

Tres maestros, una Revolución:

El legado de Manuel
M. Ponce, Silvestre
Revueltas y Carlos
Chávez en la

música mexicana

Margarita Muñoz Rubio

Manuel M. Ponce

Silvestre Revueltas

Carlos Chávez

Para abordar las aportaciones de tres compositores mexicanos, Ponce, Chávez y Revueltas, quienes revolucionaron la música nacional y mundial es pertinente recordar brevemente el contexto de la creación artística y musical en el México Independiente.

La consolidación del Estado mexicano soberano a lo largo del siglo XIX no sólo se manifestó en la esfera política y económica de la sociedad, sino también de manera fundamental en las artes donde escritores, pintores y músicos entendían el arte como un medio idóneo para expresar la singularidad, imaginación y riqueza^[1] de la nueva identidad nacional.

Así, las luchas^[2] de los artistas en el campo del arte se definen por las ideas y acciones para el florecimiento del nuevo arte nacional. En el ámbito musical, se estableció el Conservatorio Nacional de Música (1866) para asegurar la continuidad de la formación profesional de músicos intérpretes y compositores. Sin embargo, la creación de un arte musical propio se enfrenta al obstáculo de tres siglos de represión colonial de la imaginación musical que apenas empezaba a manifestarse con independencia también en el ámbito popular. El empeño, convicción y arduo trabajo de los maestros pronto dio resultados con obras musicales^[3] de importancia, en el contexto social donde predominaban los debates entre los defensores de las formas y discursos de las obras provenientes del Viejo Mundo y los que insistían en el valor de la creación artística nacional.

Es importante señalar que el desarrollo de la imaginación musical se fundamenta en el estudio de la historia de la música, abordando preguntas como: ¿cómo han entendido los creadores y las culturas a lo largo de la historia el fenómeno físico de la sucesión de la serie de armónicos y su transformación en discursos musicales, así como para la construcción de ins-

trumentos musicales? La investigadora Carmen Chuaqui^[4] de la UNAM, en su traducción de dos textos de Aristoxeno: *La ciencia armónica y los Elementos de la rítmica*, nos acerca a los planteamientos teóricos de la Grecia Clásica y al debate de la resolución del problema ya sea a través de combinaciones matemáticas o de concepciones estéticas que implican los significados expresivos y comunicativos de los discursos musicales.

Después de esta contextualización, a continuación, presentamos a tres compositores mexicanos que mediante su investigación sobre las posibilidades musicales y estéticas de los discursos musicales crearon obras originales, imaginativas y propositivas que ocupan un lugar fundamental en la música mundial.

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Manuel María Ponce fue un compositor mexicano formado en la gran tradición pianística del siglo XIX^[5], empezó su trabajo de composición musical en el contexto de la propuesta y creación del arte nacional, reconociendo el valor de las melodías populares que transcribió en notación musical^[6] para incorporarlas en obras como las Canciones para voz y piano, la *Balada Mexicana*^[7] y las *20 piezas infantiles*^[8] basadas en cantos populares e indígenas. Sin embargo, su creatividad musical también se desarrolló extraordinariamente en la guitarra, el instrumento popular por excelencia en México. Ponce fue uno de los compositores pioneros en el siglo XX en este ámbito, gracias a su extensa obra^[9] para guitarra sola y su colaboración con el guitarrista español Andrés Segovia (1893-1987). De esa colaboración surgió el *Concierto del Sur* (1941) para guitarra y orquesta, un ejemplo destacado de la revolución de la creatividad, imaginación musical, y la propuesta discursiva para la guita-

rra que amplió las posibilidades compositivas, expresivas y de técnica instrumental.

La obra para guitarra de Ponce se ha interpretado en las salas de concierto de los cinco continentes, el Concierto del Sur se ha convertido en una pieza obligada en los concursos internacionales de guitarra, siendo grabada por los más importantes intérpretes del siglo XX y de la actualidad.^[10] Además de su contribución a la música para guitarra, Ponce compuso conciertos para piano y violín, así como obras para orquesta sinfónica. Es importante destacar que todo su archivo fue donado por sus familiares a la Facultad de Música de la UNAM donde está resguardado para su investigación y gradual reedición de las obras que lo integran.

