libros digitales en la
[Librería UCR Virtual](#).

LIBRERÍA
UCR

VIRTUAL

La presente publicación reúne ocho estudios para guitarra de autores costarricenses. Estos estudios son muy novedosos, de diversos estilos y con un objetivo de trabajo muy variado en aspectos rítmicos, mecánicos y expresivos. Están revisados y digitados por Ramonet Rodríguez, guitarrista costarricense de reconocida trayectoria y de amplia experiencia didáctica quien además, nos brinda una valiosa información acerca de sus autores y de los numerosos detalles de ejecución de cada uno de ellos. Los estudios son un agradable e importante vehículo para que los estudiantes de guitarra desarrollen destrezas y aprendan nuevos mecanismos técnicos, los cuales les permitan conocer y ejecutar el instrumento con más eficiencia.

Patrimonio Musical Costarricense