

SONES

“También de
dolor
se canta,
cuando
llorar
no se puede”.

- Pedro Infante

Créditos

VICERRECTORA ACADÉMICA:

Dra. Jannet Robles Morales

VICERRECTOR EJECUTIVO:

Mtro. Marco Antonio Robles Morales

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

Arg. Héctor Robles Morales

DIRECTOR ACADÉMICO:

Mtro. Jorge Alberto Rubio Moya

RECTORA:

Mtra. Claudia Robles Morales

COORDINADOR LDGYD:

Mtro. Javier Plascencia de Loera

Docentes

DISEÑO EDITORIAL:

Mtra. Rocío del Carmen Quiroz Gómez

DISEÑO MULTIMEDIA:

Mtro. Javier Plascencia de Loera

FOTOGRAFIA, ILUMINACION Y PUBLICIDAD:

Mtro. Juan Carlos Reyes Solares

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE

INVESTIGACION:

Dr. Francisco Javier Ramírez Juárez

SEMIÓTICA:

Mtra. Leticia Garza Garza Galindo

INGLÈS TECNICO:

Mtra. Angles Lorena Quiroz

DISEÑADOR EDITORIAL:

Ricardo Ivan Garnica Ortiz

DIRECTORA EDITORIAL

Mtra. Rocío del Carmen Quiroz Gómez

Carta Editorial.

Es bien sabido que la música es el arte que representa, une y provoca infinidad de sentimientos y emociones a partir de sus diferentes generos, y quienes específicamente se dedican a crearla son quien nos transportan a un mundo fantástico y creativo; en donde se abre una puerta, hacia una especie de acceso a una dimensión en la que el arte puede con todo; y es así como en esta nueva edición de la mano de Xcentric Editorial y de una nueva colección de revistas conocerán lo íntimo y fascinante del mundo musical, de cual conoceremos sus inicios, sus tendencias y los iconos más importantes de los diversos géneros; te invitamos a vivir y adentrarte en este fascinante mundo que nos mostraran estas 21 revistas con diseño, creatividad, datos interesantes y profesionalismo.

Vive y siente el lenguaje del alma: la música

Nuevamente con agradecimiento infinito a quienes son parte de este importante proyecto, y por la confianza por parte de la coordinación de la licenciatura por permitirme nuevamente ser la guía de este maravilloso y muy querido proyecto, el cual llevó a cabo con mis alumnos quienes demuestran sus capacidades profesionales y creativas; así como el arduo trabajo realizado en diseño editorial.

Adéntrate en este mundo musical con estas 21 revistas diseñadas con todo el profesionalismo, dedicación y entusiasmo por parte del grupo de 5° cuatrimestre 2024A en la materia Diseño Editorial.

Atte. LDG Rocio del C. Quiroz Gómez

Tradiciones

Una mirada profunda
a la **música** tradicional
mexicana.

12

PLAY

20

Melodías del alma
Bolero del mexicano.

10

The Transformative Power of Music:
An Universal Language.

28

Una melodía que
trasciende fronteras.

43

Notas inmortales:
El legado de los
compositores.

IDOL

TOP

50

Voces que resonan
en el corazón.

35

Mariachi,
tradición musical.

“Las palabras más
SINCERAS,
las ves en la
mirada”

- Ricardo Garnica

The Transformative Power of Music: An Universal Language.

Music, throughout the ages, has proven to be much more than a mere combination of pleasant sounds; it is a universal language that has left an indelible mark on society and culture. From tribal drums to the most contemporary symphonies, music has played a crucial role in shaping cultural identities, expressing emotions, and creating social movements.

Music serves as a channel to express a wide range of human emotions, from euphoria to melancholy. Different musical genres have emerged in various cultures and eras, reflecting the experiences and values of those communities. Music not only reflects individual emotions but also becomes a powerful tool for the collective expression of cultural identities. In one way or another, music is always present in our lives, whether on the car radio, in movies, on TV, in advertising, in our headphones, or in special moments and parties. However, its impact goes far beyond, as music exerts a significant influence on emotions, mood, and the quality of life for individuals.

10

Humanity has used music as a means of expression, communication, and emotional connection, and like many other things in our lives, we consider the presence of music to be natural.

Furthermore, music plays a fundamental role in connecting people through shared experiences. Whether in massive concerts, nightclubs, or simply through the use of shared headphones, music creates a universal language that goes beyond cultural and linguistic barriers. Different musical genres reflect the diversity of societies, illustrating the stories, values, and traditions of different groups of people.

In conclusion, music is not limited to being a form of entertainment; it is a universal means of communication that transcends cultural and temporal boundaries. Its impact on society, pop culture, and daily life is undeniable, and its ability to inspire, evoke emotions, and unite people remains a testament to its transformative power. As we continue to explore new musical genres and forms, we are confident that music will continue to play an essential role in the evolution of human culture.

Una mirada profunda a la **música** tradicional **mexicana.**

La música de México es el fruto del mestizaje que se dio entre las muchas tradiciones europeas, americana y africana. No hay época histórica de México en que la música no haya estado o esté presente en la vida de los mexicanos.

México ha conservado un espacio singular en cuanto a las representaciones sonoras. Cantando o tocando instrumentos; de forma colectiva o individualmente, con sentido religioso, cívico, sentimental, lúdico o puramente estético; por el solo disfrute, por la necesidad de trascender el lenguaje verbal, por ayudar a crear una identidad, por expresarse como sociedad o pueblo.

