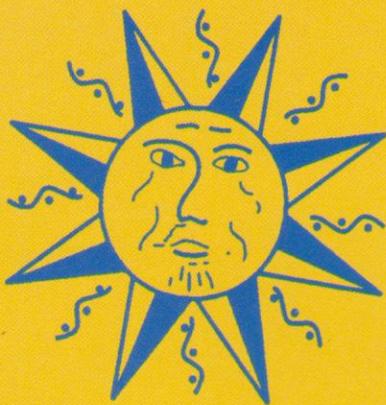

La Tradición Popular

Cuentos sonoros de Antonio Cosenza: música y acuarelas

*Alfonso Arrivillaga Cortés
Antonio Cosenza*

Universidad de San Carlos de Guatemala

No. 166

Año 2007

Cuentos sonoros de Antonio Cosenza: música y acuarelas

Alfonso Arrivillaga Cortés

Antonio Cosenza

En la revista Tradiciones de Guatemala No. 67 presento un esbozo mayor de la obra de Antonio Cosenza. Este autor, esfuerzo que me llevo a la identificación de otra serie de elementos que recojo aquí buscando poner en relieve otras características de la obra del mismo, pero sobre todo dejar al creador un canal de expresión directa por lo que me he permitido pensar este boletín como un trabajo compartido. Antes de entrar en materia reseño o para ir entrando a tono presento unas pinceladas de su biografía.

Antonio Cosenza Palacios hijo de Gustavo Cosenza Godoy y Margarita Palacios Ramírez de Cosenza nace en la ciudad de Guatemala el 3 de mayo de 1958. Desde la infancia Antonio mostró una tendencia por la música y tras las influencias del abuelo paterno, la vocación del abuelo materno, uno acordeonista y el otro marimbista termino por tener la guitarra de su niñez-juventud con la que inicia de alguna manera. La guitarra resulta ser el instrumento ideal de la adolescencia y con la que deriva a la guitarra eléctrica y al mundo de los cobres, en su carro del rock progresivo, y que de alguna manera terminan por ejercitar su universo musical. Su primer maestro de guitarra es Alejandro Herrera un importante actor de la historia de la guitarra en Guatemala, continua con Rene Abularach, y posteriormente ingresa al Conservatorio Nacional de Música en 1977 donde recibe clases con el Maestro Maldonado. Poco después fundan el Duetto Cosenza Arrivillaga.

En el año de 1982 continua estudios musicales con el maestro Jurgen Braubach en el Johanness Brahms Konservatorium” obteniendo el titulo en el año de 1987 del Hochschule Fur Musik de profesor de música, especializado en guitarra clásica. A pesar de la mención en guitarra realiza para el conservatorio el estudio sobre la musica garifuna (Die Traditionelle Musik für Garaon (Trommel), Chichira (Rassel) und Gesang aus Livingston, Izabal, Guatemala. Tesis Maestro de Música, Hochschule für Musik, Hamburg, 1987.).

Entre pinceladas y poesía: la composición

Estoy seguro que el ejercicio de color y poético de Cosenza es un complemento a su proceso creativo, una respuesta que termina de figurar las texturas, los colores, los sentimientos, los momentos. El recorrido de su obra presenta esto como recurrente. Dedicatorias, anotaciones de momentos, aplicaciones sobre el tema y la composición, el abordaje de programático, las ilustraciones nos llevan no remiten a otra frecuencia de las intensidades que proponen sonoramente.

Antonio desde siempre fue un amante de su país y una persona sensible. La alusión a las Guatemala siempre fue parte y continúa siendo de su búsqueda y de sus reflejos sonoros. Introducimos a continuación dos respuestas que nos enviara respecto a los Cuentos Sonoros y sobre su actual incursión en el Jazz con su grupo Selva.