Carlos Chávez (1899-1978)

Desde su infancia, Carlos Chávez escuchaba con fascinación los sonidos de su entorno social, despertando así su interés por la música. Carlos inició sus estudios de piano con el renombrado compositor Manuel M. Ponce. Su adolescencia transcurrió durante la Revolución Mexicana, una época que no solo marcó su vida temporalmente, sino que también influyó en su visión artística. Chávez lideró una revolución musical en México durante el periodo posrevolucionario al impulsar la creación musical vanguardista en el país. Su interés por la música nacional lo llevó a investigar las expresiones e instrumentos musicales indígenas. Chávez integró los instrumentos de percusión indígenas, en combinación con instrumentos de la tradición de la música de arte académico, para crear la sonoridad imaginaria del mundo indígena en la obra *Toxihmolpía, El fuego nuevo, ballet azteca*^[11] de 1921. En esta obra, los timbres de las percusiones indígenas – teponaxtle y huehuetl- se combinan

con las ocarinas, con otras percusiones, con las voces sin texto en una sinuosa línea de canto espontáneo, con la flauta, el oboe y el clarinete, los trombones y la tuba y la sección de cuerdas en un discurso lleno de nuevas sonoridades y ritmos complejos en constante cambio. Otra obra en donde Chávez recrea el mundo musical de los pueblos originarios es *Macuilxochitl, una música azteca imaginaria* (1940)^[12]. Además de su interés por los timbres y sonoridades de los instrumentos indígenas, Chávez también incorporó temas populares a sus discursos musicales, otorgando a la orquesta sinfónica nuevos y vigorosos matices. Ejemplo de estos son *Caballo de Vapor* (1926-32) en donde incorpora la marimba de Chiapas, y de la célebre *Sinfonía India* (1934-35). Su música sinfónica se distingue por su carácter vanguardista, evidente en sus estructuras rítmicas, tímbricas y en el tratamiento de la forma musical.

Otro aspecto fundamental de las contribuciones de Chávez a la música mexicana y mundial son sus dos obras para conjunto o ensambles de percusión, las cuales forman parte del repertorio mundial para percusión: “*La Tocata*” (1942) para seis percussionistas, desarrolla las técnicas instrumentales y, en este sentido, demanda un gran dominio de conjunto y “*Tambuco*” (1964) también para seis percussionistas, que incluye instrumentos de madera, metal y membrana (tambores), cada uno de los músicos toca al menos seis instrumentos diferentes. Chávez definió su trabajo de creación musical por su constante investigación, experimentación y propuesta de nuevos ensambles y sonoridades. Destacando también sus cuatro obras llamadas “*Soli*”^[13], escritas para pequeños ensambles donde cada instrumento tiene un papel solista, así como su concierto para piano (1938-1940) y la “*Partita para timbal*” (1973), una obra para seis timbales y un solo percussionista.

Hablar de Carlos Chávez es también mencionar su labor fundamental en la organización y consolidación de instituciones para la formación y profesionalización de nuevos artistas, así como para la difusión de las artes. Así, en 1946, fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), una institución vigente hasta nuestros días y un ejemplo de organización de las artes para muchos países de Latinoamérica. La labor de Chávez no solo se limitó a sus innovadoras composiciones que continúan resonando en el mundo, sino que también se extendió a la creación de instituciones fundamentales para el acceso a la cultura en el ámbito posrevolucionario.

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Para comprender la relevancia del impulso al arte musical en la primera mitad del siglo XX, es indispensable hablar de otro músico mexicano, que al igual que Chávez, desempeñó un papel crucial y dejó un legado personal, imaginativo y vanguardista: Silvestre Revueltas. Nació en el estado de Durango, Revueltas pasó sus primeros años disfrutando de la música de las bandas tradicionales, lo que despertó su deseo de crear nuevos sonidos. En su adolescencia, sus padres lo enviaron a estudiar música a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios de violín. A pesar de las oportunidades que se le presentaron allí, decidió regresar a México durante el período posrevolucionario, lleno de entusiasmo por la composición y la creación de una nueva música mexicana.