Los primeros antecedentes de la música mexicana se remontan a los pueblos indígenas. Las civilizaciones prehispánicas, como la azteca, y la maya, siempre vieron la música como una forma de expresar sus emociones. Así que la música estuvo presente en ceremonias religiosas, festejos, guerras y juegos.

El mariachi, asociado a las grandes figuras de la “canción mexicana” ranchera, que tuvo su período de florecimiento entre las décadas de 1940 a 1970. Es un caso muy interesante pues un conjunto típico regional se convirtió en un símbolo nacional. El

mariachi es originario del occidente de México, específicamente de los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, que se disputan su paternidad. Con el auge del cine mexicano las películas de Tito Guízar , Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, dieron a conocer el mariachi así como un México rural idealizado.

La Banda Sinaloense o Tambora Sinaloense es un tipo de ensamble musical, de género musical tradicional y popular, el cual es culturalmente establecido a principios de los años veinte en el Estado de Sinaloa, región norte occidente de México.

La música norteña es un género de música folclórica y popular de México, interpretado por un conjunto norteño, que consiste en una instrumentación de acordeón y bajo sexto, con adición de contrabajo, también incluye tarola y ocasionalmente, saxofón. Aunque originaria de áreas rurales del noreste de México, la música norteña es hoy sumamente popular tanto en áreas urbanas como rurales.

En el Virreinato, o etapa colonial, hubo mucha influencia de la música europea, pero aprender estos estilos musicales solo estaba al alcance de una pequeña parte de la población. En cambio, comunidades rurales y la población más pobre siguió utilizando instrumentos de origen prehispánico.

Cuando los historiadores de la música mexicana se refieren a los inicios de la música popular mexicana se remiten por unanimidad al año 1786 como la primera aparición pública y notoria de los famosos “sonecitos del país” durante el virreinato de don Fernando de Gálvez, o sea, veinticuatro años antes del Grito de Dolores.

Fuese como fuese, las indispensables graciosas, cantantes y bailarinas como José Morales el Bicho y María Loreto Rendón, que dispensaban sus representaciones de sones populares al público, llegaron a recibir el fabuloso sueldo de mil pesos anuales. La aceptación y práctica de las canciones populares en las clases altas del país venían de mucho tiempo atrás; aquellos sones que se tocaban, cantaban y bailaban en diferentes regiones del país eran mucho más conocidos de lo que actualmente podríamos imaginar.

Ya desde los inicios de la época colonial, cronistas e historiadores señalaron la omnívora disposición de la sociedad para consumir música en saraos, fiestas y representaciones. Músicos importados directamente de la metrópoli se encargaron de proporcionar la única clase de diversión aceptable a esta sociedad rentista y ociosa: la música que, viniendo de España, les recordara su origen y lealtades peninsulares. Pronto surgieron variantes, nuevas formas a partir de las que habían traído consigo los españoles. Ritmos diferentes, melodías novedosas, nacieron en el ambiente americano. Pronto se utilizó el nombre genérico de “sones” para todo lo producido en el país.

Tal parece que la excesiva vitalidad y sensualidad de las producciones musicales del país propiciaron su mala fama; en 1802 el virrey de Marquina, por medio del tribunal de la Real Sala del Crimen, prohibió el licencioso “Jarabe gatuno”, declarando que “los transgresores sufrirán pena de vergüenza pública y dos años de presidio”; el castigo ejemplar se extendió incluso a los espectadores, que sufrirían dos meses de cárcel. Aun así, perseguida, vilipendiada y prohibida, la música mestiza logró colarse en la “sociedad decente” hasta aparecer, como hemos visto, en

el lugar de honor: el Teatro Coliseo.

Los jarabes, antes tan perseguidos, ahora se bailaban y cantaban con el beneplacito de todos, anticipándose a las peticiones; las compañías francesas e italianas de danza, incluían en su vestuario los disfraces de china poblana y de ranchero. Las condiciones eran ideales para que una obra salpicada de jarabes y aires nacionales como *Un paseo en Santa Anita*, del compositor mexicano Cenobio Paniagua (1821-1892), estuviese entre los estrenos más memorables del Teatro Nacional

El concepto de modernidad era muy peculiar. Aquella aristocracia de origen provinciano, dueña de haciendas en el interior, aceptaba con entusiasmo todo lo que simbolizara el adelanto técnico; el alumbrado eléctrico en 1881, el uso del automóvil en 1892, la adquisición del fonógrafo en 1897, o el disfrute del tranvía eléctrico en 1900; pero conservaba con esmero las virtudes y el estilo provinciano de vida que preservaran el “alma de México”.

Para poder aclarar lo que determina que una canción pueda clasificarse como “música regional”, primero se debe aclarar ne-

tamente cuál es la diferencia entre canto popular y canto folclórico.

Las diferentes regiones de nuestro país (la zona del Golfo, la península de Yucatán, la región del Bajío, la Huasteca, el norte, el Istmo, el sureste, etcétera) pueden identificarse tanto por sus características geográficas como por sus rasgos folclóricos particulares. México ha sido siempre un pueblo de artesanos y el arte folclórico un importante medio de expresión. Su música ha expresado y ha surgido de costumbres ancestrales. Sin embargo, es claro que a nosotros nos toca presenciar el ocaso del México folclórico.