Sobre “Cuentos sonoros Op.10”

Esta obra como muchas de mis composiciones fue creada con el propósito de realizar distintas funciones en mi vida, tanto artísticas como humanas. La primera idea fue escribir música dedicada a mi hija Ameli la cual recibió clases de guitarra de mi parte durante un año. En ese entonces tenia ella ocho o nueve años. El propósito didáctico de esta música es motivar y despertar el gusto en un alumno por el color sonoro de la guitarra, esto por medio de “Armónicos” y “Puntos calderones”. A pesar de que estas miniaturas exigen un cierto grado de musicalidad de el interprete, traté de reducir las dificultades técnicas a un mínimo, pero reconozco que en algunas piezas a veces no halla logrado mi objetivo por el afán de compositor. Los dibujos y la forma de notación y pentagramas tienen como objetivo despertar la fantasía del intérprete, sobre todo en los jóvenes guitarristas. En lo que respecta a la parte humana,

utilicé en cada una de las piezas, motivos tradicionales del mundo Maya y de la selva que es en parte, ese mundo que tanto extraño y que trato de mantener cerca de mi corazón por medio de mi música y mis mis acuarelas. Así mismo traté de titular cada miniatura en idioma "Maya" esperando no haber cometido muchos errores por mi falta de conocimiento sobre esta lengua originaria de Guatemala. Finalmente agradezco a Manuel Girón por su colaboración en el montaje digital de los dibujos.

Antonio Cosenza, Hamburgo 13 de octubre del 2007 Sobre el Grupo "Selva"

Esta banda fue fundada en el año 1992 por mi persona. El propósito de este grupo fue concebido para tener una forma de aprendizaje y realizar música de Jazz latinoamericano pero también música universal, lo cual fue uno de los estilos que no aprendí o pude conocer a través de mis estudios académicos de música clásica. Muchos de los conocimientos que poseo hoy en día sobre la música

interpretada y realizada por "Selva", se lo agradezco en partea los tantos músicos que desfilaron durante todos estos años en la formación y el desarrollo de esta banda (Músicos provenientes de Brasil, Argentina, Alemania, Chile, Holanda, El salvador...). También agradezco mi motivación de líder y compositor a muchos músicos y grupos guatemaltecos como "Bambú", "Terracota" o "Equinoccio". Una de mis mejores lecciones fue haber sacado y analizado música de grandes compositores latinoamericanos como por ejemplo: Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, El grupo "Iraquere" de cuba y otros compositores como Clar Fisher. Por otra parte fue una básica experiencia haber realizado análisis y transcripciones de música Garífuna. Finalmente soy muy feliz de haber llegado a formar un grupo con los músicos actuales los cuales son de formato mundial y unos excelentes amigos y admiradores de mi música, a quienes tengo mucho que agradecer por su apoyo incondicional, ellos son: Omar Rodríguez Calvo, Leandro Saint-Hill. Heinz Lichius, Ilan Lebanon y Andreas Carstensen.

Antonio Cosenza, Hamburgo , octubre 2007.

JA'

I

Meditativo

Handwritten musical notation on a five-line staff. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The melody consists of eighth and quarter notes. A fermata is placed over the first measure. Below the staff, the instruction "Sonoro e Legato" is written.

Handwritten musical notation on a five-line staff. It continues the melody from the previous system. Above the staff, the instruction "Armc. XII" is written with a circled '4' below it. A fermata is placed over the final measure.

Handwritten musical notation on a five-line staff. Above the staff, the instruction "Armc. VII" is written with a circled '5' below it. A fermata is placed over the final measure.

Handwritten musical notation on a five-line staff. Above the staff, the instruction "Sempre Legato" is written. Below the staff, the instruction "poco accel. e cresc." is written.

Handwritten musical notation on a five-line staff. Above the staff, the instruction "Armc. VII" is written with a circled '5' below it. Below the staff, the instructions "allargando" and "molto rit." are written.

© Copyright

TOLENTINO F. MONTEAGRA
CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS

VAMMEBAL

Colabido sostenuto

Alm.c. VII XII

Sonoro

F.

Alm.c. VII XII

Dolce.

met.

Nat.

