

La Academia
para Jóvenes

La música clásica

Algunos conceptos fundamentales,
notas históricas y breves apuntes autobiográficos

Carlos
Prieto

ACADEMIA
MEXICANA
DE LA
LENGUA

La **Academia para Jóvenes** es una colección de libros de divulgación dirigida a los estudiantes del bachillerato, interesados en reforzar su formación en los campos de las ciencias experimentales y sociales, así como en las humanidades. La Academia Mexicana de la Lengua se siente profundamente orgullosa de participar en ella junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría General de la UNAM y del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los títulos que la integran han sido preparados por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que de esta manera quieren contribuir a que los estudiantes puedan asomarse a la amplia diversidad de sus intereses juveniles.

Las obras publicadas buscan fomentar el placer de la lectura, contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes, despertar en ellos algunas vocaciones y vincularlos con los proyectos de investigación de connotados especialistas.

Felipe Garrido

Academia Mexicana de la Lengua

La **Academia para Jóvenes**

ACADEMIA
MEXICANA
DE LA
LENGUA

La **Academia** para **Jóvenes**

Director de la Colección **La Academia para Jóvenes**

Benjamín Barajas

Editores

Héctor Baca

Omar Nieto

Cuidado de la edición

Keshava R. Quintanar Cano

Apoyo editorial

Mildred Meléndez

Mario Medrano

Diseño

Xanat Morales Gutiérrez

La música clásica

Prieto, Carlos, 1937-

La música clásica. Algunos conceptos fundamentales, notas históricas y breves apuntes autobiográficos. -- México: UNAM, CCH, Academia Mexicana de la Lengua, 2022. 232 pp.

(Colección La Academia para Jóvenes, 14).

ISBN: 978-607-02-9490-7 (Obra Completa UNAM).

ISBN: 978-607-30-6587-0 (Volumen UNAM).

ISBN: 978-607-97649-3-7 (Obra Completa Academia Mexicana de la Lengua).

ISBN: 978-607-99417-4-1 (Volumen Academia Mexicana de la Lengua).

Primera edición: septiembre de 2022.

D.R. © UNAM 2022 Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, CP 04510, Ciudad de México.
D.R. © 2022 Academia Mexicana de la Lengua, Donceles 66, Centro
Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México.

ISBN: 978-607-02-9490-7 (Obra Completa UNAM).

ISBN: 978-607-30-6587-0 (Volumen UNAM).

Fotografía: Horace Goodenough en Unsplash

ISBN: 978-607-97649-3-7 (Obra Completa Academia Mexicana
de la Lengua).

ISBN: 978-607-99417-4-1 (Volumen Academia Mexicana
de la Lengua).

Ilustración de portada: RHRStudio

Esta edición y sus características son propiedad de la UNAM.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la
autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso en México – Printed in Mexico.

Carlos Prieto

La música clásica

Algunos conceptos fundamentales, notas históricas
y breves apuntes autobiográficos

ACADEMIA
MEXICANA
DE LA
LENGUA

Índice

PROEMIO, Benjamín Barajas	9
INTRODUCCIÓN, Jorge L. Gardea Pichardo	11
PRÓLOGO	21
PRIMERA PARTE. ALGUNOS	
CONCEPTOS FUNDAMENTALES	23
1. Origen de la palabra música	23
2. Escritura de la música	24
3. Parámetros fundamentales del sonido	37
4. Variedad de obras musicales	48
SEGUNDA PARTE. EXAMEN DE	
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y LAS VOCES	57
5. Notas acerca de algunos instrumentos musicales, las voces y la orquesta	57
6. El papel de director de orquesta	71

TERCERA PARTE. PRINCIPALES COMPOSITORES	
DE MÚSICA CLÁSICA. SIGLOS XIV AL XXI	75
7. Algunos grandes compositores de los siglos XIV al XXI	75
8. Breves comentarios sobre la música en México	141
CUARTA PARTE. NOTAS AUTOBIOGRÁFICAS	
Y GALERÍA DE FOTOS	199
9. Algunas fotos adicionales del autor	199
10. Algunas anécdotas de mis giras musicales	207
11. Obras dedicadas y/o estrenadas por Carlos Prieto	210
EPÍLOGO	219
BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR	223

Proemio

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA tiene en México una historia noble y fructífera. Son épicas las cruzadas de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Juan José Arreola, Felipe Garrido, entre muchos otros, para incentivar la imaginación, la reflexión y el conocimiento que nos proveen los libros. Sin lectores, las páginas de los libros dejan de respirar, sin lectores pareciera inútil todo esfuerzo de escritura; en la interacción de este binomio arraiga la salud cultural de una nación. De ahí la importancia de **La Academia para Jóvenes**, una colección de ensayos preparada por eminentes miembros de la Academia Mexicana de la Lengua y la Secretaría General de la UNAM —con el apoyo del doctor Leonardo Lomelí Vanegas—, cuyo propósito es contribuir a este profundo e intenso diálogo entre docentes y alumnos del bachillerato universitario.

Benjamín Barajas
Director de la Colección
La Academia para Jóvenes.

Introducción

LA MÚSICA Y LA vida tienen un origen y destino común: inician y se disipan en el tiempo para perdurar en la memoria y el recuerdo. La música nos acompaña en nuestras festividades y en muchos momentos importantes de nuestras vidas.

En específico, la música clásica ocupa un lugar especial que requiere de salas de conciertos para ser escuchada y es frecuente que sus espectadores experimenten emociones contrastantes como contener la emoción o el llanto, suspirar o sentir que sus potencias atenúan el pesar o el tedio.

Su *tempo* puede transcurrir tan lentamente o de una forma tan compleja que cuatro minutos y treinta y tres segundos pueden vivirse como eternos, incluido el silencio, como lo experimentó John Cage. La música clásica despierta emociones tan gratas o fuertes que acudimos a ella para sentir consuelo o alegría; experi-

mentar ternura o dolor; avivar el corazón o despertar la mente. ¿Cuáles son sus secretos para que Platón le temiera tanto? ¿Qué es la notación musical en la que caben obras tan distintas como una sonata, una suite o un concierto? ¿Qué significan estas palabras? ¿Sonata? ¿Suite? ¿Concierto? ¿Necesitamos conocer estos conceptos?

En forma precisa y con una imaginación atenta a las necesidades de un público joven, o no versado en la música, Carlos Prieto nos invita a conocer en este libro los elementos fundamentales de la música clásica, algunas obras sobresalientes, los instrumentos musicales que intervienen en su conformación y un amplio repertorio de compositores que atraviesan la historia de la música en el mundo y en México. Hay un lenguaje que requiere de nuestra escucha para gozar con sus enigmas y encontrar las respuestas que cada compositor elabora para crear un universo sonoro con su propio orden y estructura.

Esta obra de Carlos Prieto pone en entredicho algunas discusiones sobre la necesidad, o no, de tener conocimientos teóricos sobre las artes para ampliar nuestras posibilidades de goce estético. Tales polémicas parten de una dicotomía entre razón y emoción que no comparto. Las y los lectores de este libro podrán valorarla como un mapa que guía y amplifica la experiencia como escuchas.

Los *conceptos fundamentales* que propone Carlos Prieto cumplen una función descriptiva y analítica. No está

de más recordar la famosa enunciación de Kant: los conceptos sin intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Los conceptos nos ayudan a entender y diferenciar nuestras experiencias estéticas y paradójicamente a conocer y definir nuestro gusto y juicio.

Al respecto, cabe una referencia a los fenómenos que encuentran en la mirada hacia el Otro, como una mirada hacia sí mismo: *mirándote me miro*, se suele decir. Es gracias a los conceptos que podemos racionalizar nuestra escucha y saber algo acerca de nosotros mismos.

En ese sentido, el libro de Prieto motiva a sus lectoras y lectores a ganar autonomía y libertad en una realidad en la que prevalecen las limitaciones de la industria cultural, incluida la sobresimplificación de la escucha de la música clásica.

El volumen se ocupa de conceptos fundamentales y mi propósito es mirarlo como una obra de referencia y consulta para ampliar las posibilidades del goce. Expondré algunos ejemplos que describe su autor para tratar de imaginar la diferencia de nuestra experiencia estética que no viva confinada a la separación entre razón y emoción.

La composición de una *sonata* y la definición de su *tempo* como *adagio* o *andantino* ayuda a diferenciar e identificar aquello que nos gusta o lo que no nos gusta. Muchas veces sólo escuchamos el primer movimiento (*adagio*) de la “Sonata para piano No. 14” de

Beethoven (*adagio* conocido como *Claro de luna*), sin experimentar los contrastes del segundo (*allegretto*) y tercer movimiento (*presto agitato*). El *tempo*, explica Carlos Prieto, se refiere a la velocidad de interpretación de un movimiento o un pasaje musical: *Tempo lento*: grave, lento, *largo* *larghetto* y *adagio*; *Tempo intermedio*: *andante*, *andantino*, *moderato* y *allegretto*; *tempo rápido*: *allegro*, *vivo*, *vivace*, *presto*, *prestissimo*. La relación de los diferentes *tempos* en la “Sonata para piano No. 14” nos indica una progresión que va de menor a mayor rapidez, desde lo suave o lento, hasta lo fuerte y acelerado. Por supuesto que las experiencias estéticas pueden ser distintas para cada *tempo*. ¿Será que escuchar completa esa sonata cambie su significado y modifique nuestro gusto?

La suite antecede a la sonata y está relacionada con danzas del Renacimiento, que en el Barroco se convirtieron en bases de orquestación y composición. La tradición de Johann Sebastian Bach, explica Carlos Prieto, nos ayuda a diferenciar sutilezas que curiosamente no podemos “escuchar” sin los conceptos. Así, Prieto define la suite como una “serie de piezas musicales cortas basadas en danzas estilizadas”, y explica que las danzas con mayor frecuencia son: *allemandes* de origen teutón, las *corrandas* o *courantes* de origen francés, las *zarabandas* de origen español, las *bourrées* y los *minuetos* de origen francés y las *gigas* (*guiges* en francés) de origen irlandés. Al igual que el *tempo* estas distinciones nos sirven para identificar nuestro

gusto o nuestras preferencias musicales. Escuchar la “Suite No. 2 en B menor” de Johann Sebastian Bach nos permite contrastar *allemandes*, *corrandas*, *zarabandas*, *minuetos* y *gigas*.

Lo interesante para la estética es que los conceptos no alteran nuestra percepción, pero una vez más, dan sentido a nuestra experiencia, precisan y definen lo que parece ser lo más subjetivo: el gusto. Pero también son referentes para la imaginación y la creatividad. La composición encierra sus misterios y una privilegiada capacidad de transfigurar los deseos o la muerte.

No olvidemos que el cineasta sueco Ingmar Bergman elabora una intrincada relación entre padres e hijos en la complejidad de su película *Saraband* (2003), en alusión a esta danza barroca de Bach y a su violonchelo. Así, podemos desconocer el significado de algunos conceptos, pero sin ellos no podemos ser espectadores más activos y ampliar nuestras experiencias estéticas, aun cuando sean subjetivas.

Pensemos también en la importancia de conocer las reglas de composición de la fuga. Carlos Prieto explica que hay un tema principal denominado “sujeto” que, una vez expuesto por una voz de forma completa, dará lugar a una segunda voz transpuesta a la voz inicial denominada *respuesta*, y así sucesivamente. Hay un amplio repertorio de fugas, e indica Prieto como ejemplos las 48 del *clave bien temperado* de Bach y el cuarteto de cuerdas de Beethoven: la *gran*

fuga. Escuchar una fuga con el ánimo de seguir el libre juego de la imaginación y el orden de la composición, como sostiene Hans-Georg Gadamer, nos integra y nos hace partícipes de ese juego; nos abre la puerta a sensaciones y emociones insospechadas.

Por otra parte, los conceptos contribuyen también a realizar una especie de arqueología musical que nos ayuda a comprender las conexiones entre el presente y el pasado, como Carlos Prieto escribe en la tercera parte de su libro: “Principales compositores de música clásica”.

Esta selección cuidadosa orienta al lector para escuchar distintos periodos de la historia de la música y descubrir en cada etapa la forma en que los compositores aportan elementos para construir esas grandes catedrales de la música (Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach), la recreación musical de las tragedias (Monteverdi, Gluck, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini), los campos de batalla y de no batalla (Henry Purcell y Benjamin Britten), las ciudades y callejones sin salida (Alban Berg), la Conquista de México (Antonio Vivaldi, y tal vez Wolfgang Rihm).

De igual forma, nos orienta en obras de compositores mexicanos como Manuel de Zumaya, Ricardo Castro, Juventino Rosas, Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, Federico Ibarra, Mario Lavista, Arturo Márquez y Gabriela Ortiz Torres,

entre muchos otros compositores y compositoras mexicanas.

Así, podemos guardar admiración por los grandes compositores y ejecutantes, pero también ampliar nuestros conocimientos musicales y reconocer en la música sus potencialidades creativas.

El libro cierra con anécdotas de los viajes y presentaciones de Carlos Prieto en el extranjero y una historia con mucho sentido del humor sobre Miss Cello, así como un amplio repertorio de obras dedicadas y/o estrenadas por el autor.

Jorge L. Gardea Pichardo

La música clásica

Prólogo

ESTE BREVE LIBRO ESTÁ dividido en cuatro partes. La primera intenta resumir algunos de los conceptos fundamentales de la teoría de la música. En la segunda, realizo un sucinto examen de los instrumentos musicales —de cuerda, de viento o aliento, y de percusión— así como de los conjuntos de instrumentos de la llamada “música clásica”, desde los dúos hasta la orquesta sinfónica. La tercera parte está dedicada a presentar a los principales compositores de música clásica de los siglos **xiv** al **xxi**, incluyendo, por supuesto, a los compositores de la Nueva España y México. La cuarta y última parte contiene fotos de mi carrera, algunas anécdotas de giras musicales y una lista de las obras que he estrenado en mi campaña por enriquecer el repertorio universal del violonchelo.

Expreso mi profundo agradecimiento a mi hermano Juan Luis, por su valiosa y generosa ayuda en la

revisión del texto. Agradezco a mi hijo Carlos Miguel, por sus oportunas y acertadas observaciones.

Debo expresar a mi esposa María Isabel Prieto, mi reconocimiento por su extraordinario e invariable apoyo a lo largo de mi carrera.

Primera parte. Algunos conceptos fundamentales

1. ORIGEN DE LA PALABRA MÚSICA

Debemos esta palabra, como tantas otras ligadas a las artes, a la Grecia antigua. El término *música* proviene del griego μουσική (*mousiké*), que originalmente se refería a todo el campo de la acción de las musas, es decir, las deidades conducidas por Apolo Musageta que habitaban en el Parnaso, protegían las ciencias y las artes y representaban el ideal de la suprema gracia e inteligencia intelectuales y físicas. El término *mousiké* sufrió una reducción en su amplio significado y quedó finalmente limitado a nuestro concepto actual de *música*.

La música nace cuando el hombre primitivo se percató de la posibilidad de usar la voz no sólo para hablar o producir ruidos y espantar animales, sino también para cantar. Los cantos primigenios se van enriqueciendo paulatinamente cuando el hombre los acompaña con sonidos rítmicos, como el de chocar

las manos o como los que resultan de agitar vainas llenas de semillas secas, soplar por plantas tubulares, golpear una piedra con un palo, etcétera.

2. ESCRITURA DE LA MÚSICA

2.1 El canto gregoriano, Boecio, Guido d'Arezzo

No me remontaré a las culturas más antiguas y empezaré estas líneas refiriéndome a los principios del canto gregoriano, heredero de tradiciones griegas y bizantinas y antepasado de la música de Occidente. Este tipo de música nació siglos antes de que se inventara la escritura musical. San Isidoro, obispo de Sevilla, escribió en el siglo **vii** que “si no es retenida por la memoria humana, la música se pierde puesto que no es posible escribirla”.

En los siglos **viii** y **ix** el canto gregoriano se escribía mediante *neumas*, o señas, pero este tipo de escritura era solo una guía que suponía que los cantores aprendieran las melodías con sus intervalos exactos, de acuerdo con la tradición oral. No fue sino hasta el siglo **xi** cuando el monje benedictino Guido d'Arezzo (992-1050) inventó un sistema de tres y luego de cuatro líneas, un “tetragrama”, que permitía representar gráficamente hasta nueve notas. Se agregó más tarde una quinta línea, lo que lo convirtió en nuestro pentagrama actual.

En el siglo **vi** el filósofo romano Boecio asignó las primeras 15 letras del alfabeto a las notas de dos

octavas. Se encontró más práctico, después, repetir el uso de las letras A, B, C, D, E, F y G, en cada octava.

Posteriormente, Guido d' Arezzo inventó el uso de ciertas sílabas para designar cada nota de la escala musical, y dio a cada una un nombre tomado de la primera sílaba de las primeras seis líneas de un himno sáfico a San Juan Bautista, compuesto por Pablo el Diácono:

Ut <i>queant laxis</i>	Para que puedan con clara
Resonare <i>fibris,</i>	voz cantar
Mira <i>gestorum</i>	las maravillas de tus hechos
Famili <i>tuorum,</i>	tus servidores,
Solve <i>polluti</i>	limpia de tus sucios
Labii <i>reatum,</i>	labios del pecado
Sancte <i>Iohannes</i>	¡Oh, San Juan!

Una mejor traducción del texto anterior es la siguiente: “Para que puedan tus servidores exaltar con voz clara tus hechos admirables, retírales de los labios toda impureza, ¡oh San Juan!”.

El resultado es una escala de seis tonos: *ut-re-mi-fa-sol-la*. El término *ut* se cambió por la sílaba *do*, de emisión más fácil en todos los países latinos excepto en Francia. En el siglo **xvi** se añadió la séptima nota, *si* –iniciales de *Sancte Iohannis*– y así se completó la escala *do-re-mi-fa-sol-la-si*.

2.2 El pentagrama y la escritura de la música

Las escalas musicales. La palabra “escala” sugiere el paralelismo entre las notas de la escala musical con los peldaños de una escalera. Existen diversos tipos de escala, tales como la pentatónica de cinco tonos; la escala árabe, de 17; la escala de tonos enteros, etc. Aquí solo veremos la escala diatónica, característica de la música europea, formada por una serie de tonos y de semitonos que constituyen una octava.

El intervalo de ocho notas, como los de do a do se llama octava. Un intervalo es la distancia o diferencia de altura entre dos notas.

El intervalo entre do y re es una segunda.

Entre do y mi, una tercera.

Entre do y fa, una cuarta.

Entre do y sol, una quinta.

Entre do y la, una sexta.

Entre do y si, una séptima.

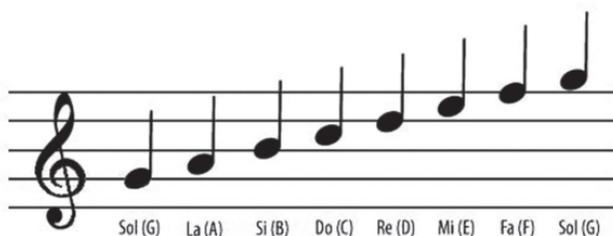
Entre do y el siguiente do, una octava.

El pentagrama y las claves de sol, fa y do

El pentagrama (del griego πέντα, penta, cinco y γραμμα, *gramma*, línea) permite escribir la escala musical. Las notas se escriben en los espacios interlineales y sobre las líneas. Dentro de este mapa musical hacen falta las llamadas claves, las de sol, fa y do para ubicar las diferentes notas.

La clave de sol se utiliza para las notas agudas, como las del violín, de la soprano o de la contralto; la clave de fa para las notas graves, como la mayor parte de las notas del violonchelo y la clave de do para las notas intermedias, como las de la viola.