En México, conoció a Carlos Chávez y ambos compartieron el interés por la renovación completa del ámbito de la tradición musical escrita. En diciembre de 1925, organizaron el primer concierto de "Música Nueva" anunciado por

el periódico El Universal de la siguiente manera: "En el Anfiteatro de la Escuela nacional Preparatoria, se efectuará hoy un concierto a las 20 horas, patrocinado por la Universidad Nacional y de acuerdo con el siguiente programa":

- Cuarteto de cuerdas: Carlos Chávez
- Tres cantos rusos: Igor Stravinski (1882-1975)
- Octandre: Edgar Varese (1883-1965)
- Rapsodia Negra: Francis Poulenc (1899-1963)

En este memorable concierto, Revueltas participa como primer violín en la interpretación del Cuarteto de Chávez. Así, los jóvenes intérpretes mexicanos comparten la pasión por la música de su tiempo, por la renovación de las formas de expresión musical que se alejen definitivamente del anquilosado academicismo que dominaba en México, tanto en las escuelas de música como en el gusto de algunos grupos sociales que negaban la posibilidad de innovación de la vida y específicamente de la música. El impulso de la época posrevolucionaria alcanza a la entonces Universidad Nacional de México, recordemos que en 1921 el pintor David Alfaro Siqueiros había encabezado el "Llamamiento a los plásticos de América [...] para construir un arte monumental y heroico, con el ejemplo directo y vivo de las grandes tradiciones prehispánicas de América." que quedaría concretado entre muchos espacios, en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria. También en esos años el poeta José Gorostiza convoca a sus colegas artistas para trabajar en *Nuestro Proyecto*, la revolución del arte nacional con obras auténticas, innovadoras y vanguardistas.

Entonces, el impulso compartido de músicos, poetas, literatos, pintores, al que se sumarían actores, dramaturgos, bailarines y cineas-

tas, para crear un arte nuevo desde la convicción de la importancia de sus temas, formas y nuevas expresiones, en diálogo con los creadores de toda la América que, en las primeras décadas del siglo XX, vivía el proceso de encontrarse a sí misma desde su historia profunda y desde la necesidad de plasmar su imaginación vital en nuevas representaciones sociales y artísticas.

Así, Silvestre Revueltas como violinista, director de orquesta y compositor impulsa la revolución del arte musical y al ser sensible a las injusticias que aún predominan en la sociedad mexicana y en el mundo, participa activamente en su denuncia y en acciones por un mundo justo. En este sentido, realiza la música para la película *Redes*^[14] que narra la explotación de los pescadores de Veracruz. También le interesan los sonidos de la naturaleza y de los instrumentos de los pueblos originarios, es entonces que acepta escribir la música para la película *La Noche de los Mayas* (1939). En 1960 el compositor José Yves Limantour ordena las pistas de la cinta en una suite orquestal de cuatro movimientos.^[15] Revueltas integra a la orquesta sinfónica una gran sección de percusiones, incluyendo al piano, que en un extendido sólo expresa la riqueza tímbrica y rítmica de esos instrumentos en combinación con los “gritos” de trompetas, tubas, trombones y cornos, para luego unirse a la fortaleza rítmica de la sección de cuerdas. Por la combinación de timbres, ritmos y expresiones melódicas nunca escuchados, esta obra representa, sin duda, un parteaguas en el repertorio escrito para la orquesta sinfónica. Otra obra igualmente vanguardista, que comunica emociones musicales absolutamente auténticas y personales que hablan directamente a todos los que deseen escucharla es *Sensemaya*^[16] obra para orquesta sinfónica que parte del poema *Canto para matar a una*

culebra. ¡Mayombe—bombe—mayombé!^[17] del cubano Nicolas Guillen.

Profundamente conmovido por el asesinato del poeta español Federico García Lorca, quien fue fusilado por los seguidores del golpe y dictador Franco, Silvestre Revueltas compuso una obra para un pequeño ensamble llamada *Homenaje a García Lorca*^[18] (1936). Sus obras sinfónicas, para cuarteto de cuerdas, así como aquellas que escribió para pequeños ensambles expresan, una manera innovadora y profunda de hacer y escuchar música. En ellas, Revueltas combinó timbres, ritmos y melodías imaginativas, representando así nuevas facetas del ser americano. Esta visión fue destacada por el poeta chileno Pablo Neruda en su *Oratorio Menor*.^[19] dedicado a Revueltas, quien falleció prematuramente en 1940.

