

Al rescate de la música romántica mexicana

Gonzalo Bravo*

*La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor,
sin ella no hay bien posible y con ella todo es bueno.*
Franz Liszt

Después de dos siglos de oro de música concentrada en lo solemne y sublime, se van reemplazando los tonos eclesiásticos y entramos a una nueva forma “armónicamente acompañada y fundamentada”, que es la que predominará en los maestros clásicos y románticos. En esta evolución pasamos de Bach y Haendel (los dos grandes genios de la música alemana del siglo XVIII); por cierto, aunque nacieron cerca en el tiempo y en el espacio, no se conocieron. También predominan Mozart, Beethoven y Schubert (estos dos últimos pasaban por las mismas calles en Viena y tampoco se conocieron).

El Romanticismo en Europa triunfa entre 1820 y 1830. Llegó como una gran ola en donde la poesía tomó la vanguardia, transformando el aspecto espiritual en una transición de movimientos revolucionarios y nacionalistas. Este estilo es el que influyó en el surgimiento de la música mexicana, con los primeros compositores serios en nuestro país y en este ensayo se pretende contribuir al rescate de esta música luminosa, con una gran influencia de los románticos europeos, especialmente de Chopin.

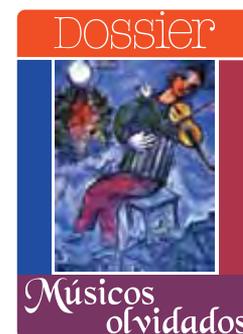
Se debe apuntar que no es posible fijar una fecha exacta de la entrada de la música romántica. Si bien la música de los clásicos tuvo una cierta dosis de romanticismo, empezando por Beethoven, pasando por Schubert (qué mejor ejemplo que su Quinteto para piano *La Trucha*), y Weber lo introduce en la ópera. Así entramos con los románticos por excelencia: Mendelssohn, Schumann, Liszt y Chopin.

La música mexicana nació de hecho como tal hasta finales del siglo XVIII, para consolidarse ampliamente en el siglo XIX, precisamente con la música romántica de influencia europea, que se da en este contexto de rompimiento con reglas, de una época gloriosa, al menos para las clases altas y la emergente clase media. Esta música llegó también al igual que el Barroco, de manera tardía, cuando Europa había pasado a otros estilos.

A los mexicanos nos cuesta trabajo reconciliarnos con tiempos pasados y esta parte del porfiriato en la que surgió y se consolidó la música romántica, sigue siendo un tabú. Bajo el lema positivista de orden y progreso, prosperó la agricultura (a pesar de una enorme concentración de la tierra en pocas manos), se impulsó la minería y se construyeron vías de comunicación basadas en el ferrocarril. Además de que nació la industria petrolera. Apremiar esta música es una forma de reconciliación con ese pasado difícil de aceptar.

La música mexicana de fines del siglo XIX y los primeros años del XX, ha adquirido recientemente un nuevo auge en nuestro país. Esta música que fue satanizada por la posrevolución por su contenido burgués y europeizante, tuvo una gran influencia en la cultura mexicana y cautivó a nuestros antepasados.

Esta música propiamente se escuchó en tertulias músico-literarias de las clases medias y altas, así como en conciertos populares de las bandas y orquestas



Fecha de recepción: 2014-04-07
Fecha de aceptación: 2014-04-21

*Maestro en Asuntos de Estados Unidos por la Universidad del Sur de California y miembro de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Promotor cultural y estudioso de la música romántica mexicana.

Dossier



Músicos olvidados

típicas que tocaban arreglos de estas piezas en los quioscos de plazas y parques públicos. Esas obras románticas del porfiriato se entretajan con los recuerdos de los padres y abuelos, en salones de antiguas casonas de un México que se ha perdido en el pasado y que debemos recuperar, especialmente de los grandes autores como Ricardo Castro, Ernesto Elorduy, Miguel Lerdo de Tejada, Alfredo Carrasco y Manuel M. Ponce, entre otros.