He aquí tres ejemplos de cómo se leen las claves de sol, de fa y de do:

Clave de Sol (G)

Clave de Fa (F)

Clave de Do (C)

Existe, además, la clave de do en cuarta línea que se emplea para notas de altura intermedia en el violonchelo, pero que no presentaremos aquí. La mencionamos para indicar que la música no consta nada más de las notas anteriores. Existen notas más agudas y más graves que las anteriormente señaladas. Se añaden para ello en el pentagrama pequeñas líneas por encima de la línea superior y por debajo de la inferior:

Sostenidos, bemoles y becuadros

Existen tres signos que modifican la “altura” de las notas:

Sostenido: agrega medio tono ascendente a una nota determinada.

Bemol: reduce medio tono a una nota determinada.

Becadro: anula el efecto de sostenidos y bemoles.

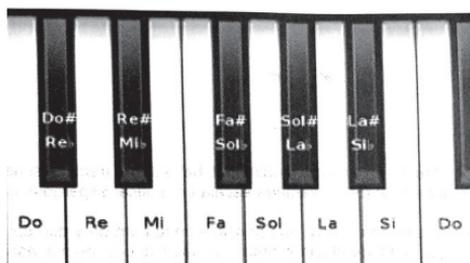
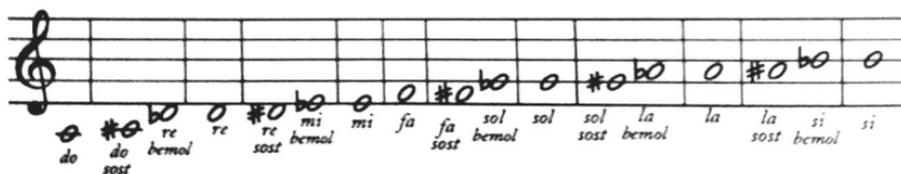

La escala de 12 tonos. La música occidental ha estado tradicionalmente basada en una escala de 12 tonos, llamada escala cromática, separados cada uno por medio tono.

A continuación se muestra una escala que principia en la nota do y que consta de 12 tonos. Al llegar a la duodécima nota se pasa a una nueva escala, idéntica en la distribución de los tonos, pero una octava más elevada. En los países anglosajones subsiste la nomenclatura por letras.

Notación latina	Notación anglosajona
do	C
do# (re b)	C# (D b)
re	D
mi b (re#)	E b (D#)
mi	E
fa	F
fa# (sol b)	F# (G b)
sol	G
la b (sol#)	A b (G#)
la	A
si b (la#)	B b (A#)
si	B

Esta escala se escribe de la manera siguiente en la clave de sol:

El teclado del piano y una escala cromática de 12 notas de do a si

No se cuenta el do de la derecha pues allí empieza una nueva escala. Las teclas blancas son de izquierda a derecha: do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Las teclas negras son: do # = re b, re = mi b, fa = sol b, sol = la b, la = si b.

Las 12 notas de la escala son las siguientes, separadas medio tono a partir del do inicial:

1. do
2. do # = re b, medio tono arriba del do
3. re natural “ “ “ “ do # o re b
4. re # = mi b “ “ “ “ re
5. mi natural “ “ “ “ re # o mi b
6. fa natural “ “ “ “ mi
7. fa # = sol b “ “ “ “ fa

8. sol natural	“	“	“	“	fa # o sol b
9. sol # = la b	“	“	“	“	sol
10. la natural	“	“	“	“	sol # o la b
11. la # = si b	“	“	“	“	la
12. si natural	“	“	“	“	la # o si b

Notas enarmónicas. Se puede observar en el esquema anterior que do, con el signo sostenido, equivale a re con el signo de bemol. Se dice que tales notas son equivalentes enarmónicamente. Son notas enarmónicas dos notas de nombre diferente, pero de misma frecuencia sonora.

Los modos. Origen griego de las escalas

Un modo es la disposición de los intervalos de la escala. Existen y han existido durante la historia diferentes tipos de escalas, pero la música occidental proviene de las escalas o modos de la antigua Grecia, en donde se acostumbraba a designar las escalas con nombres de sus regiones.

Un modo griego es la organización de los sonidos que van en forma descendente, estableciendo distancias de tono o medio tono entre los 7 sonidos que conforman la escala. Los modos griegos son los fundamentos teóricos para lo que luego se conoció como escalas musicales. Existen discusiones acerca de cuál de los modos griegos es el principal, pero consideraremos aquí como principal el modo jónico.

Tomemos como ejemplo el **modo jónico de do**. Este modo equivale al modo occidental de *do mayor*, o sea la escala de *do* a *do* sin sostenidos o bemoles.

Si seguimos con el ejemplo del *do* como modo jónico, los otros seis modos son el *eólico* —que equivale a la escala de *la* menor natural, o sea de *la* a *la* sin sostenidos ni bemoles— el *dórico*, *frigio*, *lidio* y *mixolidio*, tal como se puede advertir en el diagrama siguiente, en el que hemos mostrado las escalas en orden ascendente y no descendente:

Diagrama que muestra las escalas de los modos griegos en orden ascendente, desde el modo Jónico (escala de Do mayor) hasta el modo Locrio. Las escalas se muestran en una única línea de música con una clave de sol (treble clef) y una armadura de una broma (F#) en la línea de la escala de Do mayor. Los modos y sus escalas correspondientes son:

- Locrio: Escala de *do* con un bemoles (Bb).
- Eólico (escala de *la* menor nat.): Escala de *la* con un bemoles (Bb).
- Mixolidio: Escala de *do* con un sostenido (F#).
- Lidio: Escala de *do* con dos sostenidos (F# y C#).
- Frigio: Escala de *do* con un sostenido (F#).
- Dórico: Escala de *do* con un bemoles (Bb).
- Jónico (escala de *Do* mayor): Escala de *do* con un sostenido (F#).

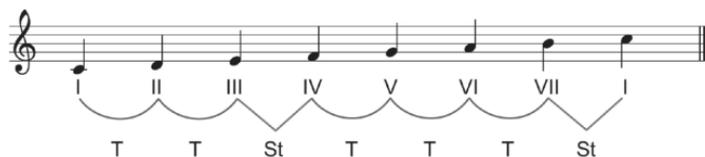
La música occidental está basada en dos modos: el mayor y el menor. Ambos provienen de modos griegos.

El modo mayor de la música occidental equivale al modo jónico y el modo menor equivale al eólico.

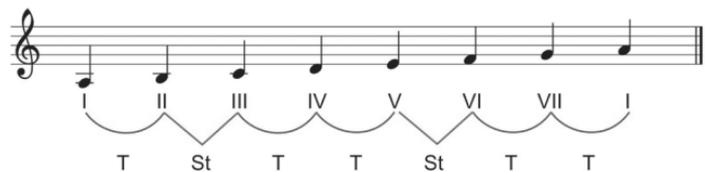
Modo mayor. Escalas mayores

Un modo es mayor cuando, en la escala que le corresponde, el intervalo entre la primera y la tercera nota es de dos tonos, y cuando el intervalo entre la tercera y la cuarta nota, y entre la séptima nota y la octava nota es, en ambos casos, de medio tono, como en el siguiente ejemplo de la escala de do mayor:

“T” indica un intervalo de un tono y “St” de medio tono o semitono.

Modo menor. Escalas menores. El modo menor suele tener una sonoridad que percibimos como “triste” o “melancólica”. Los tonos y semitonos de la escala menor se distribuyen de manera diferente que en la escala mayor. Los semitonos están situados entre los grados II y III, y V y VI como se muestra en la siguiente escala:

Nombres de los grados de la escala

Tomemos como ejemplo la escala de do.

- El **i** grado, **do**, se llama **tónica** porque da nombre a la tonalidad o escala, es el grado más importante y el que marca siempre el final de una obra musical tradicional.
- El **ii** grado, **re**, se llama **supertónica** porque está situado a un tono por encima de la tónica.
- El **iii** grado o **mediante**, **mi**, **mi bemol** diferencia los modos mayor y menor.
- El **iv** grado, **fa**, se llama **subdominante** porque está por debajo de la **dominante**. También es un grado con una gran influencia tonal sobre el que recae gran parte de la composición.
- El **v** grado, **sol**, se llama **dominante** porque es la nota que domina sobre las demás. Dirige la línea melódica repitiéndose con frecuencia.
- El **vi** grado, **la**, se llama **superdominante**.
- El **vii** grado, **si natural** se llama **sensible**. Está a medio tono de la tónica. El **si bemol** se llama **subtónica** y está a un tono de distancia de la tónica.
- La **viii**, **octava**. Aquí empieza una nueva escala.
- Se denomina **grados modales** a los grados **iii** (o **mediante**), al **vi** (o **superdominante**) y al **vii** (**sensible** o **subtónica**) puesto que gracias a ellos sabemos si la tonalidad o escala es *mayor* o *menor*.

Denominación de los intervallos simples. Los intervallos son la diferencia de altura entre dos notas musicales y se miden en tonos y semitonos. Los intervallos “simples” son los que no exceden una octava y se clasifican como justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos. Tomaremos como base la escala de do mayor:

“T” indica un intervalo de un tono y “si” de medio tono o semitono.

Nombre del intervalo y nombre de las notas	Distancias en tonos y semitonos
Unísono: do-do	Mismo sonido
Segunda menor: do-re \flat	1 semitono
Segunda mayor o tercera disminuida do-re; do-mib	1 tono
Tercera menor o segunda aumentada: do-mib. do-re \sharp	1 $\frac{1}{2}$ tonos

Tercera mayor o cuarta disminuida: do-mi natural o do-fab	2 tonos
Cuarta justa (o 4ª. perfecta) o tercera aumentada: do-fa o do-mi#	2 ½ tonos
Cuarta aumentada o quinta disminuida (llamada tritono): do-fa# o do-solb	3 tonos
Quinta justa o sexta disminuida: do-sol o do-labb	3 ½ tonos
Sexta menor o quinta aumentada: do-lab o do-sol#	4 tonos
Sexta mayor o séptima disminuida: do-la o do-sibb	4 ½ tonos
Séptima menor o sexta aumentada: do-sib o do-la#	5 tonos
Séptima mayor: do si	5 ½ tonos
Octava justa do-do	6 tonos

3. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL SONIDO

3.1 Los parámetros fundamentales son: altura de las notas, intensidad del sonido, el timbre y la duración.

Altura de las notas

Es la frecuencia del sonido, es decir, el número de vibraciones emitidas por segundo. Permite distinguir entre sonidos agudos (un número alto de vibraciones por segundo) y sonidos graves (número bajo de vibraciones por segundo).

Intensidad del sonido

Va de los sonidos débiles a los fuertes. La intensidad se mide por la amplitud de las vibraciones y se mide en decibeles.

Timbre

Es la cualidad del sonido que permite distinguir un instrumento de otro. Una misma nota suena diferente si la emite un violín, una flauta, un piano o cualquier otro instrumento.

Duración

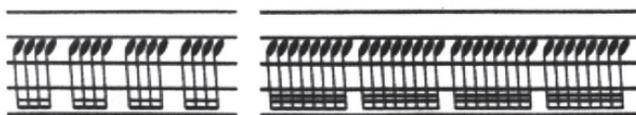
Mide el tiempo que duran las vibraciones de un sonido. La partitura indica el tiempo que debe durar cada nota tocada por un instrumento.

3.2 El pentagrama y la duración

El pentagrama es, como hemos visto, el conjunto de cinco líneas horizontales y paralelas que sirve de soporte a la escritura musical. Señala la posición de cada nota, de las graves a las agudas. Permite, además, escribir la duración de cada nota. La nota más larga generalmente empleada es la redonda, que sirve como unidad básica de tiempo.

1 redonda = 2 blancas = 4 negras = 8 corcheas

= 16 semicorcheas = 32 fusas

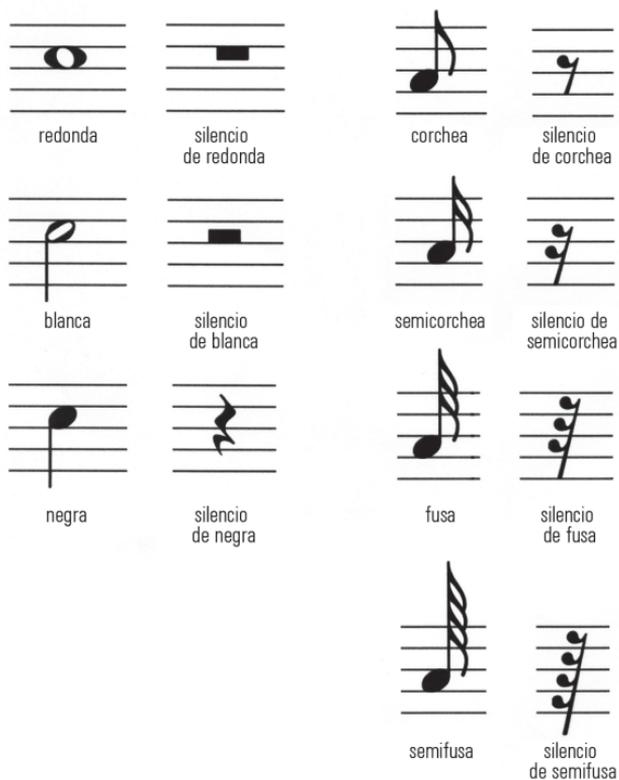

= 64 semifusas

3.3 La duración de los silencios

La música no solo consta de notas sino también de los llamados silencios, es decir, de la duración de una pausa. Las pausas se indican mediante un signo como se muestra a continuación.

En las columnas primera y tercera aparecen las notas, desde la *redonda* hasta la *semifusa*, y en las columnas segunda y cuarta los silencios de igual duración, desde el silencio de *redonda* hasta el de *semifusa*:

3.4 Puntillos, ligaduras y calderones

La prolongación del valor temporal de una nota se indica mediante el *puntillo* y el *calderón*. El *puntillo*, colocado a la derecha de una nota o de un silencio, aumenta en una mitad la duración de la nota o del silencio.

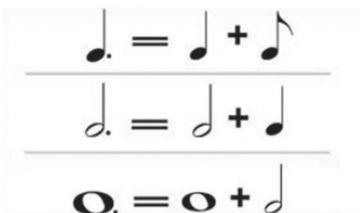
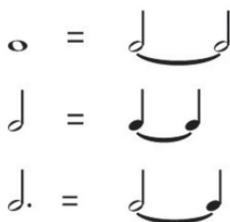

Figura	Sin Puntillo	
	Silencio	Duración
		4 tiempos
		2 tiempos
		1 tiempo
		1/2 tiempo
		1/4 tiempo

Figura	Con Puntillo	
	Silencio	Duración
		6 tiempos (4+2 del puntillo)
		3 tiempos (2+1 del puntillo)
		1'5 tiempos (1+0'5 del puntillo)
		0'75 tiempos (0'5+0'25 del puntillo)
		0'37 tiempos (0'25+0'12 del puntillo)

La *ligadura* es una pequeña línea curva que une o liga dos notas consecutivas. El sonido de la primera nota se prolonga sin interrupción con el sonido de la segunda.

Una negra + una prolongación libre

Una redonda (4 negras) + una prolongación libre

El calderón es un pequeño arco con un punto encima o debajo de la nota o del silencio. Su función es prolongar libremente la duración de la nota o del silencio.

3.5 Matiz

La gama de intensidad de los sonidos permite que las notas tengan matices distintos, desde los muy suaves hasta los muy fuertes. Para ello se utilizan las siguientes anotaciones:

ppp: *molto pianissimo*. Con el mínimo sonido.

pp: *pianissimo*. Muy suave.

p: *piano*. Suave.

mp: *mezzo piano*. Medio suave.

mf: *mezzo forte*. Medio fuerte.

f: *forte*. Fuerte.

ff: *fortissimo*. Con mucha fuerza.

fff: *molto fortissimo*. Con la máxima fuerza.

3.6 Ritmo

El Ritmo indica el movimiento caracterizado por la recurrencia regular de un fenómeno, como pudiera ser el oleaje del mar o los latidos del corazón. En música, el ritmo señala la repetición regular de los sonidos. El pulso regular o tiempo aparece, por lo general, en grupos de dos, tres o cuatro notas llamados compases binario, ternario y cuaternario. El primer tiempo de cada grupo lleva normalmente el acento. La unidad entre el acento y el siguiente se llama “compás”. Cada compás se distingue del siguiente mediante líneas verticales en el pentagrama, colocadas antes de cada primer tiempo y llamadas *barras de compás*.

Una *doble barra de compás* indica el final de una pieza musical o de una sección dentro de dicha pieza.

Tiempo binario

Cuando las notas aparecen en grupos de dos, alternando un primer tiempo fuerte con un segundo tiempo débil, se produce un compás de dos tiempos, llamado por tal motivo binario. Esto se indica escribiendo un número dos (2) delante del signo de la clave, entre la tercera y la quinta líneas del pentagrama. Para indicar la nota que ha de servir como unidad básica de tiempo se escribe otro número debajo del primero. El número 2 significa que la unidad es la blanca, el número 4 que es la negra, y el número 8 que es la corchea.

blancas

negras

corcheas

Beethoven. 7^a. Sinfonía. Segundo movimiento

Tiempo ternario

El tiempo ternario significa que el tiempo está dividido en grupos de tres, con el primer tiempo fuerte y dos de menor intensidad. El numerador (3) indica que hay tres unidades en el compás y el denominador (2, 4, 8)

señala si las unidades son blancas, negras o corcheas:

Ejemplo de tiempo ternario:

El vals “Sobre las olas”

Compás de 4/4. Ejemplo de tiempo cuaternario con compás de 4 negras:

Los tiempos cuaternarios más frecuentes son los siguientes: 4/2, 4/4 y 4/8:

En vez de 4/4 se escribe frecuentemente el signo C, también llamado “compasillo”. Un ejemplo de un movimiento escrito en “compasillo” es el famoso movimiento coral (finale) de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Compases compuestos

Además de los compases binario, ternario y cuaternario, existen otros compases llamados *compuestos*. Daré unos cuantos ejemplos:

Cuando el numerador es 6 y el denominador 4, los compases son de 6 negras. Cuando el numerador es 5

y el denominador 4, los compases son de 5 negras. Un numerador 5 y un denominador 8 indica compases de 5 corcheas.

Existen, además, obras en las que se combinan compases diversos, como en el siguiente ejemplo de una obra de Béla Bartók, en la que se combinan compases de 2/4, 3/4, 3/8 y 5/8:

Tempo de un movimiento

Tempo significa la velocidad a la que debe interpretarse un movimiento o un pasaje musical. Sobre el pentagrama se escriben, generalmente en italiano, los siguientes términos, yendo de *tempo* muy lentos (grave) a extremadamente rápidos (*prestissimo*).

Tempi lentos	Tempi intermedios	Tempi rápidos
Grave	Andante	Allegro
Lento	Andantino	Vivo
Largo	Moderato	Vivace
Larghetto	Allegretto	Presto
Adagio		Prestissimo

Dado que las referidas indicaciones son imprecisas, desde los tiempos de Beethoven se ha utilizado generalmente el metrónomo, aparato que mide el

número de notas por minuto (negras por minuto, corcheas por minuto, etc.), para definir con mayor precisión el tempo de un movimiento o de un pasaje.

3.7 Definición de algunos términos musicales

Melodía. El término proviene del griego μελωδία (melodía), que significa canto. Es una sucesión de notas que forman una frase musical que puede atraernos y emocionarnos. Es una línea musical compuesta con independencia de su acompañamiento, en oposición a la armonía.

Monodía. A una voz, con una sola melodía.

Homofonía. Surge en el siglo XVIII y significa la armonización de una sola línea melódica.