La historia de la música mexicana es muy rica. Desde la época de nuestros antepasados hasta estos días hay una evolución gigantesca. La música es la representación de los pueblos; sin embargo, la globalización ha hecho que adoptemos modelos culturales extranjeros a nuestra cultura. Esto no es negativo, siempre y cuando defendamos lo que nos ha hecho únicos.

Melodías del Alma Bolero del mexicano.

El bolero típico cubano surgió alrededor de 1840. Se ha consensuado en decir que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883. Esa pieza dio origen formal al género con el acompañamiento musical que denominamos clásico de guitarras y percusión.

Poco a poco, el bolero evolucionó de música de cantinas a música de serenatas con su temática romántica. Esto lo hizo aceptable para todas las clases sociales y pronto se coló en la radio y las grabaciones provocaron una mayor difusión de este género. En la década de los 30 e inicio de los 40 en la isla caribeña de Cuba, era un laboratorio musical donde prevalecía el bolero, tan es así que algunos de ellos se convirtieron en leyenda, como Beny Moré, Juan Bruno Tarraza, Bola de Nieve, Ernesto Lecuona, Gilberto Urquiza, Miguelito Valdés, Absalón Pérez, Pablo O'farril, el conjunto Casino, el trío matamoros, Acerina y su danzonera, Celio González, Celia Cruz y la sonora matanceña con sus cantantes.

Muchos de estos cantantes anclaron sus vidas en este país y después de muchos años algunos retornaron famosos a la isla, gracias a las ondas hertzianas de la XEW. El auge del bolero producido en México se

dio entre 1930 y 1960. Esto también tuvo qué ver con la explosión demográfica del país, y de los más encantadores boleros como "Usted", "Gema", como "La gloria eres tú"; los cuales hablan del amor sereno, la pasión y el despecho creados por músicos extraordinarios y fabulosos letristas de la época.

Agustín Lara es considerado el mayor de los intérpretes de bolero en México. Nacido musicalmente como un intérprete de burdeles, desarrolla su estilo a través del piano fuertemente influenciado por Guty Cárdenas, para finalmente convertirse en uno de los mayores compositores a nivel mundial, causando revuelo entre la sociedad artís-

tica de su época. A través del bolero escribe un considerable número de temas clásicos del cancionero mexicano, como “Rosa”, “María Bonita”, “Como dos puñales”, “Gota de amor”, “Sólo tú”, “Cabellera negra”, “Mujer” y “Solamente una vez”.

Entre las décadas de 1940 a 1970 en México se consolidará el bolero ranchero, con base en una mezcla entre la vieja canción melódica con el vigor instrumental del mariachi utilizando trompetas, violines y guitarrón y encarnado en las voces de Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez y Javier Solís. El bolero ranchero tuvo proyección internacional a través del cine mexicano, a la vez que seguían existiendo grupos de bolero romántico, muy populares en las zonas urbanas manifestados en la serenata popular tradicional, como es el caso de Los Tres Ases; el bolero así se consolida como género de incontables grupos locales.

El novedoso trío Los Panchos parecía inaugurar también un estilo de tocar y cantar. Aunque desconocido en México, prefiguraba en cierta manera el estilo que los haría famosos: un cruce entre el rítmico bolero y un melifluido sentimentalismo que provenía de la canción romántica.

En 1945, en Nueva York, Chucho Navarro ya actuando con Los Panchos introdujo e inventó el requinto, una guitarra pequeña y muy manuable que se afinaba una cuarta más alta y cuya forma es similar a la guitarra eléctrica; con el diapasón totalmente liberado, permite maniobrar con comodidad y rapidez en los tonos altos.

El trio Los Panchos se formó en Nueva York en el año 1944. Sus primeros integrantes fueron Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés. Alfredo Gil nació en Misantla, población del estado de Veracruz. Inició su carrera artística con el trío que formaron sus primos, los Hermanos Martínez Gil, en 1935.

No tardó el estilo romántico de los tríos en trascender y cruzar las fronteras. Los Panchos viajaron a Japón y abrieron un sorprendente, entusiasta y duradero mercado para los tríos mexicanos. A partir del primer viaje de Los Panchos al Japón, las plazas han estado siempre abiertas para los tríos románticos en el Medio y Lejano Oriente, Estados Unidos, Sudamérica y, por supuesto, en ese mercado natural para los artistas mexicanos que se localiza en Los Ángeles y en Chicago.

27

Tríos y Boleros Románticos

Una melodía que trasciende fronteras.

Alguna vez te has preguntado por qué la música nortea o de banda goza de tanta popularidad en otras partes del mundo. Ya sea por cuestión de gustos o interés, la aceptación que mantienen algunas bandas de México no se compara con la fama que comprenden en otros países. Por una parte, esto se debe a la inclusión que muchos festivales de todo el mundo han decidido dar a este tipo de música. Con el objetivo de ampliar su público, dar a conocer artistas nuevos, y generar una cartelera variada en ritmos.

Pero, por otro lado, no sólo es el sonido o las letras prendiendo a otras personas. Sino también el impacto cultural que otorga a los habitantes mexicanos que se encuentran en otros lugares. Pues el fenómeno de migración no sólo trae consigo un desplazamiento de población, sino un movimiento de identidad y rasgos culturales que se van extendiendo más allá de las fronteras.

La música de banda y nortea hacen que un mexicano se reconozca en ella, y se sienta como en casa en cualquier lugar donde se encuentre. Este tipo de música despierta sentimientos de pertenencia y los contagia a otros. Los vasos comunicantes que se crean y se extienden se pueden escuchar en cualquier sitio. Alguien que no conoce su origen la baila o tararea sin importar la narrativa o elementos que rodean el género.