Gracias a los pianistas Raúl Herrera (ha dado varios conciertos en Ciudad Juárez); Silvia Navarrete (en los festejos del Bicentenario su producción la dedicó a la música mexicana del siglo XIX); Gustavo Rivero Weber (quien hace varios años nos deleitó en un concierto organizado por el Consulado de México en El Paso); Eva María Zuk (la primera en grabar obras completas de Castro, en el 2010 interpretó el concierto para piano de Castro en Juárez con la Orquesta de la UACH); Armando Merino (grabó todos los vals de Castro, en febrero dio dos conciertos magistrales de Castro en el Museo del INBA y en el Salón Fox de UTEP con el apoyo del Consulado de México en El Paso); Héctor Rojas (grabó obras completas de Ponce); Joseph Oleshonsky (polaco con grabaciones de los grandes románticos mexicanos); Alberto Cruzprieto (ha rescatado la música de piano romántica no sólo de México sino de América Latina, al igual que Herrera y Rivero Weber); Marta García Renart y David Rodríguez, esta música vuelve a recuperar su esplendor y se da a conocer en el mundo.

Ricardo Castro

En el 2014 celebramos 150 años de su nacimiento. Llamado el último compositor del romanticismo porfiriano, situado justo antes del modernismo, el músico y compositor mexicano Ricardo Castro falleció en noviembre de 1907. Considerado el mejor músico mexicano del siglo

XIX, nació en la hacienda de Santa Bárbara, en el municipio de Nazas, Durango, el 7 de febrero de 1864. A los seis años inició sus estudios musicales en la ciudad de Durango y los continuó en la ciudad de México. Hizo su carrera en el Conservatorio Nacional, en tres años, obteniendo el título a los 16 años de edad. Para entonces ya había compuesto varias piezas para piano y su primera sinfonía de corte mexicano. Junto con sus compañeros del Conservatorio, Gustavo C. Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos J. Meneses, Ignacio Quesada y Felipe Villanueva, integró el llamado "Grupo de los Seis", músicos de corte afrancesado que se reunían para discutir y analizar temas de actualidad, por lo que influyeron en gran medida a la evolución del arte de su tiempo.

En 1880 inició la carrera de concertista y dos años después obtuvo un premio en la ciudad de Querétaro.¹ En ese mismo año, representó a México en la Exposición Algodonera Internacional de Nueva Orleans, Estados Unidos, donde triunfó como concertista por su pericia y gran sensibilidad musical. De ahí se desprendió una serie de conciertos en diferentes ciudades, como Chicago, Filadelfia y Nueva York. "Para 1883, el gobierno de México seleccionó varias de sus obras para enviarlas a Venezuela, como parte de la conmemoración del Primer Centenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar"²

Su país lo designó miembro del jurado calificador del concurso de mazurcas, en Barcelona, España, y en la inauguración, en 1892, de la Sociedad Anónima de Conciertos fue escogido para tocar en la primera función, en la que presentó cinco piezas extraordinarias que le valieron grandes reconocimientos y famas merecidas. En 1896, al inaugurarse la sala de conciertos de la Casa Wagner, hoy "Sala Sahieffer" se encomendó a Castro el concierto inaugural, en ese año se estrenó el Teatro Renacimiento, con su ópera *Atzimba*.³

¹ http://basica.primariatic.sep.gob.mx/descargas/colecciones/proyectos/red_escolar/publi_quepaso/rcastro2.htm. [Consultado el 15 de junio de 2014].

² <http://noticiasdequeretaro.info/informacion/noticias/22/88/opinion/2014/04/15/70054/queretaro-hoy-ricardo-castro.aspx>. [Consultado el 15 de junio de 2014].

³ http://basica.primariatic.sep.gob.mx/descargas/colecciones/proyectos/red_escolar/publi_quepaso/rcastro2.htm. [Consultado el 15 de junio de 2014].