Heterofonía. La emisión simultánea de dos o más veces sin una coordinación de tipo armónico. La textura heterofónica es un tipo de textura caracterizada por la variación simultánea de una sola línea melódica.

Armonía. Coordinación integral de las diversas voces. Es el arte de constituir acordes y la manera de combinarlos de la manera más equilibrada. Si la melodía es la dimensión lineal u horizontal de la música, la armonía se refiere a su dimensión vertical.

Polifonía. Simultaneidad de voces diferentes coordinadas por imitación, modelos rítmicos o cualquier otra forma.

4. VARIEDAD DE OBRAS MUSICALES

Es tan numerosa la diversidad de obras musicales que me limitaré a mencionar algunas de las más importantes de la llamada música clásica. En este breve relato no hago mención de la música popular transmitida de generación en generación por vía oral como parte de la cultura de un pueblo, ni del conjunto de géneros musicales atractivo para el gran público y distribuido masivamente a través de la industria de la música. Sólo diré que la música popular mexicana es de una notable riqueza y variedad, como lo prueban, por ejemplo, los estilos tan diversos de los sones de Veracruz, la música de mariachis de Jalisco, la música de Yucatán o la del Noreste del país.

4.1 Música vocal

Canciones. Obras para la voz humana, con letra y comúnmente acompañadas por piano u otros instrumentos.

Cantatas. Del italiano *cantare*. Son obras para una o más voces solistas con acompañamiento de orquesta, generalmente en varios movimientos. La *cantata* tiene su origen a principios del siglo **xvii**. El gran maestro de la *cantata* religiosa fue Johann Sebastian Bach.

Misas. Obras que siguen el orden de la liturgia cristiana, generalmente para orquesta, coro y solistas: soprano, mezzo-soprano, tenor y bajo. Llegaron a su culminación con las mismas de Bach, Haydn, Mozart

y Beethoven. En el siglo **xx** destaca el compositor francés Olivier Messiaen.

Oratorios. Suelen consistir en el relato de una historia religiosa de origen bíblico a cargo de un narrador, cantantes solistas, coro y orquesta. Entre los más famosos compositores de este género destacan Händel, autor de *El Mesías* y otros oratorios; Bach, autor de *La Pasión según San Mateo* y el oratorio de *Navidad*; Haydn, Mozart y Beethoven.

Óperas. Obras dramáticas en uno o más actos para cantantes y orquesta. *Orfeo*, de Monteverdi, es posiblemente la primera ópera (1607). Desde entonces la ópera es un género que han cultivado grandes compositores. Para no citar sino unos cuantos ejemplos, mencionaremos *Fidelio*, la única ópera de Beethoven; *Las Bodas de Fígaro*, de Mozart. Mencionaremos a Verdi, autor de algunas de las más famosas óperas, tales como *La Traviata* y *Aida*; Donizetti, Rossini y Wagner —autor de óperas como *Parsifal*, y profundo revolucionario de la música en general—; a Gounod, Massenet y Bizet. La primera ópera en español conservada en su totalidad es *Celos aun del aire matan* (1660), de Juan Hidalgo.

Operetas. La opereta nació en Francia a mediados del siglo **xix** y evolucionó a partir de un género de música lírica propiamente francés, la *opéra-comique*. Importantes autores de operetas fueron, entre otros, Jacques Offenbach en

Francia, Gilbert y Sullivan en Inglaterra y Johann Strauss II en Austria, este último conocido como el “rey del vals” y autor de numerosos vals, como *El Danubio azul*.

Zarzuelas. Obras musicales dramáticas o cómicas de origen español en que alternativamente se baila, se habla y se canta. El nombre “zarzuela” proviene del Palacio de Zarzuela, en las afueras de Madrid, en donde se representaron por primera vez este tipo de obras. *La Verbena de la Paloma* (1894), de Tomás Bretón, y *Luisa Fernanda* (1932), de Federico Moreno Torroba, son dos ejemplos de conocidas zarzuelas.

Teatro musical o musicals. Forma de teatro originario de Inglaterra y los Estados Unidos que combina orquesta y diálogo hablado y cantado con baile. Algunos de los más famosos musicals han sido *Show Boat*, de Jerome Kern (1927); *Oklahoma*, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein (1943); *West Side Story*, de Leonard Bernstein (1957); *The Phantom of the Opera*, de Andrew Lloyd Webber (1986); *My Fair Lady*, con música de Frederick Loewe y libreto basado en *Pygmalion*, de George Bernard Shaw; y *The Book of Mormon*, de Matt Stone y Trey Parker (2011).

4.2 Música instrumental

Este tipo de música tiene muy diversas combinaciones de instrumentos, desde obras para uno solo hasta las que requieren orquestas de grandes dimensiones.

Suites. Serie de piezas musicales cortas basadas en danzas estilizadas. Fue una de las más importantes formas musicales de los siglos **xvii** y **xviii**. La palabra francesa *suite* significa “secuencia”. Bach compuso seis famosas suites para violonchelo solo. Las danzas que aparecen con mayor frecuencia en una suite barroca son las *allemandes* (de origen alemán), las *corrandas* o *courantes* (francesas), las *zarabandas* (españolas), las *bourrées* y los *minuetos* (ambas francesas) y las *gigas* (irlandesas). En la actualidad, compositores como Samuel Zyman han compuesto excelentes suites para chelo solo y para dos chelos.

Partitas y sonatas para violín solo. Bach compuso “Sei Soli a Violino senza Basso accompagnato”, es decir “Seis solos para violín sin acompañamiento de bajo” que se conocen como tres *partitas* y tres *sonatas*.

Sonata. Significa en latín “obra a ser sonada”, en oposición a *cantata*, “obra a ser cantada”. Suelen ser obras en tres o cuatro movimientos para uno o dos instrumentos, con temas contrastantes. La forma *sonata* se caracteriza por la división del primer movimiento en tres secciones básicas, a saber, exposición, desarrollo y recapitulación. Ejemplos de este género son las sonatas de Beethoven para piano, para violín y piano y para violonchelo y piano; las sonatas de Brahms para violín y piano, así como para chelo y piano; las sonatas de

Dmitri Shostakóvich y Serguéi Prokófiev para piano, y la sonata de Kodaly para chelo solo.

Canon. Es la forma más estricta de imitación contrapuntística (del latín *punctus contra punctum*). Su principio consiste en la repetición exacta del tema fundamental por una segunda voz y, posiblemente, por voces ulteriores. La entrada de la segunda voz puede realizarse a la misma altura que la primera o en una diferente. La famosa canción francesa “Frère Jacques” es un ejemplo de lo que se llama *canon infinito*, es decir, que puede durar hasta que se decide darlo por terminado.

Fuga. Más que una forma fija, la fuga es un estilo de composición. Todas las fugas tienen aspectos en común y existe una terminología universal para describir la intervención de las voces individuales, las partes y los recursos técnicos específicos de la fuga. El tema principal se denomina “sujeto” y es expuesto por la voz que entra primero. Una vez presentado el tema completo, entra la segunda voz con el sujeto transpuesto a la dominante; esta entrada en la dominante se denomina “respuesta”. La tercera voz entra con el sujeto original pero en una octava distinta, y así sucesivamente. Esta sección inicial de la fuga se denomina “exposición” y concluye una vez que todas las voces han presentado el sujeto y la respuesta. Ejemplos son las 48 fugas del *Clave bien temperado* de Bach, y el

magistral cuarteto de cuerdas de Beethoven titulado, precisamente, *La gran fuga*.

Variaciones. Suponen la reiteración de un tema expresado cada vez de manera armónica, rítmica o melódicamente. Las variaciones pueden ser obras independientes –tales como las *Variaciones Goldberg*, de Bach– o bien, formar parte de otras obras. Ejemplo de obras independientes son las *Variaciones Rococó* para violonchelo y orquesta de Chaikovsky, y las *Variaciones* de Beethoven para piano sobre un tema de Diabelli.

Música de cámara. Es aquella compuesta para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a la música orquestal. El nombre proviene de los lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos durante la Edad Media y el Renacimiento, eran recintos relativamente pequeños, a los que se llamaba “cámaras”. Las obras de cámara incluyen:

Obras para un instrumento. Como ejemplos podemos citar las suites de Bach para chelo solo; las sonatas de Beethoven para piano; las sonatas de Prokófiev para piano; la sonata de Kodaly para chelo solo y la suite de Zyman para chelo solo.

Dúos. Obras para dos instrumentos tales como las sonatas para violín o chelo y piano de Beethoven,

Brahms, Debussy, Ravel, Prokófiev, Shostakóvich, Federico Ibarra.

Tríos. Obras para tres ejecutantes, generalmente violín, chelo y piano, aunque los hay para otras combinaciones de instrumentos. Citemos como ejemplos los tríos de Beethoven, Franz Schubert, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Chaikovsky, Shostakóvich.

Cuartetos. Como su nombre lo indica, son obras compuestas para cuatro instrumentos, generalmente dos violines, viola y chelo. El “padre del cuarteto” fue Haydn, que compuso 68 cuartetos. Entre múltiples ejemplos de este género podemos citar, además de Haydn, los cuartetos de Mozart, Beethoven, Debussy, Ravel, Bartók, Shostakóvich y Revueltas.

Quintetos. Obras para cinco instrumentos, tales como los quintetos para cuerdas de Schumann y Brahms, o para piano y cuarteto de cuerdas de Shostakóvich.

Sextetos, septetos, octetos, nonetos, orquestas de cámara.

Conciertos. Del latín *concertare*, convenir, concertar. Son obras para uno o varios instrumentos solistas

acompañados por orquesta. El llamado *concerto grosso* fue una de las formas musicales más importantes del periodo barroco y consistente en una serie de movimientos para un reducido número de solistas y una pequeña orquesta. Ejemplos son los conciertos de Vivaldi, Corelli, Bach y Händel.

MÚSICA PARA ORQUESTA SINFÓNICA

Conciertos. A partir del siglo **xviii** adquirieron notable importancia los conciertos para instrumentos solistas y orquesta sinfónica. Entre múltiples ejemplos podríamos citar los conciertos para piano y orquesta de Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt; los conciertos para violín de Brahms y Chaikovski y los conciertos para violonchelo de Haydn, Boccherini, Dvorák y Shostakóvich; y de los compositores mexicanos Ibarra, Zyman y Toussaint.

Sinfonías. Son composiciones musicales en varios movimientos, construidas en forma de *sonata*, es decir, en las cuales el primer movimiento se divide en tres secciones básicas: exposición, desarrollo y recapitulación. Las sinfonías se convirtieron en el género principal del repertorio orquestal a partir del siglo **xviii**. Entre múltiples ejemplos citaré las sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Chaikovski, Mahler y Shostakóvich.

Obertura. La obertura es un fragmento musical que, como su nombre lo indica, sirve como preludio a una obra de mayores dimensiones, tales como una ópera o un oratorio. La obertura de concierto puede tomar la forma de una sonata libre, como la *Obertura académica* de Brahms, y las oberturas *Leonora* y *Coriolano* de Beethoven.

Música “programática”. Este término no implica una forma particular de obra musical. Más bien describe de manera general un tema que el compositor desea ilustrar mediante formas musicales que mejor le sirvan para su propósito. Ejemplos: *Preludio a la siesta de un fauno*, de Debussy, y *Las aventuras de Till Eulenspiegel*, de Richard Strauss.

Ballets. Este género de música evolucionó de ser un simple complemento a la danza, a ser una forma musical tan importante o más que las danzas que le dan origen. Algunos de los más conocidos son *El lago de los cisnes* y *El cascanueces* de Chaikovski, y *El pájaro de fuego*, *Petrushka* y *La consagración de la primavera* de Stravinski.

Segunda parte. Examen de los instrumentos musicales y las voces

5. NOTAS ACERCA DE ALGUNOS INSTRUMENTOS MUSICALES, LAS VOCES Y LA ORQUESTA

5.1 Origen de la palabra “orquesta”

La palabra *orquesta* proviene del griego *ορχήστρα* (*orkhēstra*). En su sentido original, *orkhēstra* era un estrado situado entre el escenario y los espectadores destinado a un coro de bailarines y músicos. A su vez, *orkhēstra* proviene del verbo *orkhēomai*, que significaba “danzar”. *Orkhēstra* pasó al latín como *orchestra* y luego al francés *orchestre* con el mismo significado. Sólo a partir de la ópera italiana del siglo XVIII el término adquirió su significado moderno de grupo de músicos que interpretan obras musicales con diversos instrumentos.

5.2 Los instrumentos musicales: cuerda, violín, viento o aliento y percusión

Los instrumentos de la orquesta se dividen en tres familias: cuerda, viento o aliento y percusión. Cada familia se divide en los siguientes subgrupos:

a) Los tres subgrupos de la familia de las cuerdas

Cuerdas frotadas: violín, viola, violonchelo y contrabajo.

Cuerdas golpeadas: clavicordio, piano.

Percutidas o pulsadas: guitarra, laúd, mandolina, arpa, clavecín, cítara y órgano (instrumento de cuerdas y viento mixto).

Cuerdas frotadas: Violín, viola, violonchelo y el contrabajo.

Estos instrumentos hacen su aparición en la historia de la música en Italia a principios del siglo **xvi**. El primer testimonio de la existencia de un violonchelo es un fresco de Gaudenzio Ferrari, pintado en 1535-6, en la iglesia de Santa María dei Miracoli en Saronno, cerca de Milán. En dicho fresco aparece un ángel tocando una versión primitiva del violonchelo y también están representados un violín y una viola.

El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo constituyen la familia llamada “de los violines”, que nació cuando otra familia de instrumentos de cuerda, la de las violas de *gamba*, alcanzaba su apogeo.

Los instrumentos de cuerda del Renacimiento no nacieron con una forma perfectamente establecida ni con nombres bien definidos, por lo que problemas iniciales de terminología han ocasionado múltiples confusiones. Los nombres violín y violonchelo (*violino* y

violoncello en italiano) son muy posteriores a su aparición. Hacia 1500 el término italiano *viola* no se aplicaba a nuestra *viola* actual sino, en general, a los instrumentos de cuerda tocados con arco. Dichos instrumentos se clasificaban, a su vez, en dos grandes familias: las *violas da gamba* (así llamadas por sujetarse entre las piernas) y las *violas da braccio*, sujetadas por el brazo.

Existían *violas da gamba* y *da braccio* de distinto tamaño. Los miembros individuales de cada familia –la de las *violas da braccio* y la de las *violas da gamba*– se designaban por sus registros sonoros relativos. Las *violas da gamba* más comunes eran la *viola soprano*, la *tenor* y la *bajo*. Lo mismo ocurría con los integrantes de la familia de las *violas da braccio*. El violín se conocía como *soprano de viola da braccio* o *violone da braccio*. Nuestra *viola* actual era el *alto da viola da braccio*; el violonchelo, el *basso da viola da braccio*, y el contrabajo, el *contra basso di viola da braccio*, a pesar de que estos últimos no se sujetaban con el brazo.

El término *violone da braccio* empezó a aplicarse al violín poco después, en el siglo **xvi**, y su diminutivo definitivo, *violino*, aparece en Italia en 1538. El *basso da viola da braccio* –nuestro violonchelo– empezó a llamarse simplemente “*violone*” en el siglo **xvii**. En 1641 aparece el diminutivo *violoncino*, y en 1655 el también diminutivo *violoncello*. Ciento treinta años después del fresco de Gaudenzio Ferrari de 1535, el término *violoncello* era de uso común a fines del siglo **xviii**.

Ningún término tuvo una evolución más curiosa que *alto da viola da braccio*, nuestra viola actual. En Italia empezó a llamarse *viola da braccio* a principios del siglo **xvii**. Poco después desapareció *da braccio* y quedó solo *viola*, como se le conoce también en español e inglés.

En alemán desapareció *viola* y subsistió *braccio*, por lo que a la *viola* se le conoce en esa lengua como *Bratsche*. En Francia, el *alto da viola da braccio* perdió *viola* y *braccio* y conservó la primera palabra, *alto*, que es el nombre con el que se designa la viola en francés.

La primera representación de instrumentos de la familia del violín: cuadro de Gaudenzio Ferrari (1535), Ferrara, Italia. Los instrumentos de cuerda frotada: violín, viola, violonchelo, contrabajo.

Instrumentos de cuerdas golpeadas (piano) y percutidas o pulsadas (arpa y guitarra) y órgano (instrumento de cuerdas y de viento mixto).

b) Algunos instrumentos de aliento (maderas y metales)

Los instrumentos de viento o de aliento están compuestos por dos subfamilias: las maderas y los metales. En realidad esta distribución es confusa, pues un instrumento que tradicionalmente se construía de madera puede actualmente ser de metal y viceversa. Por tanto, la distinción se refiere no tanto al material del instrumento, sino a su calidad tímbrica.

Maderas: flauta y piccolo, clarinete y clarinete bajo, oboe, corno inglés, fagot y contrafagot y saxofón.

Metales. Trompeta, corno, trombón y tuba.

Clarinetes (madera)

Flauta (madera)

Corno inglés (madera)

Oboe (madera)

Fagot (madera)

Saxofón (madera)

Trompeta (metales)

Corno (metales)

Trombón (metales)

Tuba (metales)

c) Instrumentos de percusión

Las percusiones constan de muy variados instrumentos, algunos de afinación determinada y otros de afinación indeterminada, e incluyen instrumentos autóctonos de países americanos y africanos. Las percusiones se dividen en: *afinación determinada*: timbales, tímpanos, campanas tubulares, gong, celesta, xilófono y marimba. Los de *afinación indeterminada*: bombo, bongó, tambor, caja o tarola, triángulo, tam-tam, maracas, batería, platos, castañuelas, güiro.