La música mexicana ha dejado una huella indeleble en la cultura global. Es fácil encontrar sus ecos en los rincones más lejanos del planeta, desde festivales internacionales hasta pequeños encuentros familiares en el extranjero.

En los últimos años, la música de banda y norteña ha ganado una popularidad sin precedentes en todo el mundo. Su presencia en festivales como Vive Latino en México y Coachella en Estados Unidos ha permitido a millones de personas descubrir nuevos artistas y experimentar la emoción que proviene de escuchar esta música tan emblemática.

Los Tucanes de Tijuana, por ejemplo, se convirtieron en la primera banda norteña en presentarse en Coachella en 2018. Otros grupos como Los Ángeles Azules también han participado en estos y otros eventos internacionales, demostrando que la música mexicana es una fuerza imparable.

El poder musical de México se extiende rápidamente y su presencia en la música es cada vez más difícil de ignorar. Los géneros mexicanos más emblemáticos incluyen el mariachi, que tiene origen en el siglo XVIII, y el son, el son jalisciense, el son huasteco y el son jarocho, todos ellos con una rica historia y profundas raíces culturales.

La canción más famosa de México, “La Bam-

ba”, es representativa del estado de Veracruz y es conocida en todo el mundo. Y no podemos olvidar nuestra amada música de baile. México tiene una gran variedad de estilos de baile, como el jarabe tapatío, el zapateado y las polkas del estado de Chihuahua.

Hoy en día, en el país y desde el exterior, son reconocidos tres grupos musicales que sintetizan y representan la música popular mexicana: el mariachi, el conjunto norteco y la banda de música de viento. Como se señaló en su momento, estos grupos tienen sus antecedentes en el siglo xix . Sin embargo, su consolidación instrumental, repertorio musical y de imagen, más aún su difusión nacional e internacional, ocurrió en dos momentos durante el siglo xx.

Uno, fue en la década de 1930 cuando se dieron las primeras grabaciones y se popularizaron piezas que hoy son ícono del nacionalismo mexicano, aun cuando este se haya dado por un proceso de comercialización. Como quiera, fue en las postrimerías del México posmoderno que estos grupos se consolidaron como referentes de la música popular mexicana. Otro momento clave, ocurrió en la década de 1990, cuando las empresas televisivas convirtieron las músicas populares en un producto comercial homogéneo. Esto cambió radicalmente la

visión de lo que es la música mexicana. Las músicas de viento decía antes se originaron en el siglo xix. Nacieron con un carácter de bandas militares, por acompañar los cuerpos de milicia en sus inicios como grupo musical. Para el período posrevolucionario, aunque no desaparecieron las bandas oficiales, emergieron con mayor frecuencia músicas particulares, que recogieron en sus ejecuciones las piezas más representativas de la canción popular. Una de las bandas de mayor renombre en México es la banda El Recodo. Se fundó en 1938 y tuvo como inspiración, según testimonio de su fundador, Cruz Lizárraga, las Big Band norteamericanas (Banda El Recodo, 2018); de estas adquirieron su especial sonoridad en cuanto a presencia y fuerza interpretativa.

El Recodo creó un estilo que permeó en las músicas mexicanas, y aunque no fue la única en el proceso, significó el ejemplo a seguir. Sus grabaciones recogieron piezas de dominio popular y regional, y composiciones originales que se crearon para música de viento, y al paso de los años, la música de ese tipo sería uno de los grupos representativos de la música popular mexicana. En cuanto al conjunto norteño, el consenso historiográfico indica su origen en el Norte del país.

El mariachi también se consolidó en su formación instrumental moderna, en la década de 1930. Según se ha descubierto, fue en las instalaciones de la emisora XEW, en la ciudad de México, que el empresario Emilio Azcárraga Milmo, al escuchar a unos músicos que habían emigrado a la capital procedentes de Cocula, Jalisco, les impuso las trompetas y el traje de charro (Chamorro, 2006), y se les incluyó en programas populares y en películas que reflejaban la vida en el campo mexicano. Se popularizó, entonces, el mariachi, que hoy es considerado patrimonio de la humanidad, no importa que en su historia particular sea, de hecho, una tradición inventada (Ochoa, 2015).

Hoy en día, entonces, la música más popular en México en todos los sectores sociales es aquella que se produce y difunde por medio de la estructura de la empresa musical, aunque la historia está por modificarse con la incorporación en la vida actual, de las redes sociales, que se está convirtiendo en una ventana de difusión de creadores de música popular, ejemplo especial son los Tres Tristes Tigres. Se trata de un trío que se ha dado a conocer por medio del Internet, y cuya propuesta artística es hacer parodia de las piezas más representativas del género popular comercial (Los Tres Tristes Tigres, 2018). En fin, las culturas son dinámicas, y la música se ajusta a las necesidades de

cada generación, por lo que se verá en el futuro cercano nuevas maneras de concebir el arte, todas legítimas si se considera que, aun con una imposición comercial, es la sociedad la que decide el consumo musical.

Si de algo puede presumir México es de sus asombrosos ritmos tropicales y nortños. De hecho, nuestra música de banda tiene tanto sabor y picardía que le ha dado la vuelta al mundo entero. Encantando a quien la escucha y contagiando su alegría en cualquier pista de baile.

Mañachi, tradición musical.

El género mexicano ha traspasado fronteras y continúa desarrollándose con la combinación de elementos de diversos géneros musicales e instrumentos.