Allargando

Alm.c. VII XII

Alm.c. VII XII

The image shows a hand-drawn musical score for guitar, titled "VAMMEBAL". The score is written on four staves, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is accompanied by watercolor illustrations of a landscape with mountains and a rainbow. The score includes various performance instructions such as "Colabido sostenuto", "Sonoro", "F.", "Dolce.", "met.", "Nat.", and "Allargando". It also features several "Alm.c." (Altered Chords) markings with Roman numerals VII and XII, and numbered fingering diagrams (1-5) for the right hand. The background is a watercolor wash in shades of brown and grey, with a rainbow arching over the mountains. The title "VAMMEBAL" is written in a stylized, bold font at the top left.

BALAM

Lento e
maestoso

IV

Armc. VII XII

Armc. VII XII

mp.

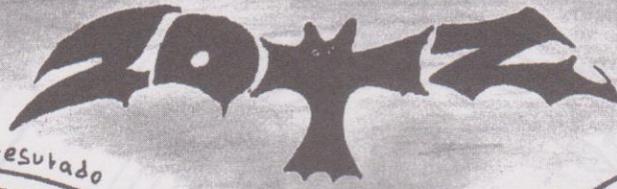
F.

gliss.

rit...

Cuentos sonoros de Antonio Cosenza:
música y acuarelas

VIII

Misterioso a tresvado

Poco a poco cresc. e acc.

Rall.

Almo.

Simile

Somero

© Copyright

IX

Cuentos sonoros de Antonio Cosenza:
música y acuarelas

Armc. 8 av.

ESPECIAL

Armc.

Sempre Legato

Armc.

Armc. 8 av.

Allargando

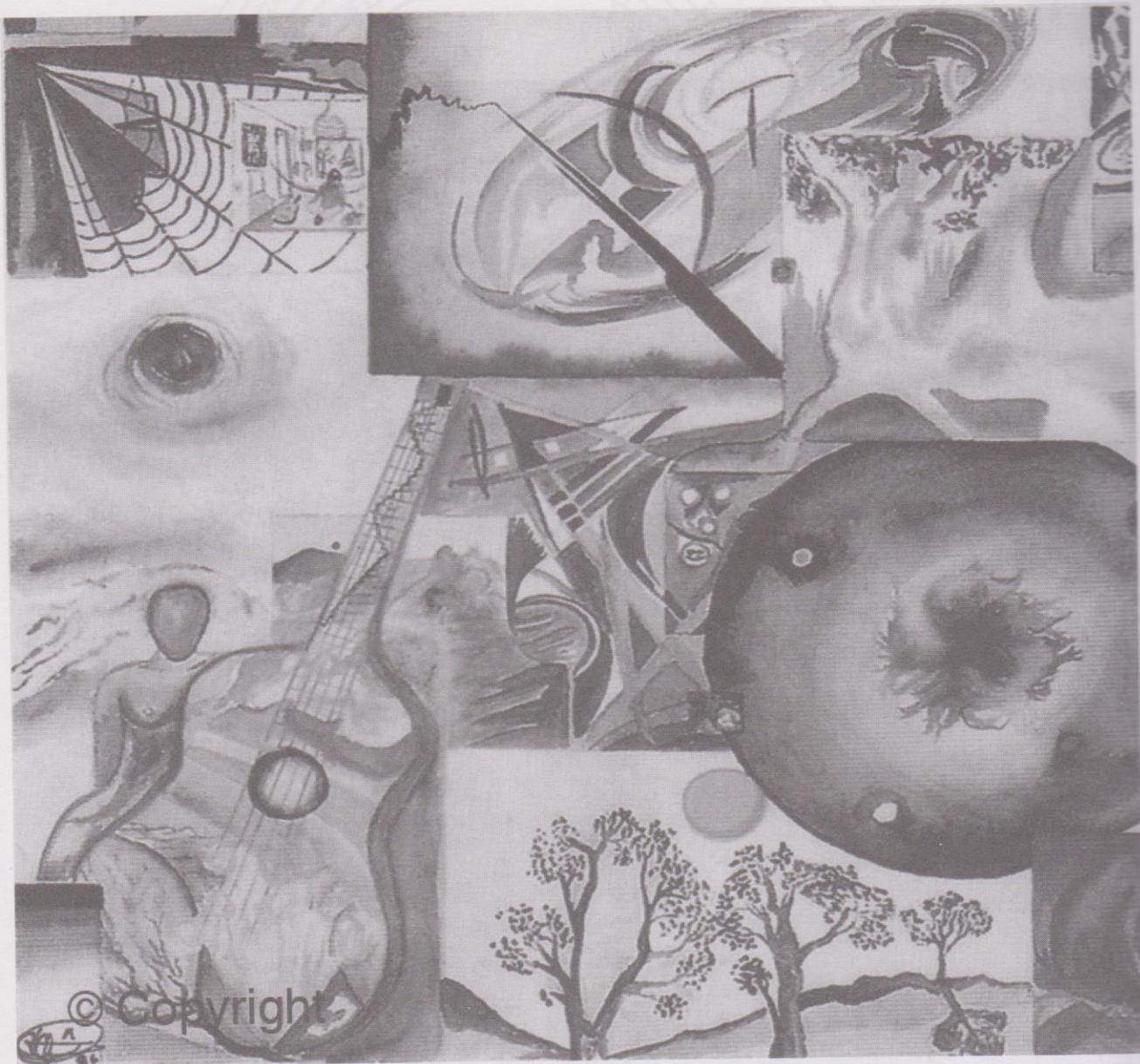
Armc. 8 av.