Tambor

Caja

Timbales

Platillos

Tímpano

Bombo

Castañuelas

Campanas tubulares

Marimba

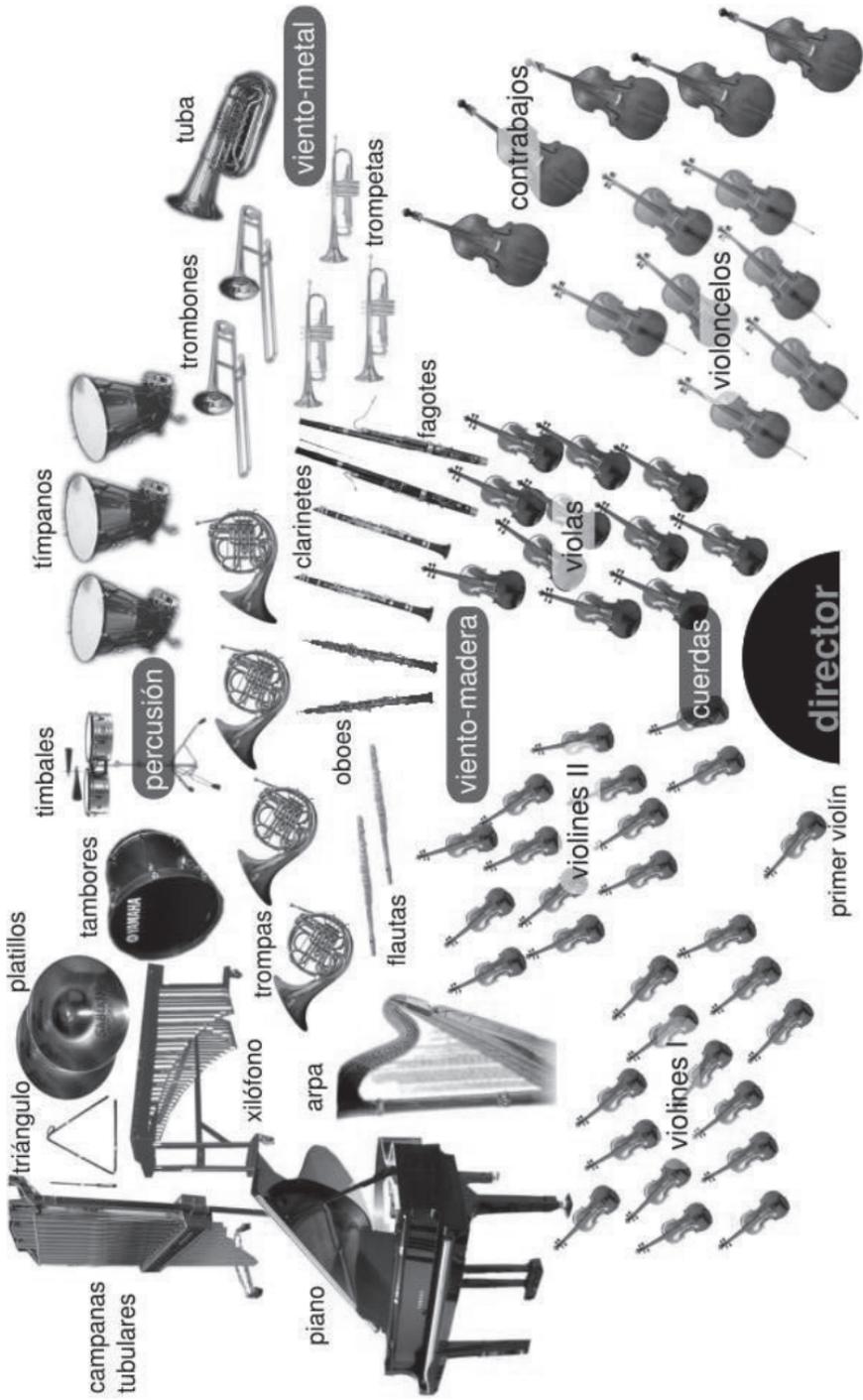
Güiro

5.1 La voz humana

Las cuatro categorías básicas para distinguir la tesitura y el color de la voz humana son: bajo, tenor, contralto y soprano. Barítono es una voz intermedia entre la de tenor y la de bajo, y mezzosoprano es la intermedia entre contralto y soprano.

5.2 La orquesta sinfónica y la orquesta de cámara

La orquesta sinfónica incluye en general todos los instrumentos, es decir, los de cuerda, los alientos y las percusiones, y es lo mismo que una *orquesta filarmónica*. *Sinfonía*, en el barroco, era una sección de música que abría una ópera, una misa o incluso una *suite*. Conforme fue creciendo en duración e importancia, la *sinfonía* se convirtió en un nuevo tipo de música. Las primeras sinfonías de Haydn, padre de la sinfonía, no duran sino 8 o 10 minutos y la agrupación que tocaba esas obras tomó el nombre de *Orquesta sinfónica*. *Orquesta filarmónica* es hoy sinónimo de *Sinfónica* pero el nombre —*filarmónica*— proviene del griego amor por la música y se origina

campanas tubulares

triángulo

platillos

timbales

tambores

timpanos

percusión

xilófono

arpa

piano

trompas

flautas

oboes

clarinetes

fagotes

viento-metal

tuba

trombones

trompetas

viento-madera

violines II

violines I

violas

cuerdas

violoncelos

contrabajos

director

primer violín

en agrupaciones amantes de la música que, en su afán por promoverla, creaban orquestas que tocaban *sinfonías*.

Una *orquesta de cámara* cuenta, en cambio, con un número más reducido de instrumentos. Su nombre proviene de que dicha orquesta no precisa de un gran teatro para sus conciertos, sino solo de los que antiguamente se llamaba una “cámara”, un salón o un espacio más pequeño e íntimo. Combinaciones muy frecuentes de la *música de cámara* son las obras para un solo instrumento, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos y demás grupos limitados de instrumentos, así como los conciertos para solistas y una orquesta reducida.

6. El papel del director de orquesta

El papel fundamental del director de orquesta es establecer el carácter de la interpretación de una obra musical, definir los tempos, lograr el balance adecuado del sonido de los diferentes integrantes de la orquesta, unificar a todos los miembros en la interpretación de la obra, dar entradas claras y precisas a los diferentes integrantes y mantenerse fiel al carácter de la composición, siempre, por supuesto, según su concepción personal. Además, el director —si es el titular de la orquesta— es quien se encarga de escoger el repertorio para cada concierto.

Durante el Renacimiento, el director del coro de la iglesia simplemente indicaba el momento en que

debería empezar a cantar el coro y les dejaba interpretar la línea mientras él utilizaba las manos para marcar el compás. En la época barroca, el director era generalmente el clavecinista o el organista que, sin levantarse, daba indicaciones a los demás integrantes de la orquesta.

Muy diferente fue el caso de Jean-Baptiste Lully, que utilizaba a veces una barra de hierro para dar indicaciones a los miembros de su orquesta, y que en una ocasión se hirió un pie al dirigir, lo que le ocasionó una gangrena y finalmente la muerte.

Bach, Hadyen y Mozart dirigían las obras desde el harpsicordio o el piano.

El primer violín de la orquesta o *concertino* dirigía frecuentemente los conciertos dando indicaciones desde su atril. A medida que el tamaño de las orquestas creció, resultó necesario contar con un director más visible para todos los músicos.

Beethoven dirigió los estrenos de muchas de sus obras. Como director, adolecía de innumerables problemas para ejercer sus funciones, siendo la sordera el más grave de ellos. No obstante, insistía en dirigir, creando malestares para él mismo, para el público, para la orquesta, para los solistas y para sus asistentes de dirección.

Los primeros compositores en dirigir sus conciertos desde un podio fueron Carl Maria von Weber (1786-1826) y Felix Mendelssohn (1809-1847).

Conforme la complejidad y el tamaño de la orquesta se volvieron mayores, se requirió contar con un director de orquesta profesional. Así nació dicha profesión a mediados del siglo **xix**. Se considera que el primer director de orquesta fue Hans von Bülow (1830-1894), quien inició su carrera como compositor y como pianista durante la década de los 1850. Como pianista, tocó el ciclo completo de las 32 sonatas de Beethoven y, en Boston, en 1875, estrenó el primer concierto de Chaikovski para piano y orquesta, obra que le está dedicada. Se convirtió en director de orquesta en la corte de Múnich en 1864, en donde dirigió los estrenos de dos óperas de Wagner. Dirigió en Hannover de 1878 a 1880 y en Meininger de 1880 a 1885, donde su orquesta se convirtió en la mejor de Europa.

Tercera parte. Principales compositores de música clásica. Siglos XIV al XXI

7. ALGUNOS GRANDES COMPOSITORES DE LOS SIGLOS XIV AL XXI

Haré referencia a compositores nacidos a partir de 1300 que, en mi concepto, son esenciales en la historia de la música. Esta lista hubiera podido incluir a destacados compositores mexicanos pero he preferido incluirlos aparte, en la sección de este libro titulada *Breves comentarios sobre la música en México*.

7.1 La Edad Media

GUILLAUME DE MACHAUT (Francia, c. 1300-1377). Clérigo, poeta y compositor medieval francés. Es considerado el máximo representante del movimiento conocido como *Ars nova*, y probablemente el más célebre compositor del siglo **xiv**.

7.2 El Renacimiento

THOMAS TALLIS (Inglaterra, c. 1505-1585). Compositor de música sacra, uno de los más importantes del siglo **xvi**. Su producción incluye sobre todo

música vocal destinada a los oficios religiosos, tanto protestantes como católicos.

ANTONIO CABEZÓN (España, 1510-1566). Compositor y organista ciego desde niño, fue uno de los más importantes compositores de su época, principalmente de obras para órgano.

WILLIAM BYRD (Inglaterra, 1543-1623). Cultivó muchos de los géneros musicales en boga en esa época, incluyendo música sagrada, profana y obras para teclado.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA (España, 1548-1611). Sacerdote, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Es uno de los autores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo innovador precursor del inminente barroco. Compuso misas, motetes, himnos, salmos y magnífats. Es uno de los compositores más importantes de la historia.

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (Italia, 1525-1594). Su obra está formada casi totalmente por obras polifónicas de carácter sacro: 104 misas y 69 ofertorios.

GIOVANNI GABRIELLI (Venecia, 1554/1557-1612). Compositor y organista italiano. Fue uno de los más influyentes músicos de su época. Representa la culminación de la escuela veneciana y señala la transición de la música renacentista a la música barroca.

CLAUDIO MONTEVERDI (Italia, 1567-1643). Compositor y gambista, músico fundamental en el nacimiento del drama lírico y de la ópera.

GIROLAMO FRESCOBALDI (Italia, 1583-1643). Compositor de un gran número de obras para órgano y clavicémbalo. Entre sus composiciones más conocidas mencionaré sus *Fiori Musicali*, una colección de piezas para órgano.

HEINRICH SCHÜTZ (Saxona- hoy Alemania, 1585-1672). Organista y compositor. Es frecuentemente considerado el más importante compositor alemán anterior a J. S. Bach.

7.3 La música barroca

JUAN HIDALGO (España, 1614-1685). Compositor y arpista perteneciente al periodo barroco, es uno de los autores de música teatral más prolíficos de la segunda mitad del siglo **xvii** y considerado como el padre de la ópera española. *Celos aun del aire matan* (1660) es la primera ópera en español conservada en su totalidad.

JEAN BAPTISTE LULLY (Florencia, 1632- París, 1687). Fue un compositor, violinista y bailarín franco-italiano, ligado a la figura y reinado de Luis **xiv**. Iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica. A partir de 1664 trabajó regularmente en Molière, con quien creó un nuevo género, la comedia-ballet, entre las cuales sobresale *El burgués gentilhombre*. Murió de una gangrena a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta, una pesada barra de hierro.

- ARGANGELO CORELLI** (Italia, 1653-1713). Violinista y compositor. Sus doce *Concerti grossi* establecieron ese género como un medio popular de composición. Compuso numerosas sonatas para violín.
- HENRY PURCELL** (Inglaterra, ca. 1659-1695). El más importante compositor inglés de su época. Compuso obras en variados campos, más de cien canciones, la ópera *Dido y Eneas*, música para la iglesia y el teatro.
- MARIN MARAIS** (Francia, 1656-1728). Famoso intérprete de la viola de gamba y uno de los más importantes compositores para dicho instrumento. Escribió cinco libros de piezas para viola de gamba.
- FRANÇOIS COUPERIN** (Francia, 1668-1733). Con Jean Philippe Rameau, fue el gran maestro del clavecín, para el cual compuso numerosas obras como también para órgano, música sacra y de cámara.
- ANTONIO VIVALDI** (Italia, 1678-1741). Quizá el más importante compositor italiano de su época. Su obra más conocida es *Las cuatro estaciones*, conjunto de cuatro conciertos para violín y orquesta que describen las cuatro estaciones del año¹.

¹ Vivaldi compuso una ópera titulada *Moctezuma*, con un libreto basado en un libro publicado en Madrid en 1684 sobre la conquista de México. *Moctezuma* se estrenó en 1733 en Venecia. Tras el estreno, la partitura se perdió y pasó más de 265 años en el olvido. No fue sino en 2002 cuando se localizó en Kiev, a donde había sido llevada de una biblioteca de Berlín por el Ejército Soviético durante

MANUEL DE ZUMAYA (Nueva España, ca. 1680-1755).

El primer compositor de gran estatura nacido en México (ver 8.2 La música en la Nueva España).

GEORG PHILIPP TELEMANN (Alemania, 1681-1767).

Uno de los músicos más destacados del siglo XVIII. Cultivó casi todos los géneros musicales y compuso una ingente obra: más de 40 óperas, 12 series de cantatas y oratorios y muy numerosas obras de cámara.

JEAN PHILIPPE RAMEAU (Francia, 1683-1764). Compositor y teórico. Entre sus obras destacan sus obras para clavecín, sus motetes y especialmente sus óperas *Hipólito y Aricia*, y *Cástor y Pólux*.

JOHANN SEBASTIAN BACH (Alemania, 1685-1750). Compositor fundamental en la historia de la música; compuso cantatas, misas, el “Oratorio de Navidad”, tres suites orquestales, seis conciertos para orquesta conocidos como “de Brandenburgo”, un concierto para dos violines, tres sonatas para viola da gamba y clavecín, la monumental obra el *Clave bien temperado*, las grandiosas pasiones *Según San Juan* y *Según San Mateo*, y muchas obras más.

la Segunda Guerra Mundial. En México se estrenó en noviembre de 2019 con una versión y libreto de Samuel Maynez, revisado por Miguel León-Portilla y sus colaboradores. (Agradezco la información proporcionada por Ascensión Hernández Triviño).

GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL (Alemania, 1685, Inglaterra, 1759). Particularmente conocido por sus óperas, oratorios y música instrumental. Autor de obras tan famosas como el oratorio *El Mesías*, y las obras instrumentales *Música para los fuegos reales de artificio* y *Música acuática*. Vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra.

GIUSEPPE TARTINI (Italia, 1692-1770). Violinista, compositor y teórico de la música. Fue uno de los mayores virtuosos del violín de su época. Muy prolífico, compuso unas 30 sonatas para violín solo, más de 130 sonatas para violín y bajo continuo, y muchas obras más, principalmente para violín y piano. Una de las más célebres y difíciles es *El trino del diablo*, sonata para violín y piano.

7.4 El periodo clásico

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (Alemania, 1714-1788).

El segundo de los 20 hijos de J.S. Bach fue el principal compositor del periodo clásico temprano. Su padre fue su único maestro en composición y en clave. Fue notablemente prolífico.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (Erasbach, 1714, Viena, 1787). Es uno de los compositores alemanes de ópera más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Reformó completamente la ópera. Entre sus obras más importantes se encuentran *Orfeo* et *Euridice*, *Alceste*, *Iphigénie en Aulide*, *Armide* e *Iphigénie en Tauride*.

FRANZ JOSEPH HAYDN (Austria, 1732-1809). Uno de los máximos representantes del periodo clásico. Se le considera el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. Compuso 104 sinfonías, 68 cuartetos, conciertos para diversos instrumentos, dos conciertos para violonchelo y orquesta, y múltiples obras más.

LUIGI BOCCHERINI (Italia, 1743-1805). Compositor y gran violonchelista a quien se debe múltiples sonatas y diez conciertos para violonchelo, así como cuartetos y quintetos. Desde muy joven deslumbró a los públicos de Italia y Viena con sus ejecuciones al violonchelo de sus propias obras. Vivió la mayor parte de su vida en España.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Austria, 1756-1791). De una genialidad, precocidad y perfección extraordinarias. En su corta vida de 35 años compuso 41 sinfonías, 27 conciertos para piano, 12 para violín, conciertos para otros instrumentos, 23 cuartetos de cuerda, quintetos, tríos, obras para piano, 27 óperas; algunas de ellas son *Las bodas de fígaro*, *Don Giovanni* y *La flauta mágica*, 20 misas y muchas otras obras.

LUIGI CHERUBINI (Italia, 1760, París, 1842). Pasó la mayor parte de su vida en Francia. Fue famoso por sus óperas y sus obras religiosas. Compuso cuartetos de cuerda, un quinteto y sonatas para piano. Compositor muy admirado por Beethoven.

7.5 El Romanticismo

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Alemania, 1770-1827). Genial compositor, predominante figura del periodo transicional entre las etapas clásica y romántica. Su creciente pérdida del oído culminó en una sordera total, a pesar de la cual continuó componiendo obras extraordinarias que escuchaba en su imaginación. Autor de nueve sinfonías, cinco conciertos para piano, un concierto para violín, un triple concierto para violín, chelo y piano; 16 cuartetos de cuerda, más la *Gran fuga* para cuarteto (inicialmente un movimiento del Cuarteto No. 13); siete tríos para violín, chelo y piano; cinco tríos para cuerdas; tres quintetos de cuerdas; 32 sonatas para piano; 10 sonatas para violín; cinco sonatas para violonchelo; una ópera (*Fidelio*); dos misas y múltiples obras más.

NICCOLO PAGANINI (Italia, 1782- 1840). Violinista, guitarrista y compositor. Fue uno de los violinistas más extraordinarios de la historia. Sus difícilísimos 24 *caprichos* para violín solo y sus conciertos para violín y orquesta son sus obras más conocidas.

CARL MARIA VON WEBER (Alemania, 1786-Londres, 1826). Compositor, director y pianista. Fue uno de los más importantes compositores de la transición de la época clásica al romanticismo. Es especialmente conocido por sus óperas *El cazador furtivo*, *Euryanthe* y *Oberon*.

GIOACHINO ROSSINI (Italia, 1792-1868). Situado cronológicamente entre los últimos representantes de la ópera napolitana y los primeros de la ópera romántica. Es principalmente conocido por sus óperas *El barbero de Sevilla*, *Cinderella*, *Semiramide* y *Guillermo Tell*. A pesar del éxito de su última obra, *Guillermo Tell*, Rossini abandonó por completo a los 37 años el cultivo de la ópera.

FRANZ SCHUBERT (Austria, 1797-1828). Es el puente entre la música clásica y romántica. A pesar de haber vivido tan solo 31 años, fue un compositor extremadamente prolífico: centenares de *liederk* (canciones), nueve sinfonías, quince cuartetos de cuerda, tres tríos de cuerda, dos tríos para violín, chelo y piano; un quinteto para violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano, una sonata para *arpeggione* y piano, y múltiples obras más.

GAETANO DONIZETTI (Italia, 1797-1848). Compositor muy prolífico en gran variedad de géneros, conocido principalmente por sus óperas *L'elisir d'amore*, *Lucia di Lammermoor*, *Don Pasquale* y otras.

HECTOR BERLIOZ (Francia, 1803-1869). Escribió Théophile Gautier: “Me parece que Hector Berlioz, con Victor Hugo y Eugène Delacroix, forman la Santísima Trinidad del arte romántico”. Berlioz compuso cuatro sinfonías: la *Symphonie fantastique*, *Harold en Italie*, la sinfonía coral *Roméo et Juliette* y la *Grande Symphonie funebre et triomphale*, el oratorio *La*

Damnation de Faust, cinco óperas, música de iglesia y numerosas obras más.

MIJAIL GLINKA (Rusia, 1804-1857). Fundador de la escuela nacionalista rusa, fue el primer compositor ruso en adquirir fama mundial. Compuso las óperas *Ivan Susanin* y *Ruslán y Liudmila*. Su obra *Kamarinskaya* (1848) fue calificada por Chaikovski como la semilla a partir de la cual creció el roble de la música rusa. Fue también calificado como un diletante genial.

FELIX MENDELSSOHN (Alemania, 1809-1847). Compositor, pianista, director y genio precoz, fue el iniciador del romanticismo temprano. Sus obras más conocidas son la *Obertura a un Sueño de Verano* (que incluye la famosa *Marcha Nupcial*), el *Concierto para violín*, las *Canciones sin palabras para piano*, las *Sinfonía italiana* y *Escocesa*, el *Oratorio Elías*, seis cuartetos de cuerda, tres cuartetos con piano, dos tríos para violín, chelo y piano, tres sonatas para violín y piano, dos sonatas para chelo y piano y otras obras de música de cámara. Se le atribuye el haber redescubierto la obra de J. S. Bach.

ROBERT SCHUMANN (Alemania, 1810-1856). Pianista y gran compositor, representante del romanticismo musical. Compuso cuatro sinfonías, un concierto para piano y orquesta, uno para violonchelo y orquesta, otro para violín y orquesta, tres cuartetos de cuerdas, un quinteto para piano y cuerdas, dos cuartetos para piano, múltiples obras para piano, obras para violín y piano, y para chelo y piano.