El mariachi se considera la máxima expresión de la época más reciente del folclore mexicano y se ha convertido en una institución simbólica no solo de la música, sino también de la cultura del país azteca. A pesar de su origen desconocido y de las múltiples teorías que podrían justificarlo, su desarrollo desde el interior de México ha ido traspasando fronteras con el paso de las décadas hasta conseguir una

dinámica más comercial, un repertorio modificado y una estética transformada pero muy reconocible.

Como toda tradición, el mariachi nació de los ambientes humildes, adquirió fama, se convirtió casi en moda y surgieron imitadores. Después, la alta burguesía lo hizo caer en desgracia, más tarde la rama más comercial lo recuperó y lo exportó a otros países y, en la actualidad, el mariachi es indispensable en las celebraciones sociales más importantes, ya sea a nivel estatal o familiar.

Como sustantivo, la palabra “mariachi” se refiere tanto al individuo que forma parte de un grupo musical mariachi como al conjunto musical mexicano; mientras que como adjetivo se refiere al género o estilo musical concreto nacido en el folclore mexicano. El mariachi es originario de una región del occidente de México que incluye lo que hoy son los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima. Se extiende tan al norte como hasta Sinaloa y Durango y tan al sur como hasta Guerrero. Por tanto, los intentos de atribuirlo a un estado o población específicos resultan en vano, ya que el lugar exacto de nacimiento del mariachi continúa siendo desconocido.

La región que más ha influido en la evolución y desarrollo de los nuevos géneros campiranos ciudadanos ha sido el estado de Jalisco. La persistencia y difusión del mariachi han sido tan prolongadas y amplias que en la actualidad la música mariachi o ranchera ha venido a significar -tanto en México como en el extranjero- la música nacional por excelencia.

Los instrumentos originales utilizados desde el siglo XIX para la ejecución de los sones característicos de la región fueron por lo general dos violines, un arpa, una vihuela de cinco cuerdas, un guitarrón de golpe conocido como tololoche y una tambora, con lo que la organización del conjunto presentaba una gran similitud con el conjunto de arpa grande de Michoacán.

Faltaba, sin embargo, la presencia de un autor significativo para la total evolución del género ranchero: José Alfredo Jiménez. En el año 1951 aparecieron sus canciones “Yo”, “Ella” y “Cuatro caminos”. El paso que dio la canción ranchera en ese momento fue definitivo. Se trataba de un autor dedicado exclusivamente al género ranchero,

pero que era capaz de aportar rasgos muy personales a la canción de la que sólo quedaba un molde exterior transmitido de boca en boca y de guitarra en guitarra. Aunque tuviesen razón quienes afirman que José Alfredo Jiménez no modificó nada del género, habría que reconocer que aportó, además de un buen y armonioso sentido de la melodía, una fuerte carga emotiva que en ocasiones llegó a la expresión dolorosa y exageradamente patética.

A principios del siglo XX un grupo mariachi típico estaba formado por cuatro músicos y la instrumentación variaba según la región de procedencia, aunque existían dos que destacaban por encima del resto: la del centro de Jalisco, que prefería dos violines, la vihuela (un instrumento pequeño parecido a una guitarra con un fondo convexo y cinco cuerdas) y el guitarrón (una versión de bajo grande de seis cuerdas de la vihuela); y la del sur de Jalisco y Michoacán, que prefería dos violines, arpa y guitarra de golpe (la guitarra de mariachi original).

41

Después de la Revolución Mexicana los grupos de mariachi aumentaron el número de sus integrantes y los instrumentos de diferentes regiones pasaron a combinarse y a duplicarse también. Tras un periodo de experimentación, la instrumentación del mariachi urbano se estandarizó. Se adoptó la guitarra clásica moderna y se conservaron la vihuela y el guitarrón, mientras que la guitarra de golpe y el arpa cayeron en desuso generalizado.

42

La instrumentación contemporánea estándar para un grupo mariachi completo es dos trompetas, tres o más violines, una vihuela, una guitarra y un guitarrón. A veces se añaden un arpa, una guitarra y una trompeta, dependiendo del presupuesto económico con el que se cuente en la contratación, pero lo que no varía es que todos los miembros pueden cantar.

El repertorio de los mariachis es inmenso y contiene canciones de las diferentes regiones de México, pero la música mariachi moderna ha adoptado otros géneros musicales como la ranchera, el bolero e incluso la cumbia. Las canciones mariachi hablan del amor a la tierra, de la naturaleza, la religión, las mujeres y las cualidades del país.

En la actualidad, y sin la pujanza de décadas pasadas, el mariachi se mantiene vivo y en movimiento, porque ha traspasado las suficientes fronteras el mundo como para formar parte de toda la humanidad como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Notas inmortales: El legado de los compositores.

México cuenta con una gran cantidad de talentosos compositores musicales, quien han logrado saltar a la fama internacional y, por lo tanto, se han convertido en figuras destacadas alrededor del mundo.

Asimismo, la trayectoria de cada uno está compuesta con un fuerte número de composiciones, las cuales también han sido interpretadas por artistas internacionales y traducidas a diferentes idiomas.

El papel del compositor en la creación de una canción es fundamental y a menudo se subestima. Detrás de cada éxito musical hay una mente creativa que ha dado forma a la melodía, la letra y la estructura de la canción. El compositor logra plasmar ideas abstractas en una composición tangible y cautivadora.