Esta ópera se volvió a estrenar este 2014 en las celebraciones de Castro por CONACULTA, en Durango y en el Palacio de Bellas Artes.

En 1901 fue comisionado por el gobierno de México al continente europeo, donde dio cursos, conferencias magistrales y conciertos en los conservatorios de París, Berlín, Londres, Bruselas, Roma, Milán y Leipzig. A su regreso de Europa, en 1907, fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Entre sus obras más importantes destacan el vals *Capricho* y su Concierto para piano y orquesta (compuso el primero en la historia de México). Murió ese mismo año a los 40 años de edad.

Alfredo Carrasco

Natural de Culiacán, Sinaloa, donde nació el 4 de mayo de 1875. A la edad de cuatro años, sus padres se trasladaron a Guadalajara y ahí transcurrió la mayor parte de su vida. Carrasco alternaba como organista y maestro de música en la Catedral tapatía. Fue primer organista y maestro de música del Colegio de Infantes de la Catedral; Director de la Escuela Nocturna de Música en 1910 y profesor de la Escuela Industrial de Tepepan de Santiago, Tlatelolco. Su obra como compositor es variada y comprende dos etapas muy diferentes. En sus primeros años compuso vales, polcas, mazurcas y danzas. De aquella etapa la obra que todavía se escucha con agrado, titulada *Adiós* (interpretada por tríos y famosos cantantes y hasta como tema de películas; la escribió en honor de su esposa al casarse). En el campo profano su producción es considerable, sobresaliendo *Scherzo sinfónico*, *Humoreske*, *Rapsodia mexicana*, *Dos aires de ballet*, además de dos tarantelas, dos nocturnos, así como música para obras de teatro, como *El triunfo de los mártires* y *La judía*, que fueron estrenadas con gran éxito en el Teatro Degollado de Guadalajara, y las representadas con igual éxito en el Teatro Lírico de la ciudad de México, *Por el amor de una*

princesa y la ópera *El bufón*. Falleció el 31 de diciembre de 1945.

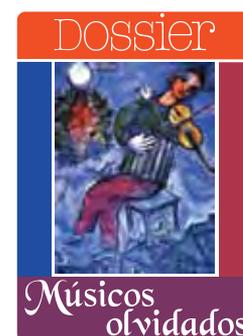
Felipe Villanueva

Felipe Villanueva Gutiérrez, nació en Tecámac, Estado de México el 5 de febrero de 1802. Fue violinista, pianista y compositor. Se considera uno de los compositores más representativos del porfiriato y una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano. A los diez años de edad escribió su *Cantata patriótica*, para piano y cuatro voces; un año más tarde compuso su mazurca para piano *El último adiós*. En 1873 ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Sin embargo fue rechazado, de manera que debió costear sus estudios de piano y armonía en clases privadas. En 1879 la empresa internacional Wagner y Levien Sucs., publicó sus piezas para piano *La erupción del Peñol* y *La llegada del ciclón*, que lo dieron a conocer entre el público mexicano.

Dejó numerosas obras para piano, así como para canto y piano. Su *Vals poético* se conoce tanto en su versión para piano como en el arreglo sinfónico que de él hizo Gustavo E. Campa. Su obra para piano ha sido grabada por varios concertistas mexicanos.

Luis Jordá

Luis Gonzaga Jordá Rossell, nacido en Barcelona en 1869, fue un pianista, compositor, pedagogo y empresario. Ingresó al Conservatorio de Barcelona donde obtuvo las máximas calificaciones. En 1898 viajó a México donde se hizo famoso por sus zarzuelas como *La Chin Chun Chan*, que llegó a representarse más de 2000 ocasiones. En 1915 regresa a Barcelona donde fundó el establecimiento musical Casa Beethoven. Murió en 1951 a los 81 años. Su pieza *Elodia* es realmente hermosa y representativa del romanticismo mexicano.