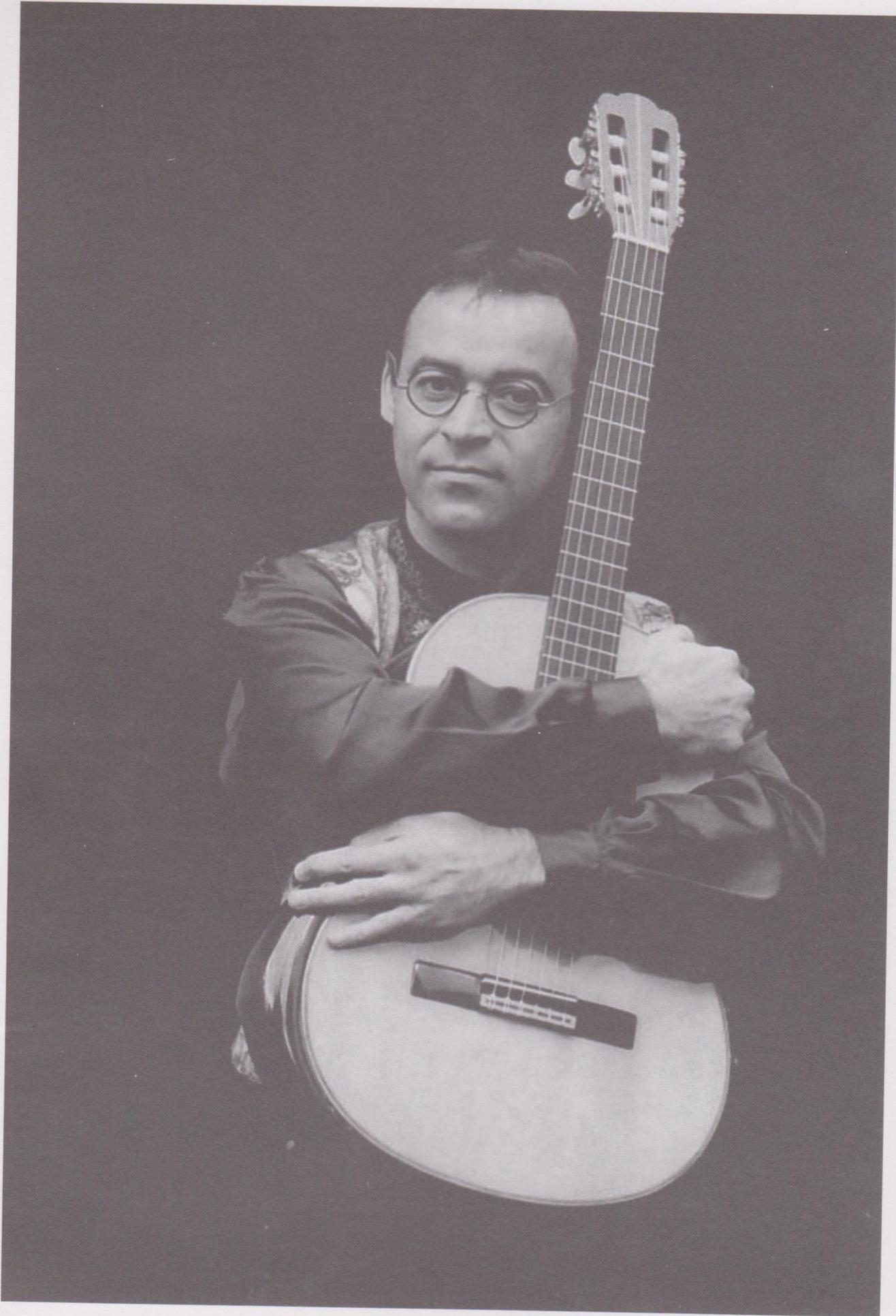
3 4

© Copyright

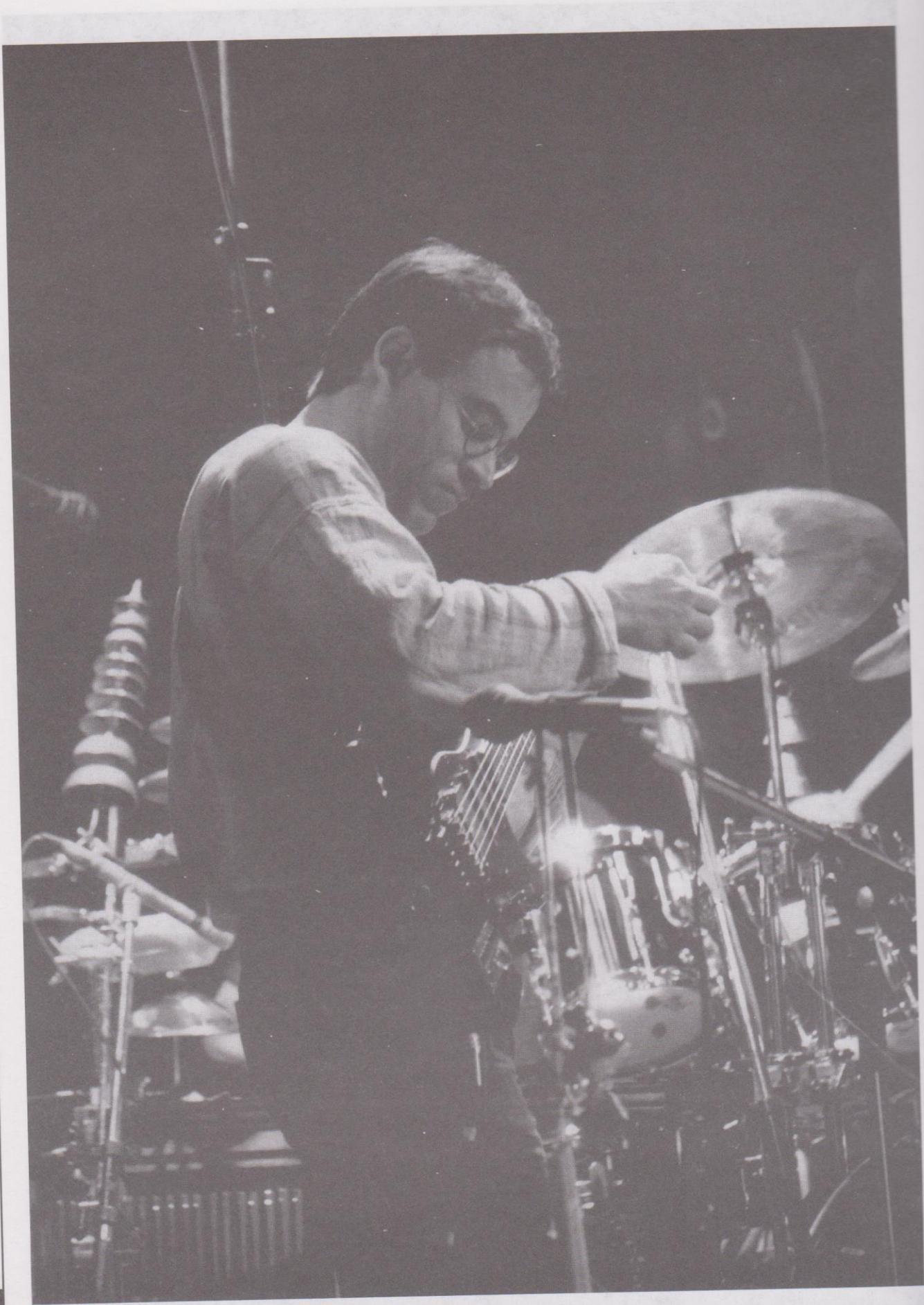

Un momento de la actuación
de los guitarreros de la agrupación folklórica

Cuentos sonoros de Antonio Cosenza:
música y acuarelas

Alfonso Portes y su guitarra
en el Centro de Estudios Folklóricos.

Bibliografía

Arrivillaga Cortés, Alfonso

- 1986 Pito, tambor y caja en el área central cakchiquel (primera parte). En Tradiciones de Guatemala 26, pp. 91-102.
1987 Pito, tambor y caja en el área central cakchiquel (segunda parte). En Tradiciones de Guatemala 27, pp. 83-100.
1991 El Mishito y El Gracejo. Transcripción y variaciones sobre dos sonos de la música de tradición oral. En La Hora Cultural, 16 de Noviembre. P. 3

Cosenza, Antonio