La música tiene el poder de provocar sentimientos y despertar recuerdos en las personas, y un buen compositor sabe cómo aprovechar esa capacidad para crear una conexión profunda con el oyente.

Jose Alfredo Jimenez

José Alfredo Jiménez, con más de 1.000 canciones creadas durante su carrera, fue calificado como “el mejor compositor de todos los tiempos en México” por los internautas mexicanos.

Comenzó así una fructífera carrera que lo convirtió en el más destacado compositor de canciones rancheras en México; los mejores cantantes e intérpretes se disputaban sus temas para incluirlos en su repertorio. Sus melodías fueron interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Javier Solís y la española María Dolores Pradera, entre otros. De entre sus canciones, son especialmente recordadas *El rey*, *No me amences*, *Amanecí en tus brazos*, *Paloma querida*, *Caminos de Guanajuato*, *Caballo blanco* y *Un mundo raro*.

La música de José Alfredo Jiménez arraigó profundamente en el gusto popular mexicano. Sus composiciones adquirieron una enorme popularidad gracias a la belleza y simplicidad de sus letras y melodías y a la expresión sincera y directa de sentimientos con los que el público podía sentirse fácilmente identificado. Verdaderamente el compositor supo plasmar, con realismo y emoción contenida, el amor y el desamor, la nostalgia por la vida campesina, y, en definitiva, toda la gama de los sentimientos humanos, incluyendo el odio, la rabia o el desengaño, así como la ternura y magia que extraía a menudo de cualquier escena en apariencia insignificante de la vida cotidiana.

46

Agustín Lara

Agustín Lara es considerado una de las figuras más destacadas de la música nacional y en especial de los boleros, en un contexto ligado al proceso de modernización de nuestro país, pero, también, vinculado al crecimiento urbano que se produce a lo largo de las décadas de 1930 a 1940 en la Ciudad de México.

Aunque no se sabe con certeza el número de canciones que escribió, se han identificado un poco más de cuatrocientas.

La música de Agustín Lara fue un aroma, el olor de una época. De ahí que, una vez informado el entonces presidente de la República, de la muerte del compositor, expidió un decreto, a través del que reconocía los elevados méritos artísticos, y por lo que, haciéndose eco de los deseos del pueblo de México, ordenaba que los restos del maestro Agustín Lara descansaran en la “Rotonda de los Hombres Ilustres”. Quizá la forma más clara, en que suele honrarse a un clásico, en este caso de la música mexicana.

Juan Gabriel

Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’ nos dejó hace más de dos años y miles de fanáticos siguen llorando por su muerte, pero según declaraciones de su ex mánager, Joaquín Muñoz, el cantante mexicano reaparecerá el próximo sábado 15 de diciembre y pedirá disculpas por mentir sobre su muerte.

Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, sin embargo pasó su infancia y juventud en la ciudad Juárez. Murió en Santa Mónica, Los Ángeles, Estados Unidos, el 28 de agosto de 2016.

Fue un cantante de estilos como la ranchera, la balada, el bolero y la música pop, entre otros. Además fue productor discográfico, filántropo, actor y un compositor considerado como uno de los mejores de su país.

Juan Gabriel podía hacer reír o llorar al público con cualquiera de sus emblemáticos temas, con un talento que comenzó desde antes de los veinte años, cuando su nombre artístico era Adán Luna y destacó entre el público local cantando en un conocido Bar llamado Noa Noa.

Voces que res en el **COR**

50

Entre los patrimonios más importantes que tiene México, destaca su invaluable riqueza musical. Aunque hay muchos géneros e intérpretes que componen su legado sonoro, hay algunas figuras que destacan por su popularidad digna de recordar.

Pedro Infante

Este carismático actor y cantante de la Época de Oro del Cine Mexicano es uno de los grandes representantes de la música ranchera. Apareció en más de 60 películas a partir de 1939 y grabó alrededor de 310 canciones desde 1943. Por su actuación en la película "Tizoc" (1956) recibió el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal, y el premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera en Hollywood.

onnan azón.

51

52

Javier Solís

Gabriel Siria Levario, conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, también conocido como “El Rey del Bolero Ranchero”. Algunos dicen que parte del éxito de Vicente Fernández se debe al hueco que dejó Solís después de su muerte en 1966.

Jorge Negrete

Fue cantante barítono y actor de la “Época de Oro” del cine mexicano. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y reestructuró la Asociación Nacional de Actores (ANDA) junto con un selecto grupo de actores, de la cual fue líder.

Vicente Fernández

No solo ha conquistado escenarios en México, sino también en el extranjero, llevando la música ranchera a audiencias globales. Su impacto ha sido fundamental para la internacionalización de la música regional mexicana.