FRÉDÉRIC CHOPIN (Polonia, 1810-1849). Compositor y pianista del periodo romántico, principalmente conocido por sus múltiples obras para piano como sus mazurcas, polonesas, preludios y estudios; dos conciertos para piano y una sonata para violonchelo y piano.

FRANZ LISZT (Hungría, 1811-1886). Gran compositor y pianista, compuso 12 poemas sinfónicos, dos conciertos para piano y orquesta, obras corales y múltiples piezas para piano.

GIUSEPPE VERDI (Italia, 1813-1901). El principal compositor italiano de ópera del siglo XIX. Compuso 28 óperas. Entre sus obras más conocidas están las óperas *Rigoletto*, *La Traviata*, *Il Trovatore*, *Aida*, *Don Carlos*, *Otello* y la *Misa de Réquiem*.

RICHARD WAGNER (Alemania, 1813-1883). Sus ampliamente discutidos conceptos musicales y operísticos tuvieron una gran influencia en la música de Occidente. A diferencia de la mayor parte de los compositores de ópera, Wagner escribió no sólo la música, sino también el libreto. Fue el autor, entre otras óperas, de *Tannhäuser*, *El holandés errante*, *Tristán e Isolda*, *Los maestros cantores de Nuremberg*, *Parsifal* y la *Tetralogía*, ciclo de cuatro óperas tituladas *El anillo de los Nibelungos*.

CHARLES GOUNOD (Francia, 1818-1893). Fue conocido sobre todo como el autor de la ópera *Fausto* y de la famosa *Ave María*, basada en la música del primer preludio del *Clave bien temperado* de Bach. Durante su

- vida se distinguió como uno de los más prolíficos y respetados compositores franceses. Compuso obras en todos los géneros, tanto sacras como profanas.
- JACQUES OFFENBACH** (Prusia, 1819- Francia, 1880). Estudió violonchelo y violín. En 1833 se trasladó a París, donde fue discípulo de Cherubini en el Conservatorio. Fue violonchelista de diversas orquestas, entre ellas de la Opéra-Comique. Como compositor fue el creador del tipo de opereta “burlesca”. Autor de *La Belle Hélène*, *La Vie Parisienne* y múltiples obras más.
- CÉSAR FRANCK** (Lieja, Bélgica, 1822-París, 1890). Compositor, organista y pedagogo belga, naturalizado francés. Fue profesor de órgano en el Conservatorio de París y tuvo como alumnos al núcleo de la moderna escuela instrumental francesa. Sus obras más conocidas son la *Sinfonía en re menor*, *Las variaciones sinfónicas*, el poema sinfónico *Le Chasseur Maudit*, el cuarteto de cuerdas, el quinteto para piano y cuerdas, la sonata para violín y piano y numerosas obras para órgano.
- ANTON BRUCKNER** (Austria, 1824-1896). Conocido principalmente por sus monumentales nueve sinfonías, compuso también diversas obras de carácter religioso, entre las cuales destacan varias misas y un *Té Deum* para coro y orquesta.
- BEDRICH SMETANA** (Bohemia, hoy República Checa, 1824-1884). Se le reconoce generalmente como el padre de la música checa. Entre otras obras, com-

puso la ópera *La novia vendida*, el ciclo de poemas sinfónicos *Má vlast* (*Mi patria*), y un cuarteto de cuerdas.

JOHANN STRAUSS II (Austria, 1825-1899). Compositor de música ligera, muy conocido por sus operetas y sus más de 500 valsos.

JOHANNES BRAHMS (Alemania, 1833-1897). Compositor fundamental del romanticismo y gran pianista. Fue autor de cuatro sinfonías, dos conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta, un doble concierto para violín, chelo y orquesta, el *Réquiem alemán* y una numerosa obra de música de cámara, dos sextetos de cuerda, tres sonatas para violín y piano, dos sonatas para violonchelo. Los violonchelistas recibimos un gran regalo en 1975: una tercera sonata de Brahms para violonchelo. Se trata de la publicación de su sonata Op. 78 para violín y piano, transcrita para violonchelo por el propio compositor.

ALEKSANDR BORODIN (Rusia, 1833-1887). Compositor, doctor y químico, fue integrante del famoso *Grupo de los Cinco*, junto con Balakirev (el líder), Cesar Cui, Modesto Mussorgski y Nikolai Rimski-Kórsakov. El grupo tenía el objetivo de componer un tipo de música específica de Rusia, en vez de imitar el estilo que, por lo general, se solía enseñar en el resto de Europa. Fue autor de la ópera *El príncipe Igor*, dos sinfonías y una tercera inconclusa, dos cuartetos de cuerda y el poema sinfónico *En las estepas del Asia Central*.

- CAMILLE SAINT-SAËNS** (Francia, 1835-1921). Compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar. Fue un niño prodigio que dio su primer concierto a los 10 años de edad. Tras sus estudios en el Conservatorio de París, fue organista en la iglesia de la Madeleine. Entre sus múltiples obras destacan *Introducción y Rondó Caprichoso* para violín y orquesta, el segundo concierto para piano, el primero de sus dos conciertos para chelo y orquesta, la tercera sinfonía (para órgano y orquesta), varias óperas, tales como *Sansón y Dalila* y la obra humorística *El carnaval de los animales*.
- LÉO DELIBES** (Francia, 1836- 1891). Compositor romántico recordado principalmente por sus ballets *Sylvia* y *Coppélia* y la ópera *Lakmé*.
- MILI BALÁKIREV** (Rusia, 1836-1910). Líder del Grupo de los Cinco (con Borodin, Cui, Mussorgsky y Rimski-Kórsakov). Heredero de Glinka, Balákirev fue la figura más representativa del nacionalismo musical ruso. Compuso dos sinfonías, *Obertura sobre marcha española* y numerosas obras para piano.
- GEORGES BIZET** (Francia, 1838-1875). En 1857 obtuvo el Premio de Roma, el reconocimiento de composición más importante de Francia. Entre sus quince óperas se encuentran *Los pescadores de perlas* (1863), *La jolie fille de Perth* (1867), *Djamileh* (1872) y *Carmen* (1875), considerada como su obra más famosa. Compuso además la música incidental de *L'Arlesienne*, dos sinfonías, múltiples canciones y obras para coro y orquesta.

MODEST MUSSORGSKY (Rusia, 1839-1881). Miembro del Grupo de los Cinco e innovador de la música rusa en el periodo romántico. Sus obras más conocidas son las óperas *Boris Godunov* (1872), basada en episodios de la historia rusa; *Khovanshchina* (1886); el poema sinfónico *Una noche en el Monte Pelado* (1867) y la suite para piano *Cuadros de una exposición* (1874), que el compositor francés Maurice Ravel transcribió posteriormente para orquesta.

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (Rusia, 1840-1893). El más grande compositor ruso del siglo XIX. Autor de seis sinfonías entre las que destaca la sexta, conocida como *La Patética*, tres conciertos para piano y orquesta, un concierto para violín, las *Variaciones rocó* para chelo y orquesta, tres cuartetos, tríos, ballets como *El lago de los cisnes*, *La Bella Durmiente* y *el Cascanueces*; óperas como *Eugenio Onegin*, *Mazepa* y *La doncella de Orleans* y otras obras.

ANTONÍN DVORÁK (Checoslovaquia, 1841-1904). Quizás el primer compositor checo en ganar fama mundial. Compuso nueve sinfonías, dos conciertos para chelo y orquesta, siendo el segundo uno de los más importantes del repertorio violonchelístico, un concierto para violín y uno para piano; 16 cuartetos, 10 óperas y otras obras. De 1892 a 1895, Dvorák fue director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York. La música que escuchó en los Estados Unidos influyó por lo menos en tres obras que

compuso en ese país: la *Sinfonía del Nuevo Mundo*, el *Concierto en si menor para chelo y orquesta* y el *Cuarteto de cuerdas en fa mayor* (“Americano”, op. 96). Como relataré más adelante, Dvorák estuvo presente en el estreno del *Concierto en mi menor para chelo* de Victor Herbert en Nueva York. La obra llenó de entusiasmo a Dvorák y ella quizá influyó en el concierto para chelo que terminó un año después.

JULES MASSENET (Francia, 1842-1912). Fue un compositor conocido por sus óperas, muy populares particularmente durante finales del siglo **xix** y principios del **xx**. La más conocida es *Manon*.

GABRIEL FAURÉ (Francia, 1842-1924). Uno de los más destacados compositores de su generación, compuso dos cuartetos para piano, una elegía para chelo y piano, dos sonatas para chelo, dos para violín, un cuarteto de cuerdas y numerosas otras obras. Fue maestro de Debussy, que le dedicó su cuarteto de cuerdas con las siguientes palabras: “*A mon cher maitre, Gabriel Fauré*”.

EDVARD GRIEG (Noruega, 1843- 1907). Compositor y pianista. Es uno de los principales representantes del romanticismo musical noruego. Adaptó muchos temas y canciones del folclor de su país, contribuyendo así a crear una identidad musical noruega, al igual que hicieron Sibelius en Finlandia o Dvorák en Bohemia. Sus obras más importantes son el concierto para piano, las *Piezas líricas* para

- piano y *Peer Gynt*, escrito por encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama del mismo nombre.
- NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV** (Rusia, 1844-1908). Gran compositor, maestro de la orquestación, fue autor de tres sinfonías: el *Capricho español*, *Scheherazade* y numerosas óperas. Con Borodín, Balakirev, Mussorgsky y Cesar Cui formó parte del *Grupo de los Cinco*.
- VINCENT D'INDY** (Francia, 1851-1931). Destacado compositor y profesor de música, fue uno de los fundadores de la *Schola Cantorum* de París. Entre sus alumnos se cuentan Bohuslav Martinu, Isaac Albéniz, Arthur Honegger, Darius Milhaud y muchos más. Una de sus obras más conocidas es la *Symphonie sur un chant montagnard francais* para piano y orquesta (1886).
- LEOS JANÁČEK** (Moravia, República Checa, 1854-1928). Uno de los más destacados representantes del nacionalismo musical checo. Su obra está muy marcada por la música de Moravia y otras culturas eslavas. Entre sus obras más conocidas se cuentan las óperas *Jenufa*, *Katya Kabanova*, la *Sinfonietta*, la *Misa Glagolítica*, la rapsodia *Taras Bulba* y dos cuartetos de cuerda.
- RUGGERO LEONCAVALLO** (Italia, 1857-1919). Fue uno de los principales exponentes del *verismo*, estilo operático caracterizado por argumentos melodramáticos inspirados en la vida real como reacción al Romanticismo dominante de su época. Influidado por la ópera *Cavalleria Rusticana* de Pietro Mascagni. Escribió *Pagliacci*, la única de sus óperas que obtuvo un gran éxito.

EDWARD ELGAR (Inglaterra, 1857-1934). Uno de los compositores ingleses más destacados. Entre sus obras orquestales más concisas se cuentan *Las Variaciones Enigma*, las marchas *Pompa y Circunstancia*, conciertos para violonchelo y orquesta y violín y orquesta, así como cantatas, oratorios y dos sinfonías. Su concierto para violonchelo es uno de los principales del siglo **XX**.

GIACOMO PUCCINI (Italia, 1858-1924). Considerado el mayor compositor de óperas después de Verdi, fue el autor de *La Bohème*, *Tosca* y *Madame Butterfly*.

VICTOR HERBERT (Dublín, 1859-New York, 1924). Compositor estadounidense, conocido sobre todo por sus operetas y sus composiciones de música ligera. Su infancia transcurrió en Stuttgart, donde realizó sus estudios de música y se convirtió en compositor y en un virtuoso del chelo.

Llegó a ser primer violonchelista del Metropolitan Opera House de Nueva York. Compuso múltiples operetas y dos conciertos para chelo. Dvorák estuvo presente en el estreno de su concierto en *mi menor*. Al terminar el concierto, lleno de entusiasmo, Dvorák corrió a saludar a Herbert y le dijo que la obra era “espléndida, absolutamente espléndida”. Un año después, probablemente gracias a Herbert, Dvorák terminó su extraordinario Concierto para chelo en *si menor*.

ISAAC ALBÉNIZ (España, 1860-1909). Pianista y notable compositor, conocido principalmente por sus obras

para piano, inspiradas en música popular. Entre las más conocidas figura la suite *Iberia* para piano, definida por Enrique Franco como el “gran poema de la música española”.

GUSTAV MAHLER (Austria, 1860-1911). Fue director y figura fundamental del posromanticismo, conocido principalmente por sus 10 sinfonías y sus obras para voz y orquesta, tales como *La canción de la tierra*. Ejerció una importante influencia en compositores como Shostakóvich y Schönberg.

CLAUDE DEBUSSY (Francia, 1862-1918). Uno de los más grandes compositores franceses y figura central del impresionismo. Influyó de manera fundamental en la música del siglo **xx**. Compuso la ópera *Pelleas et Mélisande*, las obras orquestales *El mar* y *Preludio a la siesta de un fauno*, un cuarteto de cuerdas, una sonata para violonchelo y piano, y muchas obras más.

FREDERICK DELIUS (Inglaterra, 1862- Francia, 1934). Fue uno de los compositores ingleses importantes en el renacimiento de la música inglesa hacia finales del siglo **xix**.

PIETRO MASCAGNI (Italia, 1863-1945). Compositor de óperas. Fue uno de los principales exponentes del *verismo*. En 1889 su ópera *Cavallería Rusticana* le valió un éxito inmediato, que no alcanzó ninguna de sus otras óperas. Ha conservado su popularidad y frecuentemente se presenta junto con *Pagliacci*, de Leoncavallo.

- RICHARD STRAUSS** (Alemania, 1864-1949). Compositor del romanticismo alemán. Autor de los poemas sinfónicos *Don Quijote para chelo y orquesta* y *Una vida de héroe*, que han conquistado un lugar indispensable en el repertorio. Compuso 15 óperas, entre las que debemos citar: *Salomé*, *Elektra*, *El caballero de la Rosa* y *Ariadna auf Naxos*.
- PAUL DUKAS** (Francia, 1865-1935). Compositor de la escuela impresionista. Una de sus obras más famosas es el *Aprendiz de Brujo*. Fue profesor en el Conservatorio de París.
- JEAN SIBELIUS** (Finlandia, 1865-1957). El más notable compositor de Escandinavia y uno de los grandes sinfonistas de su época. Autor de siete sinfonías, numerosos poemas sinfónicos (*El cisne de Tuonella*, *Tapiola* y otros), y un muy conocido concierto para violín y orquesta.
- ERIK SATIE** (Francia, 1866-1925). Compositor y pianista. Sus obras son precursoras del minimalismo y del teatro del absurdo. Entre las más famosas figuran las *Gymnopédies* para piano, las *Gnossiennes*, también para piano y *3 Morceaux en forme de poire* para dos pianos.
- ENRIQUE GRANADOS** (España, 1867-1916). Pianista y compositor, fue protagonista, junto con Albéniz, Turina y De Falla del renacimiento musical español. Su admiración por Francisco de Goya le condujo a componer la ópera *Goyescas* y la suite para piano

Goyescas. Otras importantes obras son sus 12 danzas españolas para piano.

ALBERT ROUSSEL (Francia, 1869-1937). Una de las principales figuras de la música francesa de la primera mitad del siglo **XX**. Sus obras más conocidas son *El festín de la araña*, el ballet *Bachus et Ariane* y la *Tercera sinfonía*. Para festejar el cincuentenario de la Orquesta Sinfónica de Boston, Sergei Koussevitzky, su director, le encargó una obra, como hizo también con Ravel, Gershwin, Prokófiev, Hindemith y Stravinsky. En 1930 Roussel viajó por vez primera a los Estados Unidos para asistir al estreno de su *Tercera sinfonía*. El éxito fue enorme y Koussevitzky la calificó como “una obra maestra inclasificable y la sinfonía francesa más grande escrita hasta la fecha”.

ALEKSANDR SCRIABIN (Rusia, 1871-1915). Pianista y compositor cuyas obras se caracterizan por armonías inusuales para explorar el simbolismo musical. Ideas teosóficas son la base de obras orquestales como su *Sinfonía Núm. 4*, titulada *Poema del Éxtasis* (1908) y *Sinfonía Núm. 5: Prometeo, El Poema del Fuego* (1911), que requieren durante su ejecución la proyección de colores sobre una pantalla. Autor de cinco sinfonías y numerosas obras para piano.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (Inglaterra, 1872-1958). Considerado el fundador del movimiento nacionalista en la música inglesa. Sus obras incluyen

nueve sinfonías entre las cuales destacan *A London Symphony* y *Sinfonía Antártica*. También es muy conocida la *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis*.

SERGUÍ RAJMÁNINOV (Rusia, 1873-1943). Extraordinario pianista y compositor de estilo romántico. Entre sus obras destacan sus tres conciertos para piano, la *Rapsodia sobre un tema de Paganini*, dos sinfonías y el *Trío elegíaco* a la memoria de Chaikovski.

MAX REGER (Alemania, 1873-1916). Compuso múltiples obras en todos los géneros (con excepción de la ópera), aunque pocas de ellas son conocidas actualmente. Fue un firme abanderado de la música absoluta y se veía a sí mismo como parte de la tradición musical de Beethoven y Brahms. Compuso tres magníficas suites para violonchelo solo.

7.6 Siglos xx y xxi

ARNOLD SCHÖNBERG (Austria, 1874-1951). Pionero de la atonalidad y del dodecafonismo. Fue uno de los maestros más influyentes del siglo xx, especialmente en Webern y Berg. Entre sus principales obras figura el sexteto de cuerdas *La noche transfigurada* y la ópera *Moses und Aron*.

GUSTAV HOLST (Inglaterra, 1874-1934). Compositor inglés de origen alemán, letón y sueco. Se llamaba Gustav von Holst y durante la I Guerra Mundial se quitó el von de su nombre por temor de ser identificado como alemán. *Los planetas* es su obra más cono-

- cida. Es una suite de siete movimientos a cada uno de los cuales bautizó con el nombre de un planeta.
- ARNOLD BAX** (Inglaterra, 1883-Irlanda, 1953). Fue un compositor y poeta inglés. Su estilo musical mezcla elementos del romanticismo y el impresionismo, con una marcada influencia celta. Sus partituras orquestales sobresalen por su complejidad y su colorida instrumentación. Sus obras preferidas fueron *The Garden of Fand*, Sinfonía No. 3, *Winter Legends*, *The Tale the Pine Trees Knew* y Sinfonía No. 6.
- ALBAN BERG** (Austria, 1885-1935). Discípulo de Schönberg y uno de los compositores más importantes del siglo **XX**. Fue autor de obras maestras como la ópera *Wozzek* y *Lulú*, La suite lírica y el concierto para violín *A la memoria de un ángel*.
- CHARLES IVES** (Estados Unidos, 1874-1954). Compositor estadounidense reconocido como uno de los primeros de talla internacional. Sus obras más conocidas son *La pregunta sin respuesta* para orquesta, y la sonata *Concord* para piano.
- MAURICE RAVEL** (Francia, 1875-1937). Gran compositor conocido por la perfección de forma, instrumentación y estilo en todas sus obras. Entre las más conocidas se encuentran *Jeux d'eau*, *Miroirs* y *Gaspard de la Nuit* para piano; el ballet *Daphnis et Chloe*, un cuarteto de cuerdas, un trío para violín, chelo y piano, *Rapsodie espagnole* y las famosísimas obras *Bolero* y *Pavane pour une infante défunte*.