Para concluir, quisimos recordar el valor artístico y musical de tres compositores mexicanos que dejaron un legado invaluable en la música mexicana y mundial. El propósito del escrito es invitar al lector a explorar algunas de las nuevas interpretaciones de las obras de Ponce, Chávez y Revueltas desde los enlaces que proporcionamos a pie de página. Creemos que escuchar estas composiciones nos brinda la oportunidad de revivir los significados y las experiencias de las revoluciones musicales que surgieron desde México.

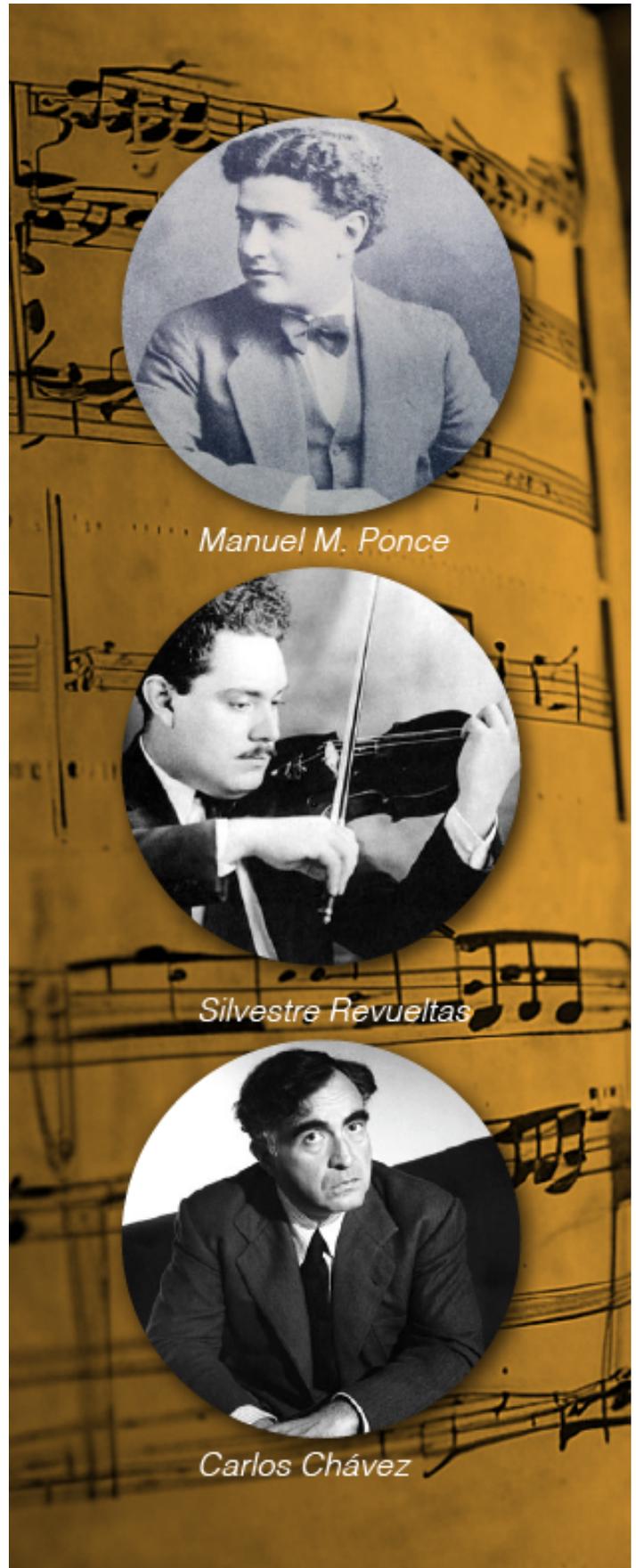
Referencias

- [1] Monsiváis, Carlos. (2016) *Las herencias ocultas de la Reforma liberal del siglo XIX*. Barcelona: Editorial Debate; Clark de Lara, Belem (2009) *Letras Mexicanas del XIX. Modelo de comprensión histórica*. México: UNAM.