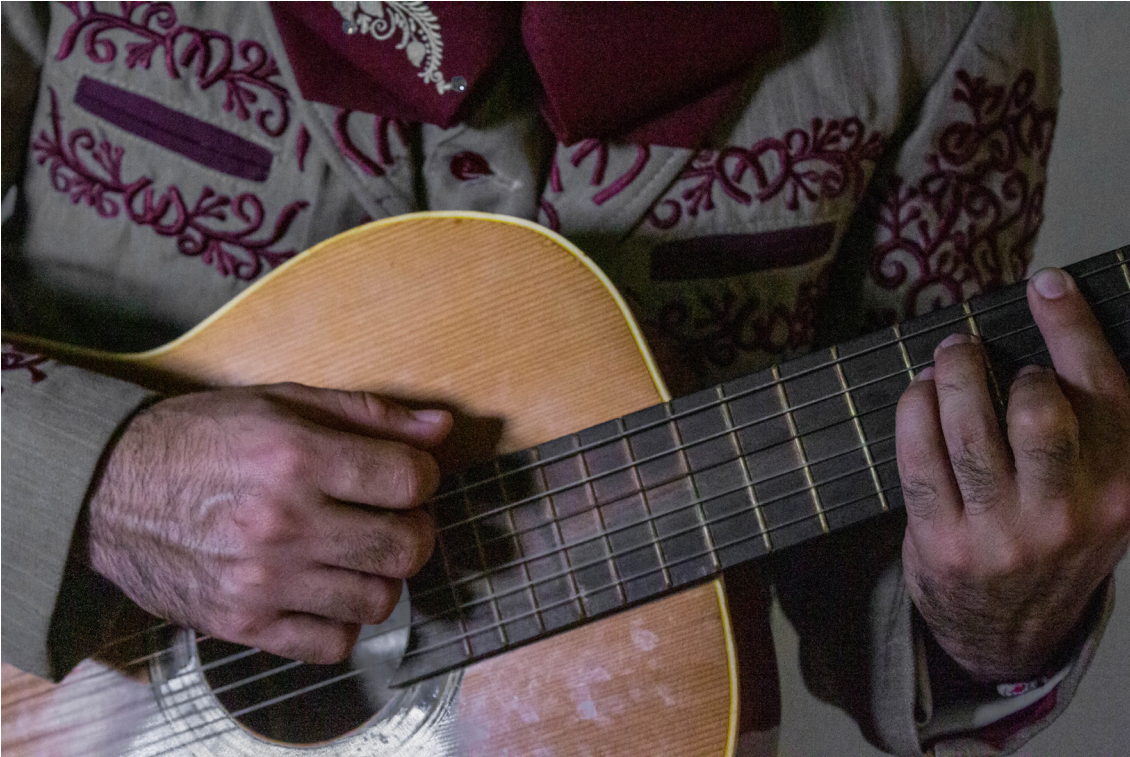
A lo largo de su carrera, “Chente”, como cariñosamente se le conoce, ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo varios Grammy Latinos(2010). Su contribución a la música mexicana le valió un lugar en el Salón de la Fama de la Música Latina en 2002.

En resumen, Vicente Fernández no solo es un cantante, sino un ícono cultural cuyo legado en la música ranchera ha dejado una huella imborrable. Su influencia perdura, y su música sigue siendo apreciada por personas en todo el mundo.

54

Luis Miguel

La versatilidad de Luis Miguel es evidente en su capacidad para interpretar una amplia gama de géneros, desde baladas románticas y boleros hasta pop y música ranchera. Su habilidad para fusionar estilos le ha permitido atraer a una audiencia diversa y mantener su relevancia a lo largo de los años.

Una lista publicada por la página Pollstar (2024) catalogó a Luis Miguel como el artista más taquillero del mundo, por delante de Madonna y U2.

Juan Gabriel

Juan Gabriel, conocido como “El Divo de Juárez”, fue una fuerza imparable en la escena musical latinoamericana. Su extraordinaria carrera, que abarcó décadas, se caracterizó por su talento innato, composiciones memorables y una habilidad única para conectar con el público. El éxito de Juan Gabriel puede ser analizado desde diferentes perspectivas, respaldado por numerosas fuentes y logros notables.

El éxito de Juan Gabriel se refleja claramente en su extensa discografía para Billboard (2024). Con más de 30 álbumes de estudio y múltiples álbumes en vivo, logró vender millones de copias en todo el mundo. Su álbum “Querida” (1984) es uno de los más vendidos en la historia de la música latina, consolidando su posición como una figura icónica.

Para BBC Mundo (2016) el impacto de Juan Gabriel trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural. Su estilo extravagante, su carisma y su capacidad para desafiar convenciones lo convirtieron en un ícono que trasciende generaciones. Su presencia en conciertos y eventos masivos resalta su conexión única con el público.

Aunque Juan Gabriel falleció en 2016, su legado continúa. Su música sigue siendo relevante, y su influencia se refleja en la obra de artistas contemporáneos que han expresado su admiración por él. Su figura sigue siendo recordada y celebrada en eventos musicales y homenajes en todo el mundo.

Jose Jose

La capacidad única de José José para transmitir emociones a través de sus interpretaciones lo convirtió en un maestro del género romántico. Su estilo vocal distintivo, caracterizado por sus agudos impecables y su rango impresionante, resonó con millones de oyentes y lo elevó a la categoría de leyenda.