- MANUEL DE FALLA** (España, 1876-1946). El más importante compositor español de la primera parte del siglo **xx**. Autor de diversas obras maestras como los ballets *El amor brujo* y *El sombrero de tres picos* —obra que se estrenó con la coreografía del famoso Léonid Massine y el diseño del no menos famoso Serguéi Diághilev—, *Noches en los jardines de España* para piano y orquesta y *El retrato de maese Pedro*, ópera para marionetas. Falleció en 1946 en Argentina, donde se encontraba exiliado tras estallar la Guerra Civil Española.
- OTTORINO RESPIGHI** (España, 1876-1946). Estudió composición y viola en Italia y composición con Rimsky-Korsakov en San Petersburgo, en donde fue primera viola de la Orquesta de la Ópera. Entre sus obras más famosas figuran sus suites *Los Pinos de Roma* y *Las fuentes de Roma*. Compuso en 1921 un *adagio* con *Variaciones* para violonchelo, magnífica obra de estilo neoclásico.
- ERNST BLOCH** (Suiza, 1880-Estados Unidos, 1959). Compositor de magistrales obras para cuerdas, tales como *Schelomo (Salomón)*, *Rapsodia Hebrea* para chelo y orquesta, y cuatro cuartetos de cuerda. Se estableció en los Estados Unidos y fue el director del Instituto de Música de San Francisco.
- BELA BARTÓK** (Hungría, 1881-1946). Una de las grandes figuras del siglo **xx**. Sus obras tienen una marcada influencia del *folklore* de Hungría y países vecinos. Autor de tres conciertos para piano, dos concier-

tos para violín, un concierto para viola, un concierto para orquesta, *Música para cuerda, percusión y celesta*, una sonata para dos pianos y percusión, seis cuartetos de cuerda, fundamentales en el repertorio cuartetístico, los ballets *El mandarín maravilloso* y *El príncipe de madera*, la ópera *El castillo de Barba Azul*, obras corales y otras obras de cámara.

NIKOLAI MIASKOVSKY (Nació en una fortaleza rusa en suelo polaco, 1881-Moscú 1950). Estudió con Rimsky-Korsakov y Anatoly Liadov en el Conservatorio de San Petersburgo (1906-1911). Su *Sinfonía Núm. 1* de 1908 le mereció una beca que le permitió terminar sus estudios. En 1921 fue nombrado profesor en el Conservatorio de Moscú, puesto en el que permanecería hasta su muerte en 1950.

Miaskovsky compuso 27 sinfonías, 13 cuartetos de cuerda, nueve sonatas para piano y múltiples obras más. Su *Sinfonía Núm. 21* de 1940, compuesta para el aniversario 50 de la Orquesta Sinfónica de Chicago, le mereció el primero de los tres Premios Stalin que recibiría.

A pesar de su prestigio y de su carrera, el Comité Central del Partido Comunista lo denunció en 1948, junto con Prokófiev –su amigo de toda la vida–, Shostakóvich y Jachaturián por “su formalismo, su modernismo y su ignorancia de las necesidades de la sociedad soviética”. Miaskovsky falleció 18 meses después y, a pesar de sus críti-

cas, el Comité Central del PC le otorgó un tercer y póstumo Premio Stalin.

ZOLTAN KODÁLY (Hungría, 1882-1967). Junto con Bartók, fue la principal figura de la música húngara del siglo **xx**. Autor de dos óperas, la suite *Háry Janos* para orquesta, *Danzas de Galanta* para orquesta, la obra coral *Psalmus Hungaricus*, dos cuartetos de cuerda, una sonata para chelo y piano, una sonata para chelo solo y diversas obras adicionales.

IGOR STRAVINSKY (Rusia, 1882-1971). Uno de los compositores fundamentales del siglo **xx**. Compuso entre muy diversas obras los ballets *El pájaro de fuego*, *Orfeo*, *Agon* y otros; la sinfonía coral *Sinfonía de los Salmos*, las *Sinfonías de instrumentos de aliento* (dedicada a la memoria de Debussy), *La canción del soldado para siete instrumentos, tres actores y bailarines*, la cantata *Las Bodas*, la ópera-oratorio *Oedipus Rex*, la ópera *The Rake's Progress*, un septeto, un octeto para instrumentos de viento, *Canticum Sacrum* para coro y orquesta y numerosas obras más. El segundo movimiento de *Canticum sacrum*, compuesto en 1955, es la primera obra dodecafónica del autor.

Vivió en Rusia hasta 1912. No regresó sino 50 años más tarde, en 1962, cuando permaneció apenas unas semanas. Tuve la fortuna de acompañarlo pues lo conocía desde sus frecuentes estancias en México y yo estaba estudiando en la Universidad de Moscú. En una ocasión mi hermano Juan Luis y yo tuvimos la insólita experiencia de acompa-

ñar a Stravinsky a una corrida de toros en la Plaza México, pues nos había afirmado que le gustaba la fiesta de los toros y que la conocía bien.

Igor Stravinsky dirige la Orquesta Filarmónica de Leningrado en 1962, en ocasión de su único retorno a Rusia tras 50 años de ausencia.

JOAQUÍN TURINA (España, 1882-1949). Eminente representante del nacionalismo español. Destacan sus obras orquestales *La Procesión del Rocío*, *la Oración del Torero*, *las Danzas fantásticas* y *la Sinfonía Sevillana*. Junto con sus importantes piezas para piano, estas forman la esencia de sus mejores obras.

ANTON WEBERN (Austria, 1883-1945). Compositor especialmente conocido por sus obras dodecafónicas. Fue alumno de Schönberg. Casi todas sus obras son minimalistas. Las principales son *la Passacaglia para orquesta*, *Dos piezas para chelo y piano*, *Tres pequeñas piezas para chelo y piano*, *Cinco movimientos para cuarteto*, *Seis piezas para orquesta* y un trío de cuerdas.

- EDGAR VARESE** (Francia, 1883-Nueva York, 1965). A pesar de que toda su obra no dura más de tres horas, este autor ha sido reconocido como una gran influencia de la música a finales del siglo **xx**. Vislumbró un gran potencial en la utilización de medios electrónicos para la producción sonora y su uso de estos nuevos medios electrónicos, sumado al de nuevos instrumentos, lo llevó a ser conocido como el “padre de la música electrónica”.
- AGUSTÍN PÍO BARRIOS** (Paraguay, 1885-1944), también conocido como Nitsuga Mangoré. Fue un guitarrista, y compositor paraguayo de música clásica. En 1932 se presentó en Brasil como Nitsuga Mangoré, el *Paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay*. Nitsuga corresponde a Agustín escrito al revés y Mangoré viene del nombre de un legendario jefe guaraní. Fue uno de los más destacados compositores para la guitarra de su época. Compuso más de 300 obras, entre las cuales destacan *La Catedral*, *Villancico de Navidad*, *Las abejas*, *Confesión*, *Danza guaraní* y *Poema sinfónico sobre danza paraguaya*.
- HEITOR VILLA-LOBOS** (Brasil, 1887-1959). Uno de los más importantes compositores que ha dado el Brasil. Autor muy prolífico, compuso más de dos mil obras orquestales y de cámara. Muy conocido por sus *Choros* y sus *Bachianas Brasileiras*.
- SERGEI PROKÓFIEV** (Ucrania, Imperio Ruso, 1891-Moscú, 1953). Uno de los grandes compositores del siglo

xx. Compuso una gran variedad de obras: siete sinfonías, cinco conciertos para piano y orquesta, dos conciertos para violín, dos para violonchelo, siete sonatas para piano, dos para violín, una para chelo, la música de numerosos ballets, varias óperas, música para cine, el cuento infantil para narrador y orquesta *Pedro y el lobo*, y muchas obras más. Con la bendición oficial, emigró en 1917 a los Estados Unidos, Alemania y Francia, pero en 1936 regresó a Rusia, donde pasó el resto de su vida.

ARTHUR HONEGGER (Francia, 1892-1955). Miembro de los Seis, grupo que incluía a Georges Auric, Germaine Tailleferre, Darius Millhaud, Francis Poulenc y Louis Durey. Fue un compositor prolífico: hizo óperas, ballets, música coral, sinfonías, cuartetos, el movimiento sinfónico *Pacific 231* y otras obras.

DARIUS MILHAUD (Francia, 1892-1974). Uno de los principales compositores franceses del siglo **xx**, especialmente conocido por su utilización de la politonalidad. Fue integrante del grupo de “Los seis”, junto con Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Francis Poulenc y Germaine Tailleferre. Muy prolífico, autor de más de 400 obras entre las que destacan los ballets *Le boeuf sur le toit* y *la Création du monde*. Compuso 18 cuartetos de cuerda.

FEDERICO MOMPOU (Barcelona, 1893-1987). Compositor y pianista, conocido principalmente por sus obras para piano.

- WALTER PISTON** (Estados Unidos, 1894-1976). Estudió en la Universidad de Harvard, luego con Nadia Boulanger en París. A su regreso a los Estados Unidos enseñó durante muchos años en Harvard. Compuso múltiples obras que incluyen 8 sinfonías, varios conciertos para instrumentos solistas y orquesta y cinco cuartetos de cuerdas.
- JUAN JOSÉ CASTRO** (Argentina, 1895-1968). Una de las figuras fundamentales de la música argentina del siglo **xx**. Estudió en la Schola Cantorum en París con Vincent d'Indy. Compuso, entre otras obras, óperas, ballets, cinco sinfonías y otras obras orquestales, sonatas para violín, para chelo y piano y un cuarteto de cuerdas.
- MARÍA TERESA PRIETO** (España, 1896-México 1982). Compuso toda su obra en México (véase 8.8). Asimiló algunas aportaciones de los exiliados españoles en su vida musical de México.
- PAUL HINDEMITH** (Alemania, 1895-1963). Uno de los grandes compositores alemanes de la primera mitad del siglo **xx**. Defensor de la música tonal. Entre sus composiciones más importantes destacan la ópera *Mathis der Malher*, los conciertos para violín y para violonchelo, las *Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Weber* y una serie de obras de música de cámara.
- ROGER SESSIONS** (Estados Unidos, 1896-1985). Compositor, crítico y profesor de música, ganó en 1974 un Premio Pulitzer por “el trabajo de su vida como

compositor americano distinguido”. En 1982 recibió nuevamente el Premio Pulitzer por su concierto para orquesta, estrenado por la Orquesta Sinfónica de Boston en 1981. Fue profesor en las universidades de Princeton y de California en Berkeley.

FRANCISCO MIGNONE (Brasil, 1897-1986). Pianista, compositor y director de orquesta. Es una de las figuras más significativas de la música clásica brasileña, y uno de los más importantes compositores brasileños después de Villa-Lobos. Compuso canciones solistas, piezas de piano, obras instrumentales de cámara, orquestales y corales, cinco óperas, ocho ballets y música para numerosas películas.

GEORGE GERSHWIN (Estados Unidos, 1898-1937). Uno de los compositores norteamericanos más populares. Compuso primordialmente para el teatro musical de Broadway, pero también es autor de obras sinfónicas y para piano y orquesta. Entre sus obras más conocidas mencionaré *Un Americano en París*, para orquesta; la ópera *Porgy and Bess* y la canción *Fascinating Rhythm*.

FRANCIS POULENC (Francia, 1899-1963). Integrante de “Los Seis”, junto con Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud y Germaine Tailleferre. Su obra fue calificada por él mismo como “la yuxtaposición de lo profano y lo sagrado”, es abundante y variada: una ópera, *Le Dialogue des Carmélites* —considerada una de las más importantes

del siglo **xx**—, sonatas para flauta, clarinete, oboe y piano, un concierto para piano y otro para dos pianos y orquesta, sonatas para violín y para violonchelo, la divertida “Historia de Babar, el pequeño elefante” y algunas más.

DOMINGO SANTA-CRUZ (Chile, 1899-1987). Ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, carrera que abandonó para inscribirse a la Facultad de Derecho. En 1921 rindió el examen de Abogado en la Corte Suprema. A pesar de sus estudios de derecho, nunca abandonó la música. A partir de 1927 se dedicó completamente a la música. Y organizó y fundó el Conservatorio Bach. En 1928 comenzó su labor como académico en el conservatorio. En la década siguiente sería uno de los compositores renovadores más influyentes. En obras como su Cuarteto de cuerdas No. 1 (1930-1931), Cinco piezas para orquesta de cuerdas (1937) y Variaciones para piano y orquesta (1943), el principio de la tonalidad cede paso a un lenguaje de denso contrapunto y cromatismo, próximo a la escuela expresionista alemana. En 1951 fue distinguido con el Premio Nacional de Arte.

AARON COPLAND (Estados Unidos, 1900-1990). Compositor que logró expresar temas americanos en un estilo moderno. Entre sus obras principales se cuentan *Variaciones para piano*, *El salón México*, *Appalachian Spring*, *Fanfare for the Common Man* y tres sinfonías.

Su obra está influida por Stravinsky. Destacó como uno de los compositores norteamericanos más importantes del siglo **xx**.

AMADEO ROLDÁN (Cuba, 1900-1939). Nacido en Francia de padres cubanos, estudió teoría de la música y violín en el Conservatorio de Madrid y se trasladó a Cuba. A mediados de los años veinte fue designado concertino de la Orquesta Filarmónica de La Habana, y en 1932 director. Fundó el *Cuarteto de cuerdas de La Habana*. Su composición más conocida es el ballet *La Rebambaramba*, de 1928, descrito por un crítico del momento como “un musicorama multicolor... que convierte una fiesta afrocubana en un magnífica exhibición de melorritmos del Caribe, con la participación de una fauna variada de efectos nativos de percusión, incluyendo un *glissando* polidental en la mandíbula de un asno”.

RODOLFO HALFFTER (España, 1900-México, 1987). (Ver 8.8. Algunas aportaciones de los exiliados españoles en la vida musical de México.)

JOAQUÍN RODRIGO (España, 1901-1999). A los tres años de edad se quedó prácticamente ciego a causa de una infección de difteria. Según él, la pérdida parcial de la vista lo puso en el camino de la música. Tras estudios en Valencia, se mudó a París para estudiar en la Escuela Normal de Música. La obra de Rodrigo representa un homenaje a las distintas culturas de España. Compuso un concierto para

piano y orquesta, dos para chelo y orquesta, cuatro para guitarra, dos obras para violín y orquesta, así como otras composiciones para instrumentos solista y orquesta. Estrené una obra que me dedicó, titulada *Como una fantasía para violonchelo solo*.

ARAM JACHATURIÁN (Georgia, 1903-Moscú 1978).

De origen armenio, nació en Tiflis, Georgia, que, como Armenia, formaba parte del Imperio Ruso. Jachaturián se mudó a Moscú en 1921 tras la soviétización del Cáucaso. Sin formación musical previa, se matriculó en el Instituto Musical Gnessin y, posteriormente, en el Conservatorio de Moscú. Su primera gran obra, el *Concierto para piano* (1936), popularizó su nombre dentro y fuera de la Unión Soviética. Le siguieron el *Concierto para violín* y el *Concierto para violonchelo*. Otras composiciones significativas incluyen la *Suite Masquerade*, el himno de la República Socialista de Armenia, tres sinfonías y alrededor de 25 bandas sonoras para películas. Jachaturián es mejor conocido por la música de sus ballets *Gayane* y *Spartacus*. Se le consideró uno de los principales compositores de la URSS y en Armenia fue calificado “tesoro nacional”.

DMITRI KABALEVSKY (Rusia, 1904-1987). Autor de diversas obras de carácter ruso. Entre las más conocidas mencionaré cuatro sinfonías, sus conciertos (cuatro para piano, dos para chelo y uno para violín), sus óperas (entre las cuales resalta *Colas*

Breugnon), muy diversas obras para piano, así como canciones y obras corales. El estilo tradicional de sus composiciones y su participación en trabajos educativos le ganaron la simpatía del régimen soviético. En 1940 se hizo miembro del Partido Comunista. Durante su vida recibió múltiples honores por parte del gobierno y del partido.

LUIGI DALLAPICCOLA (Croacia 1904-Italia 1975). Compositor y pianista italiano, conocido sobre todo por sus obras líricas dodecafónicas. Parte de una trilogía, su ópera *Il prigioniero* (1944-1948) se ha convertido en su obra más conocida.

ERNESTO HALFFTER (España, 1905-1989). Fue compositor y, al igual que su hermano Rodolfo, uno de los miembros más destacados de la Generación del 27. Compuso obras escénicas, música para cine, *Dos bocetos sinfónicos*, una *Sinfonietta*, una *Rapsodia portuguesa* para piano y orquesta, diversas obras de cámara, tanto para piano como para pequeños conjuntos. En 1925 su *Sinfonietta* recibió el Premio Nacional de Música de España. Terminó la inacabada cantata *Atlántida* de Manuel de Falla.

DMITRI SHOSTAKÓVICH (Rusia, 1906-1975). El más destacado compositor ruso de la época soviética y uno de los más importantes del siglo **xx**. Escribió quince sinfonías, dos conciertos para piano, dos para violín y dos para violonchelo, quince cuartetos, un quinteto con piano, dos tríos, dos sonatas

Prokófiev, Shostakóvich y Jachaturián en Moscú, 1948.

para piano, una sonata para chelo y piano, una para violín, y otra para viola, dos óperas (*La Nariz* y *Lady Macbeth del Distrito de Mtsensk*), ballets, música para múltiples películas y otras obras. Tuvo una relación muy complicada con el poder soviético, sobre todo bajo Stalin, y en dos ocasiones (1936 y 1948) sufrió humillaciones, angustias y acoso; incluso, temió por su vida, lo que que afectó el estilo de sus composiciones. De su amistad con el violonchelista Mstislav Rostropovich surgieron sus dos conciertos para violonchelo y orquesta. Tuve el privilegio de conocerlo en Moscú.

MOZART CAMARGO GUARNIERI (Brasil, 1907-1993).
Notable compositor brasileño. Autor de seis sin-

fonías, conciertos para piano, para violín y chelo; choro para violonchelo y orquesta, óperas, cuartetos, sonatas para violín, piano y chelo.

ALEJANDRO GARCÍA CATURLA (Cuba, 1906-1940). Considerado, junto con Amadeo Roldán, el pionero de la moderna música sinfónica cubana. Con sólo 16 años ocupó plaza entre los violines segundos de la nueva Orquesta Sinfónica de La Habana, en la que Amadeo Roldán era concertino. También en su adolescencia empezó a componer, al tiempo que estudiaba música y derecho. Desde su juventud se sintió atraído por los ritmos afrocubanos, algo que marcaría sus composiciones. Continuó sus estudios musicales en París, como alumno de Nadia Boulanger. Fue también abogado y juez. Como juez fue asesinado en 1940 con sólo 34 años por un joven al que debía juzgar ese mismo día.

OLIVIER MESSIAEN (Francia, 1908-1992). Compositor muy influyente conocido por su uso de temas místicos y religiosos. Sus principales obras son *Les offrandes oubliées*, *La Ascensión*, *Cuarteto para el fin de los tiempos* (obra estrenada en un campo de concentración nazi), *Veinte miradas sobre el niño Jesús*, *Sinfonía Turangalila*, *Primer catálogo de pájaros* y la ópera *San Francisco*.

ELLIOTT CARTER (Estados Unidos, 1908-2012). Según el gran compositor Aaron Copland, Carter fue “uno de los creadores más distinguidos en cualquier campo”. Entre sus obras más importantes señalaré

su Sonata para chelo, *Variaciones para orquesta*, el *Doble concierto para clavicémbalo*, piano y dos orquestas de cámara; el *Concierto para piano* (1967), escrito como un regalo para el 85° cumpleaños de Stravinski; el *Concierto para Orquesta*, *Una sinfonía de tres orquestas*, *Dúo triple para conjunto de cámara*, la *Sinfonía para orquesta: Partita*; *Adagio tenebroso*, *Allegro Scorrevole*, la ópera *What next?*, conciertos para flauta y orquesta, otros para chelo, violín, clarinete, oboe, corno y otros instrumentos, cinco cuartetos de cuerda y múltiples otras obras. Recibió premios de los gobiernos de Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos. Sus cuartetos de cuerdas Núm. 2 y Núm. 3 lo hicieron acreedor a sendos premios Pulitzer.

