

Cuatro siglos de Guitarra en el Perú

Eguriana n° 1

Obra impresionista inspirada en las visiones mágicas del poeta José María Eguren, de los campos y parajes que transitaba y recreaba a su medida. En particular sobre los poemas “La Canción del Regreso”, “La Diosa Ambarina” y “Los Puertos Irreales”.

Hanacpachap y diferencias

La obra se inspira en la partitura más antigua editada en América. Fechada en Cusco en 1631, fue probablemente escrita por el sacerdote de la iglesia de Andahuaylillas, Juan Pérez Bocanegra. *Hanacpachap*, en quechua significa “alegría del cielo”. La obra es un símbolo para América Latina, pues refleja el encuentro de dos culturas. El tema se expone primeramente intacto, para luego desarrollarse mediante tres variaciones llevadas a diferentes grados de mestizaje: la primera “mestiza”, la segunda “andina” y la tercera “afro-andaluza”.

Himno Nacional y variaciones

En la construcción de gran parte de los himnos nacionales latinoamericanos se encuentra presente la influencia musical italiana y austriaca. En esta versión personal del Himno Nacional del Perú, el autor toma como base la Marcha compuesta por José Bernardo Alcedo a inicios del siglo XIX, que fuera posteriormente restaurada por Claudio Rebagliati. En la primera parte se preserva la marcialidad de la obra, pero a partir de la segunda parte y hasta el final, se van entretejiendo progresivamente los elementos de la musicalidad peruana, tanto a nivel rítmico, melódico como ornamental.

Minuet N° 1

La palabra *menuet* viene del francés *pas menu*, que significa “paso menudo”. Existe un dicho muy ilustrativo al respecto: “Los vestidos pueden ser muy grandes y pesados, pero los pies son menudos y ligeros”. Si bien este minuet presenta los rasgos propios del *menuet* francés, tan difundido en la Europa del siglo XVIII, se encuentra subyacente la influencia del espíritu musical español. Transcripción del intérprete.

Giga y variaciones

Toma como base un aire anónimo barroco hallado en el manuscrito *Libro de Zifra*, (Lima, siglo XVIII).

El desarrollo del tema se inspira en los motivos y cadencias de esta danza festiva de origen irlandés, la giga, que en este caso tiene el carácter de la giga italiana del tipo *tarantella*, emparentada a su vez con la danza española el *canarios*.

Fandango

El fandango es originario de Andalucía y es considerado como una de las danzas españolas más antiguas y de estirpe puramente nacional. De movimiento animado y en compás ternario, se le puede encontrar transfigurado bajo otras denominaciones en diferentes regiones de España. Se baila generalmente acompañado de guitarra y castañuelas. El fandango ha servido de inspiración a diferentes compositores como Granados, Gluck, Mozart, Rimsky-Korsakov, Soler, y Boccherini, con su célebre Fandango del quinteto en Re mayor. Algunos historiadores sugieren que el fandango podría tener origen en tierra americana. En lo que al Perú se refiere, consideramos que musicalmente está estrechamente ligado con la marinera. El fandango encontrado en el manuscrito de Mathias Maestro reúne las características de la forma vasca, de ritmo más lento. Transcripción del intérprete.

Sonata

La influencia de Domenico Scarlatti y de Antonio Soler, su alumno, es evidente en las sonatas de los manuscritos peruanos. Todas tienen características equivalentes: están escritas en un solo movimiento (lo que no quiere decir en un solo *tempo*). La forma siempre es binaria y se repiten cada una de las partes. El final de la primera parte termina en la dominante y el de la segunda en la tónica. Aquí también es pertinente mencionar la presencia sutil de sonoridades populares ibéricas que tanto apasionaron a Scarlatti, como giros armónicos modales y progresiones relacionadas con el carácter musical andaluz. Transcripción del intérprete.

Tocata

A diferencia de las grandes *toccatas* virtuosas y contrapuntísticas del siglo XVII de autores como Monteverdi y, sobre todo, Frescobaldi, la presente se ubica en el tipo de *toccatas* italianas de la primera mitad del siglo XVIII, con movimientos libres y recitativos, que fueron utilizadas fundamentalmente como movimiento inicial de las sonatas. Transcripción del intérprete.