referencias

- Deckert, H. Erik. (2021). El ser humano y la música. Buenos Aires: Antroposófica.
- Jauset, B. J. Á. (2017). Música y neurociencia : La musicoterapia. fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas. Editorial UOC.
- Macedo, J. (2016, 7 noviembre). El origen de la música y sus implicaciones en nuestra vida. Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/vida/origen-musica-implicaciones>
- Fabian, C. (2023, 16 mayo). ¿Qué efectos tiene la música en el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo? Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/inteligencia/que-efectos-tiene-la-musica-en-el-estado-de-animo-y-el-rendimiento-cognitivo>
- Rivas, Y. M. (1989). Historia de la música popular mexicana.
- Masmexico. (2023, 3 enero). Historia de la música mexicana. . . ¿conocías estos datos? Mas México. <https://mas-mexico.com.mx/historia-de-la-musica-mexicana-conocias-estos-datos/>
- El arte de la música mexicana a través de la historia – Publicaciones interactivas. (s. f.). <https://pinsa.publicacionesint.com.mx/el-arte-de-la-musica-mexicana-a-traves-de-la-historia/#:~:text=Los%20primeros%20antecedentes%20de%20la,%2C%20festejos%2C%20guerras%20y%20juegos>.
- MXCity, & MXCity. (2018, 16 septiembre). Breve y melódico recorrido por el bolero en México (canciones). MXCity. <https://mxcity.mx/2018/09/breve-y-melodico-recorrido-por-el-bolero-en-mexico-canciones/amp/>
- El impacto de la música mexicana en el mundo: una melodía que trasciende fronteras. (2023, 1 abril). Quo.mx. <https://quo.mx/arte-y-activismo/el-impacto-de-la-musica-mexicana-en-el-mundo/#:~:text=En%20resumen%2C%20la%20m%C3%BAsica%20mexicana,importar%20su%20origen%20o%20religi%C3%B3n>.
- La musica en mexico. (2019). MÚSICA, CULTURA Y PENSAMIENTO, 19-21. <https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/B-La-musica-en-Mexico.pdf>
- García, B. (2019, 19 abril). Más allá del sombrero, el impacto de la música mexicana en el mundo. Mas México. <https://mas-mexico.com.mx/mas-alla-del-sombrero-el-impacto-de-la-musica-mexicana-en-el-mundo/>
- López, A., López, A., & López, A. (2020, 24 noviembre). El Mariachi, tradición musical patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El País México. https://elpais.com/mexico/2020-11-24/el-mariachi-tradicion-musical-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad.html?event=regonetap&event_log=regonetap&prod=REGCRARTMEX&o=cerrmex
- Stone, R. (2023, 21 julio). Compositores mexicanos inolvidables. Rolling Stone en Español. <https://es.rollingstone.com/compositores-mexicanos-inolvidables/>
- Adn, R. (2021, 13 enero). Los 9 compositores mexicanos más famosos en el mundo: de Agustín Lara a Cri-Cri. ADN 40. <https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2021-01-13-10-25/compositores-mexicanos-mas-famosos-mundo-agustin-lara-cri-cri-especial>
- Expansión. (2016, 30 agosto). La carrera musical de Juan Gabriel en números. Expansión. <https://expansion.mx/estilo/2016/08/28/la-carrera-musical-de-juan-gabriel-en-numeros#:~:text=%2DCada%2040%20segundos%20se%20escucha,canciones%20tiene%20registradas%20en%20M%C3%A9xico>.
- Manuel M. Ponce, entre los primeros compositores mexicanos que incorporó la tradición popular a su obra. (s. f.). INBAL - Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. <https://inba.gob.mx/prensa/13504/manuel-m-ponce-entre-los-primeros-compositores-mexicanos-que-incorporo-la-tradicion-popular-a-su-obra->
- De Información Agroalimentaria Y Pesquera, S. (s. f.). Agustín Lara, una de las figuras más representativas de la música . . . gob.mx. <https://www.gob.mx/siap/articulos/agustin-lara-una-de-las-figuras-mas-representativas-de-la-musica-nacional>
- Biografía de José Alfredo Jiménez. (s. f.). https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jimenez_jose_alfredo.htm
- Ec, R. (2018, 15 diciembre). Juan Gabriel: biografía del ‘Divo de Juárez’ y la historia de su supuesta reaparición. El Comercio Perú. <https://elcomercio.pe/respuestas/juan-gabriel-biografia-historia-vida-muerte-pais-hijos-canciones-divo-juarez-reaparicion-fotos-videos-nnda-nnlt-noticia-587976-noticia/>
- MundoNOW. (2022, 18 marzo). Joan Sebastian | Biografía. MundoNOW. <https://mundonow.com/joan-sebastian-biografia/>
- OctoberCMS. (s. f.). Luis Miguel | Biografía. Sitio web oficial de Luis Miguel. <https://luismigueloficial.com/biografia>
- Leal, M. M. (2024, 25 enero). Luis Miguel se posiciona como el artista más taquillero de 2024 a nivel mundial. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/luis-miguel-se-posiciona-como-el-artista-mas-taquillero-de-2024-a-nivel-mundial/>
- Allen, B. (2024, 19 enero). Chart scene: Luis Miguel World Tour jumps to No. 1 on LIVE75 - Pollstar News. Pollstar News. <https://news.pollstar.com/2024/01/19/chart-scene-luis-miguel-world-tour-jumps-to-no-1-on-live75/>
- Biografía - The official Vicente Fernandez site. (2016, 30 noviembre). The Official Vicente Fernandez Site. <https://vicentefernandez.mx/biography/>
- Billboard. (2023, 4 diciembre). Juan Gabriel. <https://www.billboard.com/artist/juan-gabriel/>
- Juan Gabriel | Artista | LatinGRAMMY.com. (s. f.). <https://www.latingrammy.com/artistas/juan-gabriel/20351-02>
- José José - Edad, ciudad natal, biografía | Last.fm. (s. f.). Last.fm. <https://www.last.fm/es/music/Jos%C3%A9+Jos%C3%A9/+wiki>
- Ídolos de la música mexicana. (s. f.). Mano Mexicana. <https://manomexicana.com/p/idolos-de-la-musica-mexicana>

Sabla
gut arra
Cerro Grande

SONE5029