SAMUEL BARBER (Estados Unidos, 1910-1981). Fue uno de los más destacados compositores norteamericanos del siglo **xx**. Su *Adagio para cuerdas* se ha convertido en una de las obras más tocadas y aclamadas. Compuso la ópera *Vanessa*, un concierto para piano, *Knoxville Summer of 1915* para soprano y orquesta, y múltiples obras más.

WILLIAM WALTON (Inglaterra, 1902-1983). Compositor especialmente conocido por su música orquestal. Sus primeras obras lo colocaron como uno de los compositores ingleses más notables entre las épocas de Vaughan Williams y de Benjamin Britten. Compuso en 1956 un excelente concierto para violonchelo.

- XAVIER MONTSALVATGE** (Girona, España, 1912-2002). En su producción destacan: *Sinfonía mediterránea* (1949), con la que obtuvo el premio de la Escuela Superior de Música; *Cinco canciones negras* (1946), *Desintegración morfológica de la Chacona (de Bach)* para orquesta (1959); la ópera *Una voz en off* (1962); *Homenaje a Manolo Hugué* (1971); *Concert-capriccio para arpa y orquesta* (1975); *Sinfonía de réquiem* (1986) y *Sortilegios* (1992). Me dedicó en 2000 una *Invencción a la italiana para violonchelo y piano*.
- JOHN CAGE** (Estados Unidos, 1912-1992). Músico que influyó de forma decisiva en la vanguardia de su tiempo. Estudió con Henry Cowell y Adolph Weiss, así como con Arnold Schönberg. Por influencia del zen, Cage utilizó a menudo en sus partituras los silencios como un elemento más del lenguaje musical.
- BENJAMIN BRITTEN** (Inglaterra, 1913-1976). El principal compositor inglés del siglo **xx**. Fue autor de varias óperas (las mejores óperas inglesas desde las de Henry Purcell), cuartetos, conciertos para piano, violín, chelo, tres suites para chelo solo. De su amistad con el violonchelista ruso Mstislav Rostropovich surgieron las tres suites para chelo solo y la *Sinfonía-concierto para chelo y orquesta*.
- WITOLD LUTOSLAWSKI** (Polonia, 1913-1994). Figura muy importante entre los compositores del siglo **xx**, compuso *Variaciones sinfónicas*, *Concierto para orquesta*, *Música fúnebre para orquesta de cuerdas*, cuatro sinfonías, un concierto para chelo y orquesta, *Cadena 2*:

Diálogo para violín y orquesta, un concierto para piano, un cuarteto de cuerdas, obras corales, canciones para niños, etc.

ALBERTO GINASTERA (Argentina, 1916-1983). Figura fundamental entre los compositores de su país, autor de tres óperas, conciertos para piano, chelo, violín, arpa, cuartetos, *Pampeana* para chelo y piano, y otras obras. He grabado la *Pampeana* y la he tocado en innumerables países.

HENRI DUTILLEUX (Francia, 1916-2013). Muy destacado compositor que escribió relativamente pocas obras: dos sinfonías (*Metáboles* y *Le Double*), *Tout un monde lointain* para violonchelo y orquesta, *L'Arbre des songes* para violín y orquesta; un ballet, un cuarteto de cuerdas, *Las variaciones Sacher* para chelo solo y diversas obras vocales. Dutilleux, invitado al concierto en el que estrené *Tout un monde lointain* en la ciudad de México, tuvo que cancelar su viaje a última hora. En cambio, me invitó a visitarlo en Estados Unidos en ocasión del Festival de Tanglewood, donde pasamos unos días memorables en 1995, junto con mi esposa María Isabel y mis hijos Carlos Miguel e Isabel.

JAURÉS LAMARQUE PONS (Uruguay, 1917-1982). De alguna manera el músico de formación clásica, al ganarse la vida tocando música de entretenimiento en cabaret o café, se dividió en dos músicos diferentes. *La suite de Ballet según Figari* es la primera obra en donde estos dos tipos de música comienzan a

Carlos Prieto y Henri Dutilleux en Tanglewood en 1995.

encontrarse. Si bien permanecen los moldes europeos, al mismo tiempo son deformados por otra música presente, como los tamboriles. La década del setenta fue de mayor concentración como compositor. En 1980 se estrenó lo que los críticos consideran su obra cumbre: el *Concertino de Primavera*. Su aporte fue que la base musical erudita pudiera transmitir que ese sonido era profundamente uruguayo.

LEONARD BERNSTEIN (Estados Unidos, 1918-1982). Director, pianista y compositor. De 1958 a 1969 fue director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Compuso obras de muy diversos estilos como la Sinfonía Núm. 1 (*Jeremiah*); la Sinfonía Núm. 2 (*Elementos de jazz*); y la Sinfonía Núm. 3 *Kaddish* (temas

- litúrgicos judíos). Sus obras más conocidas son los “musicales” *On the Town*, *Candide* y *West Side Story*.
- JUAN ORREGO-SALAS** (Chile, 1919- Estados Unidos, 2019). Como gran compositor, maestro y promotor, es uno de los grandes personajes de la música latinoamericana. Fundó en la Universidad de Indiana, en Bloomington, el Latin American Music Center. Me dedicó las obras: *Espacios para chelo y piano* (1998) y *Fantasías para chelo y orquesta* (2000).
- CLAUDIO SANTORO** (Brasil, 1919-1989). Compositor y violinista. Fundador del departamento de música de la Universidad de Brasilia. Cuenta con una prolífica obra que incluye nueve sinfonías, tres conciertos para piano y siete cuartetos de cuerda.
- LEON KIRCHNER** (Estados Unidos, 1919-2009). Compositor y pianista. Estudió con Arnold Schönberg, cuya obra influyó en su estilo de composición. Fue profesor en la Universidad de Harvard y entre sus alumnos destacó el compositor John Adams. Con una prolífica obra, su Cuarteto Núm. 3 le valió el Premio Pulitzer y su *Música para chelo y orquesta*, dedicado a Yo-Yo Ma, el Premio Friedheim. Compuso diversas obras encargadas por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, las orquestas de Filadelfia, Boston, y por varios de los principales festivales de los Estados Unidos y de diversos países.
- ASTOR PIAZZOLLA** (Argentina, 1921-1992). Autor de numerosas obras de diversos estilos. Compositor

que revolucionó el estilo del tango. Entre sus obras más conocidas figuran *Le Grand Tango* para chelo y piano, los tangos *Adiós Nonino*, *Oblivión* y varios más.

LUKAS FOSS (Alemania, 1922-Estados Unidos, 2009). Emigró de niño a los Estados Unidos. Fue designado profesor de música de la Universidad de California en Los Ángeles en 1953 y sucesor de Arnold Schönberg. Fundó el *Conjunto de la Cámara de Improvisación*. Entre sus obras destaca el excelente y pintoresco *Capriccio* para violonchelo y piano (1946), dedicado a Gregor Piatigorsky, y su radicalmente diferente *Concierto* para violonchelo y orquesta, en el cual el solista aparece doblemente, habiendo previamente grabado en cinta una de las dos voces del violonchelo.

GYÖRGY LIGETI (Hungría, 1923-2006). Ha sido descrito, junto con Boulez, Berio, Stockhausen y Cage como uno de los más importantes, influyentes e innovadores compositores de la vanguardia de la segunda parte del siglo **xx**. Tras la invasión soviética a su país, Ligeti se trasladó a Viena, donde obtuvo la nacionalidad austriaca y trabó amistad con Stockhausen. Pronto empezó a experimentar con la música electrónica y compuso *Artikulation* (1958) y *Glissandi*, y con nuevas formas orquestales, *Apariciones* (1959) y *Atmósferas* (1961), que supusieron un enorme éxito internacional. Tuve la oportunidad de tocar el estreno en Portugal de su *Concierto*

- para chelo y orquesta, obra tan desconcertante que empieza con varios compases de silencio absoluto.
- PIERRE BOULEZ** (Francia, 1925-Alemania, 2016). Director de orquesta y uno de los más importantes e innovadores compositores de su generación. Fue alumno de Olivier Messiaen. *Pli selon pli*, para soprano y orquesta, y *Le marteau sans maître* para contralto y seis instrumentos son algunas de sus obras más conocidas. Fue director invitado de las principales orquestas de los Estados Unidos y Europa. Con el apoyo del gobierno francés, Boulez creó el *Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM)* que dirigió entre 1970 y 1992.
- LUCIANO BERIO** (Italia, 1925-2003). Fue un compositor modernista y uno de los principales representantes de la vanguardia musical europea. Es reconocido por su trabajo en la música experimental, como particularmente en su *Sinfonía para orquesta*. Combinó la música electrónica con la música aleatoria.
- GUSTAVO BECERRA-SCHMIDT** (Chile, 1925-Alemania 2010). Fue uno de los más prolíficos compositores de Chile; su catálogo incluye cientos de composiciones que van desde lo más tradicional hasta lo más avanzado, desde canciones populares a cantatas, sinfonía y oratorios. Me dedicó su sonata No. 5 para chelo y piano que estrené en Santiago en 1999.
- HANS WERNER HENZE** (Alemania, 1926-2012). Tras poco tiempo, renunció al serialismo y fue repu-

diado por la élite compositiva alemana y emigró a Italia. Fue considerado uno de los mejores operistas y también uno de los más importantes sinfonistas, gracias a su ciclo de diez sinfonías. Compuso óperas, ballets y sinfonías de avanzado y personal estilo combinados con formas tradicionales.

CELSO GARRIDO-LECCA (Perú, 1926). Uno de los prominentes compositores actuales. Ha compuesto múltiples obras en estilos muy variados. En 2001 se le otorgó el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. En esa ocasión tuve el privilegio de tocar el estreno en España de su *Sonata fantasía* para violonchelo y orquesta, con la Orquesta Nacional de España, dirigida por Pedro I. Calderón. Me ha dedicado la *Sonata fantasía* y una obra para chelo solo titulada *Soliloquio*.

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (Alemania, 1928-2007). Uno de los más influyentes y controvertidos compositores de la vanguardia en la música electrónica y música aleatoria. Sus composiciones más notables incluyen la serie de diecinueve *Klavierstücke* (piezas para piano), *Kontra-Punkte* para diez instrumentos, su combinación de música electrónica y concreta *Gesang de Jünglinge*, *Gruppen* para tres orquestas, la obra para percusión solista *Zyklus*, *Kontakte*, la cantata *Momente*, su obra electrónica en vivo *Mikrophonie I*, *Hymnen*, *Stimmung* para seis vocalistas, *Aus den sieben Tagen*, *Mantra* para dos pianos y electrónica.

ALDEMARO ROMERO (Venezuela, 1928-2007). Compositor de música popular, música clásica, arreglista y director de orquesta, creador del género Onda Nueva. Compuso 250 obras que abarcan música popular venezolana, obras para orquesta y coros, ballet y música de cámara. Fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas; dirigió The London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, entre otras. Toqué y grabé su *Golpe con Fandango para chelo y piano*.

EDISON DENISOV (Tomsk, Siberia, Rusia, 1929-París, 1996). Estudió la carrera de matemáticas en la Universidad de Moscú antes de decidirse por una carrera musical. Su decisión fue respaldada con entusiasmo por Shostakóvich. Se graduó en 1956 como compositor y pianista en el Conservatorio de Moscú y allí fue nombrado profesor en 1959. Fundó un grupo de vanguardia junto con algunos otros compositores soviéticos. Su música incorpora elementos populares rusos junto a la música dodecafónica y a nuevas técnicas compositivas, técnicas instrumentales poco convencionales y al uso de medios electrónicos. Sus obras tuvieron un gran éxito pero fueron poco tocadas durante la época soviética, cuyas políticas musicales eran muy conservadoras. Entre sus composiciones destacan la ópera *El Soldado Iván*, inspirada en la tradición rusa; *Canto de otoño* para soprano y orquesta, inspirado en el poema de Baudelaire; *El sol de los*

incas para soprano y unos cuantos instrumentos; *Canciones italianas*, una pieza de cámara sobre el tiempo, la vida y la muerte; *Pintura*, para orquesta y trío de piano. Durante los últimos años de la URSS, y aún más tras la caída del comunismo, sus obras fueron cada vez más frecuentemente interpretadas por los más distinguidos músicos de Rusia y de otros países. En 1993 trasladó su residencia a Francia y ese mismo año recibió el Gran Premio Musical de la Ciudad de París. Murió en esta ciudad en 1996.

CLAUDE BOLLING (Francia, 1930-2020). Pianista y compositor, estudió en los conservatorios de Cannes y de París. Además de múltiples composiciones de jazz, escribió una serie de obras semijazzísticas dedicadas a figuras tales como Pinchas Zukerman, Maurice André y Yo-Yo Ma.

MANUEL CASTILLO (España, 1930-2005). Compositor sevillano. Su obra ha sido calificada como “transvanguardista”. Tomás Marco, en su monografía, afirma: “No está ni más acá de la vanguardia ni más allá tampoco, sino que la tiene en cuenta, la conoce, la valora, la usa eventualmente si la necesita y se mantiene en unos límites del lenguaje que le son propios”. Autor de tres sinfonías, varios conciertos y obras religiosas. Me dedicó una obra para chelo y piano titulada *Alborada*, que grabé en Nueva York con Edison Quintana.

CRISTÓBAL HALFFTER (España, 1930-2021). Notable compositor y director de orquesta. Nació en Madrid en una familia musical (sus tíos Rodolfo y Ernesto también fueron notables compositores). En 1936 se trasladó a Alemania donde hizo sus estudios elementales. Regresó a Madrid en 1939 y estudió en el Real Conservatorio. En 1952 su *Antífona Pascual* obtuvo un resonante éxito y en 1953 su *Concierto para piano* ganó el Premio Nacional de Música.

SOFIA GUBAIDÚLINA (Tartaristán, URSS, 1931). Inició sus estudios de piano y composición en Kazán, la capital de la República Soviética Autónoma Tártara (hoy Tartaristán). Los continuó de 1954 a 1959 en el Conservatorio de Moscú. Su música fue criticada como “irresponsable” en la URSS, pero la compositora fue apoyada en su examen final por Shostakóvich, quien la animó a continuar por su “camino erróneo”. Sus primeras obras fueron raramente tocadas en la URSS. A principios de los años 80 Gubaidúlina se hizo más conocida por el éxito obtenido por el violinista Gidon Kremer con su *Concierto para violín*. Vivió en Moscú hasta 1992, cuando decidió mudarse a Hamburgo, Alemania.

En el 2000 Sofía Gubaidúlina, junto con Tan Dun, Osvaldo Golijov y Wolfgang Rihm, fue comisionada por la Internationale Bachakademie Stuttgart para componer una obra para el proyecto “Pasión 2000”, en conmemoración de J. S. Bach.

Su aportación fue *La Pasión según San Juan*, y poco después compuso *La Pascua según San Juan*, encargada por la Hannover Rundfunk. Las dos obras forman un “díptico” sobre la muerte y resurrección de Jesús, su obra más larga hasta la fecha.

Ha recibido premios internacionales muy importantes de países europeos y Japón, y en el año 2004 fue elegida como miembro extranjero honorario de la American Academy of Arts and Letters.

LUIS DE PABLO (España, 1931). Pionero en la difusión de la música nueva y creador del primer laboratorio de música electroacústica en España. Ha sido profesor en muy diversas universidades de diferentes países. Su estilo se caracteriza por la libertad creativa y la rigurosidad en las formas. Autor de más de 150 obras, incluyendo música escénica y de cine.

JOHN WILLIAMS (Estados Unidos, 1932). Director de orquesta y uno de los compositores más prolíficos del cine cuya carrera se ha extendido por más de seis décadas. Williams ha compuesto varias de las más famosas bandas sonoras de la historia del cine. Entre múltiples obras adicionales, compuso un concierto para chelo y orquesta dedicado a Yo-Yo Ma.

KRZYSZTOF PENDERBECK (Polonia, 1933-2020). El más notable compositor polaco de la actualidad. Compuso cuatro óperas, ocho sinfonías, dos conciertos para violín, dos para chelo, un concierto para tres chelos y orquesta, numerosas obras de cámara y

obras de inspiración religiosa como *La pasión según San Lucas*.

JOHN KINSELLA (Irlanda, 1932). El más prominente compositor irlandés de la actualidad. Ha compuesto 11 sinfonías. Me dedicó un concierto para chelo que estrené en 2002 en Dublín con la Orquesta Nacional de Irlanda, dirigida por Bobby Hoolihan y que toqué y grabé ese mismo año con la Orquesta Sinfónica de Xalapa dirigida por Carlos Miguel Prieto. En 2008 regresé a Dublín y estrené una nueva obra de Kinsella, titulada *Una giga para Carlos*.

CARLOS FARIÑAS (Cuba, 1934-2002). Uno de los principales compositores cubanos del siglo **xx**. Estudió en La Habana, en Tanglewood, Estados Unidos, con Aaron Copland y en el Conservatorio Chaikovski en Moscú. Compuso obras muy variadas. Lo conocí tras una ejecución magnífica del *Concierto para violonchelo y orquesta* que estrené con la Orquesta de Xalapa, dirigida por Carlos Miguel Prieto.

ALFRED SCHNITTKE (Rusia, 1934-Hamburgo, 1998). Fue uno de los compositores rusos más importantes de su generación. En la época soviética no contó con el apoyo de las autoridades comunistas e incluso estuvo en la lista de los compositores rusos que no podían interpretarse públicamente. Como los otros dos grandes de su generación –Edison Dénisov y Sofía Gubaidúlina– se dedicó, para sobrevivir, a escribir música para el cine y el teatro.

Estreno mundial del concierto para chelo y orquesta de Kinsella con la Orquesta Nacional de Irlanda, dirigida por Bobby Hoolihan. Carlos Prieto felicita a Kinsella.

Compuso múltiples obras que incluyen la música para medio centenar de películas, nueve sinfonías, seis conciertos *grossi*, cuatro conciertos para violín, dos conciertos para violonchelo, dos para piano, un triple concierto para violín, viola, violonchelo y piano, un *Preludium in memoriam* Dmitri Shostakóvich para dos violines, otras obras de música de cámara, ballets y óperas.

LUIS JORGE GONZÁLEZ (Argentina, 1936-Estados Unidos, 2016). Compositor y educador. Se graduó en Argentina con el título de Licenciatura en Piano y obtuvo la maestría y el doctorado en composición en el Instituto Peabody, en Baltimore. Ganó

numerosos premios y distinciones y una beca de la Fundación Guggenheim (1978-1979). Dio conferencias y cursos especiales en diversas universidades de Estados Unidos, México, Sudamérica y fue profesor emérito de composición en la Universidad de Colorado, en Boulder. Sus obras para orquesta, conjuntos de cámara, coro e instrumentos solistas han sido ejecutadas en importantes salas de conciertos y festivales de Estados Unidos, México, Europa, Sudamérica y Japón. Me dedicó dos obras: *Cánticos del Esperar* para chelo y piano y *Máscaras del alba* para chelo y orquesta.

PHILIP GLASS (Estados Unidos, 1937). Pianista y uno de los más influyentes y populares compositores contemporáneos. Se caracteriza por la música minimalista. Su reconocimiento internacional aumentó desde la aparición de su ópera *Einstein on the Beach* (1975). Prolífico compositor, ha trabajado en diversos ámbitos como la ópera, la música orquestal, la música de cámara y el cine. Trabaja habitualmente con el Philip Glass Ensemble. Ha colaborado con Yo-Yo Ma, Paul Simon y otros artistas.