- 1987 Die Traditionelle Musik für Garaon (Trommel), Chichira (Rassel) und Gesang aus Livingston, Izabal, Guatemala. Tesis Maestro de Música, Hochschule für Musik, Hamburg.

*

Lili Estrada

- 2005 Profeta en su tierra. En Siglo XXI, Culturales, Jueves 28 de julio.

O'Brien-Rothe, Linda

- 1975 Songs of the Face of the Earth: Ancestor Songs of the Tzutuhil-Maya of Santiago Atitlán, Guatemala. Tesis de Doctorado, University of California at Los Angeles.

Discografía de Antonio Cosenza

- Música latinoamericana para guitarra. Antonio Cosenza. Ediciones Quetzal. Hamburgo, 1999.
Colores Poéticos. Antonio Cosenza. Ediciones Quetzal. Hamburgo, 2002.
Aventura Tropical. Selva. BPF Studio, Hamburgo. 2005

Centro de Estudios

Folkóricos

Avenida La Reforma
0-09, zona 10 Tel/fax/
2331-9171 y 2361-9260

Director

Celso A. Lara Figueroa

Asistente de la dirección

Arturo Matas Oria

Investigadores titulares

Celso A. Lara Figueroa

Alfonso Arrivillaga Cortés

Carlos René García Escobar

Aracely Esquivel Vásquez

Artemis Torres Valenzuela

Investigador musicólogo

Enrique Anleu Díaz

Investigadores interinos

Anibal Dionisio Chajón Flores

Matthias Stöckli

Fernando Urquizú

Delegado de medios audiovisuales

Guillermo A. Vásquez González

Edición y divulgación

Guillermo A. Vásquez González

Centro de Documentación

María Eugenia Valdez Gutiérrez

Diagramación de interiores y montaje de cubiertas

Mariela Urbina

Ilustraciones de portada e interiores

Antonio Cosenza