Dos minuets

Compuestos por Pedro Ximénes Abril (Arequipa, ca. 1780-1850), seleccionados entre las piezas de la colección de cien **minuets** originales para guitarra que publicó en Europa a comienzos del Siglo XIX. Transcripción del intérprete.

Marizápalos

Proviene del código cusqueño de Gregorio de Zuola, fechado en 1670. “Marizápalos” es el nombre de una antigua danza española, cuya melodía preserva aún elementos de carácter medieval. Versión propia del intérprete.

Aire Colonial

Recreada por el intérprete a partir de una melodía anónima latinoamericana del siglo XVIII, ofrece rasgos pentafónicos y modales que ilustran una época de continuo mestizaje en el Perú.

Tonada de Túpac Amaru

Recopilada en 1780 por el obispo Martínez Compañón, se trata de una tonada en homenaje a la rebelión y muerte del cacique de Tungasuca, Tupac Amaru II. Transcripción del intérprete.

Cáliz del '36

Es una composición libre a manera de elegía sobre el poema *España, aparta de mí este cáliz* del peruano César Vallejo. En ella se tejen tres voces: la de los poemas de Vallejo relacionados con la guerra civil española, la del pueblo español y la del compositor desde la actualidad.

Vivirás eternamente

Vals de la compositora Alicia Maguiña, inspirado en el escritor peruano José María Arguedas. Evoca la comunión del escritor con su tierra y con los campesinos del Ande entre los que creció.

Malabrigo

Aire mestizo de la costa norte peruana, con música de Alcides Carreño y letra de César Miró. Consta de un *triste* sugestivo y melancólico seguido de un brioso y engalanado *tondero*.

Festejo

Danza festiva de tradición popular afroperuana. Se suele ejecutar en diferentes regiones de la costa peruana, en particular en el valle de Chíncha, al sur del país.

Huérano pajarillo

Huayno de tradición popular con el cual el pueblo canta al migrante ayacuchano, haciendo de este motivo un tema muy representativo de la ciudad. El *huayno* ayacuchano, además de ser canto y danza, es poesía característica que lo diferencia de otros géneros musicales del Perú.

Qachwa

Es un motivo tradicional agrícola de Ayacucho, con el que se celebran las faenas ancestrales de la cosecha del grano. Consta de cuatro partes: *harawi*, trilla, zapateado y despacho o despedida.

Atipanakuy

La danza de las tijeras es un baile ritual de carácter mágico-religioso que se interpreta en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. La música se ejecuta originalmente con arpa y violín, acompañados por las tijeras de los danzantes. Existe gran variedad de "tonos" o "pasos" de los danzantes.

Semana Santa

Tema inspirado en la celebración de la Semana Santa en Ayacucho. Lo conforma una recopilación de himnos religiosos indígenas y de marchas mestizas que acompañan las procesiones durante su recorrido por la ciudad.

Imapakmi Urpi

En quechua, *Imapakmi Urpi* quiere decir “¿para qué, paloma?” Se trata de una pequeña melodía de gran belleza, recopilada en Tarma, por Raoul y Marguerite D’Harcourt hacia el año 1920. El autor desarrolla el tema y lo lleva a diferentes tonalidades, para luego finalizar en un movimiento rápido a manera de fuga andina.

Chicaza

Está inspirada en el puerto Chicama y su mar privilegiado. Los aires melódicos, los bordones y los rasgueados recuerdan la musicalidad espontánea de esta región de tonderos, marineras y antiguos fandangos.

Pájaro marino

Inspirada en estancias costeñas, evoca imágenes de aves de mar que al final de sus vidas descienden cansadas a la orilla, para dejarse arrastrar en un viaje sin regreso hacia las profundidades marinas.

Matices

Es una obra de influencia lírica e impresionista que evoca la atmósfera musical de la ciudad de Lima, de brisas tenues y aires melancólicos.