- [2] Pierre Bourdieu, sociólogo de la cultura plantea en su teoría de los campos, que en los campos de creación intelectual las relaciones entre los participantes están definidas por la controversia entre la permanencia y el cambio, de tal modo que la circunstancia temporal de un campo se define por las acciones, definiciones y obras que crean las posiciones antagónicas “Algunas propiedades de los campos” en Sociología y Cultura: Grijalbo-CONACULTA, México, 1990. http://postulacion.flacso.edu.mx/formatos/MCS/Examen/bibliografia/bourdieu_sociologia_y_cultura_135141.pdf
- [3] Otto Mayer Serra, Panorama de la música mexicana desde la independencia hasta la actualidad, El Colegio de México, 1941: https://www.cervantesvirtual.com/portales/el_colegio_de_mexico/obra/panorama-de-la-musica-mexicana-desde-la-independencia-hasta-la-actualidad-918391/
- [4] Carmen Chuaqui, Musicología Griega, una reseña sobre el texto y la traducción de los textos de Aristoxeno. <https://revistas-filologicas.unam.mx/nouatellus/index.php/nt/article/view/1093/1665>
- [5] Recordamos que el piano, con su amplia sonoridad y su afinación fija despliega el interés de los compositores del siglo XIX que además son intérpretes que desarrollan una técnica extraordinaria con obras para piano solo y conciertos, entre ellos están Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms y muchos más; en México Ricardo Castro y el mismo Ponce.
- [6] Sistema de signos de escritura musical en donde se representan la relación entre las duraciones y registros de los discursos musicales, se ha desarrollado en la cultura occidental desde el siglo XI con la finalidad de lograr la reproducción de las obras musicales más allá de la transmisión de oído.
- [7] Balada Mexicana, Héctor Rojas, piano <https://www.youtube.com/watch?v=1y8abu1rdDE>
- [8] 20 piezas para niños, Héctor Rojas, piano. <https://www.youtube.com/watch?v=-Q3pDCvs5YC4>
- [9] Grabación de varios guitarristas con obras de Ponce para guitarra sola: https://www.youtube.com/watch?v=_eXDSNhCxxw
- [10] Concierto del Sur, Pablo Garibay, guitarra <https://www.youtube.com/watch?v=NavvHvO4DYw> otra versión con Marcin Dylla: <https://www.youtube.com/watch?v=0OoFTYM-J2c> ; Mabel Millán, guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=F-jg_XWS37m8
- [11] Consultar en TESIUNAM: El uso de los instrumentos de percusión de origen indígena y prehispánico en Toxiuhmolpía – El Fuego Nuevo, Ballet Azteca, de Carlos Chávez / tesis que para obtener el grado de Maestría en Música (Interpretación Musical-Percusiones), presenta Juan Gabriel Hernández Calderón.
- [12] Macuilxochitl, una música azteca imaginaria (1940) Versión de La Camerata dirigida por Eduardo Mata. <https://www.youtube.com/watch?v=DXEIDFYhW6A>
- [13] Soli I, versión de instrumentistas de la Orquesta de Colonia, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=V7g0UBdY19E>
- [14] Película Redes (1936) dirigida por Emilio Gómez Muriel y Fred Zinneman con fotografía de Paul Strand y la música original de Silvestre Revueltas, por su gran valor cinematográfica fue restaurada por el cineasta norteamericano Martín Scorsese https://www.youtube.com/watch?v=oV_CemR-qkUQ

- [15] La Noche de los Mayas con la Orquesta de Colonia en 2010: <https://www.youtube.com/watch?v=fVSpSBdxRmY>
- [16] Una versión del Sensemayá con la orquesta de Odesa de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=M_GFka-M-EM. Otra versión con la sinfónica de Los Ángeles dirigida por Esa-Pekka Salonen <https://www.youtube.com/watch?v=H0WOPmpd8W4>
- [17] Sensemayá Canto para matar una culebra de Nicolas Guillen. https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/guillen/poemas/poema_02.htm
- [18] Homenaje a García Lorca de Silvestre Revueltas: <https://www.youtube.com/watch?v=BlV54hhB4hc>
- [19] Silvestre Revueltas Oratorio Menor de Pablo Neruda https://www.facebook.com/895847250466294/posts/1742443945806616/?locale=it_IT

Margarita Muñoz Rubio. Es Licenciada en Música (Piano) por la Universidad de la Artes en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos. Obtiene la Maestría (2004) y el Doctorado (2008) en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un proyecto de investigación de la música en México del siglo XX desde la sociología de la música. Fue docente en la Facultad de Música, UNAM por tres décadas, actualmente es tutora externa en el Programa de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM e investigadora independiente. Su actividad musical se ha concentrado en recitales de voz y piano.

Manuel M. Ponce

Silvestre Revueltas

Carlos Chávez