Dossier



Músicos olvidados

Miguel Lerdo de Tejada

De acuerdo a los registros de la Sociedad de Autores y Compositores de México, se ha logrado establecer que nació el 29 de septiembre de 1869 en Morelia, Michoacán, y murió el 25 de mayo de 1941. Era sobrino de don Sebastián y don Miguel Lerdo, quienes ocuparon altos puestos políticos de México en el siglo XIX.⁴ Huérfano de padre desde muy joven, primero siguió la carrera religiosa, después abrazó la militar. “Pasó varios meses de miseria en la Ciudad de México, hasta que se empleó como pianista en un conocido cabaret de aquella época”.⁵ Vivió como muchos músicos jóvenes de la época (como después Agustín Lara) esa vida sórdida que le permitió sortear la pobreza y “componer innumerables y hermosas canciones, valsos, polcas, mazurcas, etc.”⁶ Un día pudo formar su propia orquesta, “reunió un grupo de músicos para tocar música popular mexicana, por lo que los vistió con traje de charro. Su conjunto pasó a la historia por ser la primera Orquesta Típica que hubo en México.”⁷

Seis años atrás era ya un compositor que comenzaba a poner de moda canciones típicamente mexicanas. En 1895 compuso *Esther*, que fue su primera mazurca, a la que siguieron canciones y piezas que fueron muy populares en su tiempo, como *Consentida*, *Las violetas*, *Yo soy feliz*, *Te amo* y *Perjura*. Esta última la compuso en 1901, por lo que la estrenó con su Orquesta Típica. Se hizo tan popular en tan poco tiempo, que pronto estuvo en todas las fiestas patrióticas y públicas.⁸

Fue uno de los primeros mexicanos que dieron a conocer la música mexicana en el mundo y también el traje de charro, ya que viajó con su orquesta por varios países. La edad y el cansancio lo obligaron a disminuir sus actividades y la muerte lo sorprendió el 25 de mayo de 1941.

Manuel M. Ponce

Fue un “niño prodigio”. Si bien nació en Fresnillo, Zacatecas en 1882, su familia se mudó poco tiempo después de su nacimiento a la ciudad de Aguascalientes. Fue en esta ciudad cuando, después de haber escuchado una pieza al piano interpretada por su hermana, se sentó en frente del instrumento y la logró interpretar sin falla alguna. Esto hizo que sus padres decidieran que el pequeño Manuel tomara clases de piano y de solfeo. En 1901, ingresó al Conservatorio Nacional de Música lugar en donde ya tenía un prestigio como compositor y pianista. En 1904 logró cursar estudios superiores de música en el Liceo de Bolonia en Italia. Es sin duda el compositor mexicano más difundido y reconocido en el mundo. Es el primero que hizo un estudio serio de la música típica mexicana que fue su inspiración para crear piezas para piano, canciones, conciertos para piano y orquesta, conciertos para cuartetos de cuerda, sinfonías, creando las bases del Nacionalismo Musical Mexicano. En su gran acervo destacan *Gavota*, *Serenata mexicana*, *Scherzino mexicano* y de canciones populares dejó *Estrellita*, *A la orilla de un palmar*, *Marchita el alma*, *Por ti mi corazón* y *Lejos de ti*, entre otras.

Gracias a Silvia Navarrete en su grabación *Ecos de México*, podemos apreciar la música de algunos de estos compositores, además de Luis Han, Melesio Morales, Aniceto Ortega, Tomás León y de una mujer, Guadalupe Olmedo, la única mujer en este destacado grupo de compositores románticos mexicanos, alumna y esposa de Melesio Morales. Por cierto, hace unos dos meses se reestrenó una ópera del gran Melesio Morales, *Anita* en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

⁴ <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08046>. [Consultado el 15 de junio de 2014].

⁵ <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08046>. [Consultado el 15 de junio de 2014].

⁶ <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08046>. [Consultado el 15 de junio de 2014].

⁷ <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08046>. [Consultado el 15 de junio de 2014].

⁸ <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08046>. [Consultado el 15 de junio de 2014].