JOHN CORIGLIANO (Estados Unidos, 1938). Ha creado un centenar de obras, por lo general accesibles, para orquesta, solistas y orquesta, de cámara, óperas, para el cine y para coros. Ganó en 2001 el Premio Pulitzer por su sinfonía No. 2 para orquesta de cuerdas y cinco premios Grammy.

WILLIAM BOLCOM (Estados Unidos, 1938). Compositor de música sinfónica operática, coral y de cámara. Ha ganado el premio Pulitzer, la Medalla Nacional de las Artes y el Premio Grammy. Sus “12 nuevos estudios para piano” recibieron el Premio Pulitzer en 1988. Es autor de nueve sinfonías; una obra para coro, solistas y orquesta titulada “Songs of innocence and experience”, canciones, un Coro para piano y orquesta, música de cámara, incluyendo 12 cuartetos y varias piezas para piano. Ha compuesto cuatro óperas.

JOHN HARBISON (Estados Unidos, 1938). Eminente compositor. Estudió música en la Universidad de Harvard, en Berlín y Princeton. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha compuesto varias sinfonías, cuartetos de cuerda y conciertos para violín, viola y contrabajo. Ganó el premio Pulitzer en 1987 por *The Flight into Egypt* para cantantes, coro y orquesta.

JOSÉ SEREBRIER (Uruguay, 1938). Es director y compositor. Realizó sus estudios de violín en Uruguay. Se graduó en la Escuela Municipal de Música de Montevideo. A los 17 años ganó una competencia de compositores en su país con su *Leyenda de Fausto*. Estudió en Curtis Institute of Music de Filadelfia y luego, con Aaron Copland, en Tanglewood, en donde ganó el Premio Koussevitzky, estableciéndose definitivamente en los Estados Unidos. Su

primera sinfonía fue estrenada en Nueva York en Carnegie Hall con la American Symphony Orchestra en 1995. Ha compuesto tres sinfonías y diversas obras. En 2006 me dedicó una suite para chelo solo, que estrené ese mismo año en México.

LEO BROUWER (Cuba, 1939). Guitarrista, director de orquesta y compositor. Vive en La Habana pero con frecuencia viaja fuera de Cuba para dirigir conciertos, generalmente de sus obras. Compositor prolífico, en 2010 ganó en Madrid el premio Tomás Luis de Victoria. Yo-Yo Ma y yo estrenamos en La Habana en 2014 una obra que nos dedicó Brouwer, titulada *El arco y la lira* para dos violonchelos y dos guitarras.

Yo-Yo Ma, Leo Brouwer y Carlos Prieto en La Habana, cuando estrenamos su obra *El arco y la lira*, para dos chelos y dos guitarras. Octubre de 2014.

MARLOS NOBRE (Brasil, 1939). Considerado la figura más importante de música actual de Brasil. En 2006 recibió el VI Premio Iberoamericano de Música Tomás Luis de Victoria. El catálogo de sus obras incluye más de 180 obras de orquesta y de cámara. Estrené las siguientes cuatro obras que me dedicó el compositor: *Cantoria II* para chelo solo, y tres obras para chelo y piano: dos *Cantilenas*, *Iluminata* y *Partita Latina*. Grabé esta última con Edison Quintana en Nueva York.

ALBERTO VILLALPANDO (Bolivia, 1940). Uno de los principales compositores de Bolivia. Estudió en Buenos Aires con Alberto Ginastera y posteriormente con Olivier Messiaen. En 1998 le fue otorgado el Premio Nacional de Cultura de Bolivia. Lo conocí en un concierto que di en Bolivia en 1999 y, cuando le dije que por no haber localizado ninguna obra boliviana lamentaba no haber podido tocar ninguna en mis conciertos en La Paz, me aseguró que tal laguna sería pronto subsanada y compuso una obra para chelo y piano que me dedicó, *Sonatita de Piel Morena*, para chelo y piano. La recibí en 2000, y en ese año la estrené y grabé con Edison Quintana.

STEPHEN ALPERT (Estados Unidos, 1941-1992). Muerto trágicamente en 1992, fue uno de los compositores más premiados de su generación: dos Premios de Roma, un Premio Pulitzer, un Grammy y muchos más. Su música tiene sólidas raíces en las técni-

cas tradicionales de composición, utilizadas con un lenguaje muy personal. Una de sus últimas obras fue su Concierto para violonchelo y orquesta, comisionado para Yo-Yo Ma por la Orquesta Sinfónica de Boston.

TOMÁS MARCO (España, 1942). Prominente compositor, ensayista y licenciado en Derecho. Autor de seis óperas, un ballet, diez sinfonías, música orquestal, coral y de cámara. Se le han otorgado múltiples premios, y en 2016 el **xv** premio **SGAE** de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria. Me ha dedicado seis obras, de las cuales he estrenado cinco y las he tocado con frecuencia: *Primer espejo de Falla* para violonchelo y piano, *Partita a Piatti* para violonchelo solo, *Laberinto marino* para violonchelo y cuerdas, *Ensueño y resplandor del Quijote* para violín, violonchelo y orquesta, *Chelo Prieto* para violonchelo solo. A fines de 2019 recibí una nueva obra muy divertida para dos chelos titulada *Tangbanera con mariachi*, que espero estrenar pronto.

BLAS EMILIO ATEHORTÚA (Colombia, 1943-2020). Compositor y director de orquesta. Uno de los compositores colombianos más prolíficos de su generación y sin duda el más importante en el espectro internacional. Entre múltiples otras obras compuso una *Fantasia Concertante*, para piano y orquesta de vientos (1985); *Concierto para oboe y orquesta de vientos* (1982) y *Preludio, variaciones y presto alucinante* para

Con Tomás Marco y Alejandro Marías tras un concierto y presentación de un libro en Casa de América, Madrid, 2014.

piano. Me dedicó su *Suite colombiana para dos violonchelos, dos guitarras, marimba y timpani*, que estrené con Jesús Castro-Balbi en México en 2014 y en los Estados Unidos en 2015.

GUIDO LÓPEZ-GAVILÁN (Cuba, 1944). Músico, compositor, arreglista y director de orquesta. Estudió en Cuba y en Moscú. Ha compuesto múltiples obras corales, sinfónicas y de cámara. Recibió el Premio Nacional de Música de Cuba. Estrené una obra que me dedicó, titulada *Como un antiguo boleto...*, para chelo y piano.

ROBERT X RODRÍGUEZ (Estados Unidos, 1946). Su educación superior incluyó estudios con Hunter Johnson, Halsey Stevens, Jacob Druckman y Nadia

Boulanger y clases magistrales con Bruno Maderna y Elliott Carter. Rodríguez ha sido “compositor en residencia”, entre otras, de la Orquesta Sinfónica de Dallas y de la Orquesta de Cámara de Los Angeles. Entre sus obras recientes se cuentan tres obras que estrené: *Máscaras*, *Concierto para violonchelo y Orquesta*: *Lull-a Bear* para violonchelo y piano, y *Tentado por la Samba* para violonchelo y piano.

FRANCISCO ZUMAQUÉ (Colombia, 1945). Es compositor, arreglista, director y productor musical de ritmos caribes, música sinfónica, de cámara, vocal y obras electroacústicas. Su composición más conocida, *Colombia caribe*, se ha convertido en la canción insignia de la selección colombiana de fútbol. Me dedicó *Cantos de mi tribu* para chelo y piano que estrené en México en 2012.

JOHN ADAMS (Estados Unidos, 1947). Compositor y director. Su obra abarca una amplia gama de medios. Ha compuesto varias óperas, entre ellas *Nixon in China* que relata la visita de Richard Nixon a China en 1972. Sus obras, tales como *The Chairman Dances*, están entre las más frecuentemente interpretadas de la música contemporánea de los Estados Unidos. Estrené y grabé una obra que me dedicó titulada *Son of cimetière* para cello y piano.

DAN WELCHER (Estados Unidos, 1948). Compositor, director y maestro. Sus obras incluyen conciertos, sinfonías y diversas obras de cámara. Autor de

dos óperas, *Della's Gift* y *Holy Night*, actualmente es profesor en la Escuela de Música Austin Butler de la Universidad de Texas, en Austin, y director de **UT** New Music Ensemble que fundó en 1978. Estrené y grabé una obra que me dedicó, titulada *Arietta for cello and piano*.

RUSSELL PINKSTON (Estados Unidos, 1949). Compositor, profesor y director del estudio de música electrónica de la Universidad de Texas en Austin. Ha recibido numerosos premios por sus obras, por parte de la Academia e Instituto Americano de Artes y Letras así como una Beca Fullbright en composición. Fue miembro fundador y presidente de la Sociedad de Música Electro-Acústica de los Estados Unidos. Me dedicó una obra para chelo y piano titulada *Summer Rhapsody* que estrené en Austin y grabé en Nueva York.

CHRISTOPHER ROUSE (Estados Unidos, 1949). Ganador de premios Pulitzer y Grammy, principalmente conocido por sus 6 sinfonías y obras orquestales. Compuso un concierto para chelo y orquesta, dedicado a Yo-Yo Ma.

ALFREDO RUGELES (Venezuela, 1949). Director de orquesta y compositor. Es director artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y ha dedicado gran parte de su carrera a la difusión de la música latinoamericana contemporánea. Es el director artístico, desde 1991, del Festival Latinoamericano

de Música de Caracas. En 2013 recibió la Orden “Chevalier des Arts et des Lettres” del gobierno de Francia. Toqué en 2006 el estreno en Venezuela de la *Fantasia Concertante* de Joaquín Gutiérrez Heras con la Orquesta Simón Bolívar, dirigida por Alfredo Rugeles.

JOSÉ LUIS TURINA (España, 1953). Compositor, nieto de Joaquín Turina. Su formación musical la inició en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona y lo continuó posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Ha recibido numerosos premios, tales como el Premio Internacional de Composición Reina Sofía de la Fundación Ferrer Salat en 1986 y el Premio Nacional de Música del Ministerio de Educación y Cultura en 1996.

Autor de composiciones muy diversas: óperas, obras para orquesta, obras de música de cámara, obras para instrumentos solistas y orquestas –que incluye un *Concerto da Chiesa* para chelo y cuerdas, cuyo estreno mundial tuve el privilegio de tocar en 2003 en la gran sala de la Filarmónica de San Petersburgo D. D. Shostakóvich–, obras para coro y otras más.

ROBERTO SIERRA (Puerto Rico, 1953). Recibió en 2017 el premio Tomás Luis de Victoria, el más alto honor conferido en España a un compositor español o latinoamericano. Autor de numerosas y muy variadas

Estreno mundial de concierto da Chiesa para chelo y orquesta de José Luis Turina. Orquesta Filarmónica de San Petersburgo D.D. Shostakóvich, 2003.

obras, me dedicó dos magníficas composiciones: *Cuatro versos* para violonchelo y orquesta, que estrené en Caracas en 2000 con la Orquesta Simón Bolívar dirigida por Carlos Miguel Prieto, y *Sonata Elegiaca* para violonchelo y piano, que grabé en Nueva York en 2008 con la pianista Doris Stevenson.

CHEN YI (República Popular China, 1953). Eminente compositora. Actualmente reside en Estados Unidos. Durante la Revolución Cultural China (1966-1976) sus estudios fueron interrumpidos. Toqué durante mi gira por China en abril de 2010 una obra suya para chelo y piano titulada *Romance de Hsiao y Ch'in* con la participación de la joven pianista china Xie Jingxian.

Con la pianista Bao Huiquiao y mi esposa María Isabel Prieto en Pekín, 2010.

TAN DUN (República Popular China, 1957). En mi libro *Mis recorridos musicales alrededor del mundo*² escribí acerca de Tan Dun y los jóvenes talentos chinos cuya carrera musical fue interrumpida bruscamente durante la Revolución Cultural China (1966-1976): Tan Dun, Chen Yi, Zhou Long, Xu Shuya y Chen Qijang. Tan Dun es probablemente uno de los compositores chinos más conocidos en la actualidad.

² *Mis recorridos musicales alrededor del mundo*. México: FCE, segunda edición, 2017, p. 262.

Su música para la película *Tigre y Dragón* —en la que participa de manera destacada Yo Yo Ma— obtuvo en 2000 el Oscar por la mejor música filmica del año.

RICHARD DANIELPOUR (Estados Unidos, 1956). Nació en Nueva York y estudió en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y la Escuela Juilliard. Es uno de los más brillantes compositores de su generación. Entre sus obras destacaré tres sinfonías, cuatro conciertos para piano, un concierto para chelo, dedicado a Yo Yo Ma, un ballet y una ópera.

HARRY CROWL (Brasil, 1958). Compositor, musicólogo y profesor de la Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná. Entre sus obras destacan los conciertos para oboe y cuerdas y para piano y orquesta, me dedicó *Visoes noturnas* para violoncelo solo.

CLAUDIA CALDERÓN (Colombia, 1959). Pianista y compositora, que estudió en Colombia, Alemania e Italia. Vivió muchos años en Venezuela. Una de las facetas de su trabajo estriba en la musicología, en específico en la investigación de la música tradicional venezolana y colombiana, como los joropos de los llanos. La mayor parte de su obra como compositora es música de cámara y es frecuente, además, que dé conciertos de sus obras. Ha compuesto diversas piezas sinfónicas. Me dedicó una obra titulada *La Revuelta Circular* para chelo y piano, que estrené y grabé con el pianista Edison Quintana.

PAUL DESENNE (Venezuela, 1959-2023). Violonchelista y compositor nacido en Caracas. Tocó en la Orquesta Juvenil Simón Bolívar en Caracas, antes de ir a estudiar a Francia. Estudió composición y chelo en el Conservatorio Superior de París. Pasó 10 años en Europa, en donde tocó desde música clásica y contemporánea hasta tangos y salsa. Se dedica a componer, sobre todo, obras de cámara en un estilo que él llama “galéonico”, refiriéndose a las raíces hispánicas, africanas e indígenas de la música venezolana y de parte de la música del resto de Iberoamérica. Frecuentemente utiliza en sus obras el “cuatro”, el instrumento nacional de Venezuela, que es básicamente una pequeña guitarra de cuatro cuerdas muy parecida a guitarras de Renacimiento. Sus obras han sido interpretadas en Nueva York, en el Lincoln Center y en el Weil Recital Hall del Carnegie Hall. En 2016 su obra *Hipnosis mariposa* fue estrenada en la **BBC Proms** en Londres por la orquesta Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel. Me dedicó su concierto para chelo y orquesta.

RICARDO LORENZ (Venezuela, 1961). Nacido en Maracaibo, es uno de los más brillantes talentos jóvenes de Venezuela. Estudió primero en su país e hizo la maestría en composición en la Universidad de Chicago. Durante 1987 y 1992 se desempeñó como director interino del Latin American Music Center

de la Universidad de Indiana, continuando así la labor del compositor chileno Juan Orrego Salas, con quien realizó estudios de composición. Vive actualmente en Estados Unidos. Ha compuesto, entre otras obras *Delirio y descanso*, *Sinfonietta concertante*, *Concierto para violín y orquesta*, *Rumba sinfónica*, *Olokun despierta* y múltiples obras adicionales. Me dedicó dos obras: la primera, *Azul y Verde* para chelo y piano, la estrené en Caracas con el pianista Edison Quintana en 1998, y posteriormente la grabamos. La segunda, *Chicago es Michoacán* para chelo solo, la estrené en México.

DIEGO SÁNCHEZ HAASE (Paraguay, 1970). Es director de orquesta, compositor, pianista y clavecinista. Actualmente es director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay. Ganó en dos ocasiones el Premio Nacional de Música (2003 y 2017), el premio de composición más importante de Paraguay y el “Cluster Prize” de Lucca, Italia. Ha compuesto numerosas obras sinfónicas y de cámara. Como director y compositor se ha presentado en múltiples países. En 2018 estrenó con gran éxito su ópera “Pancha y Elisa”, basada en una obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. En 2019 estrenó en Europa (Roma, Lucca, Bruselas y París), su ópera en guaraní “Ñomongeta”.

ESTEBAN BENZECRY (Portugal, 1970). Compositor argentino, hijo del director de orquesta Mario Benzecry, es residente en Francia desde 1977. Ha compuesto

múltiples obras sinfónicas tales como Sinfonía No. 1: El compendio de la vida, Sinfonía No. 2 en dos movimientos, Sinfonía No. 3, llamada “Preludio a un nuevo milenio” (1999), Obertura tanguera y otras.

Compuso un Concertino para chelo y cuerdas y la Rapsodia latina para chelo y piano. Sus obras han sido encargadas e interpretadas por orquestas de todo el mundo. Recibió diversos premios en Francia. En 2008 le fue otorgado el Guggenheim Memorial Foundation Award.

GABRIELA LENA FRANK (Berkeley, California, Estados Unidos, 1972) Hija de padre estadounidense y de madre peruana de origen chino, estudió piano y composición en Rice University, en Houston, y obtuvo un doctorado en música en la Universidad de Michigan. Además de compositora, es una pianista muy exitosa. Sus obras incluyen, entre otras, *Apu*, Poema para orquesta; *Concertino Cusqueño*; *Elegía Andina*, *Tres danzas latinoamericanas* para orquesta; *Walkabout* Concerto para orquesta; *La llorona*, Poema para viola y orquesta; *Manhattan serenades* para chelo y piano; la ópera *El último sueño de Frida y Diego* (2019).

Sus obras han sido comisionadas e interpretadas por el Cuarteto Kronos, las orquestas sinfónicas de San Francisco, de Houston, de Filadelfia, de Cleveland, el Cuarteto Latinoamericano etc.

Gabriela Frank es miembro del Silk Road Ensemble dirigido por Yo-Yo Ma.

El Washington Post la incluyó en agosto de 2017 “entre las 35 más significativas compositoras de la historia.”

JIMMY LÓPEZ (Perú, 1978). Compositor. Estudió en Perú con Enrique Iturriaga y de 2000 a 2007 con Veli-Matti Puumala y Eero Hämmenniemi en la Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia, en la que obtuvo su maestría. Ha obtenido una gran diversidad de premios internacionales. Me dedicó su obra *Of Broken Bells and Shadows* para chelo y piano, que fue obra del concurso Carlos Prieto en Morelia.

8. BREVES COMENTARIOS SOBRE LA MÚSICA EN MÉXICO

8.1 La música prehispánica

El escaso conocimiento que tenemos de la música precortesiana se funda en los testimonios sobrevivientes que nos permiten vislumbrar que los pueblos autóctonos de México, con mayor nivel cultural, fueron poseedores de una importante cultura musical, variado instrumental, práctica artística organizada y enseñanza sistematizada.

La música precortesiana dependía de la transmisión oral y, por tanto, casi nada de ella ha sobrevivido. Los músicos aztecas pertenecían a una casta privilegiada. Tanto ellos como otros pueblos autóctonos tocaban obras que podían durar varias horas. Las tocaban de memoria porque no existía una escritura musical. Es imposible tener una idea precisa de la música pre-

cortesiana. Nos guiamos por los testimonios que nos dejaron los primeros cronistas, por la música que ha sobrevivido apenas en pueblos muy aislados y por los instrumentos utilizados.

No existían instrumentos de cuerda pero sí una variedad de instrumentos de percusión como el huéhuetl, tlapanhúhuetl y el teponaztli, entre otros; de aliento como el atecocolli o caracol marino. Carlos Chávez utilizó instrumentos y motivos indígenas en su *Sinfonía India*, *Los Cuatro Soles* y *El Fuego Nuevo*, entre otras obras. Ninguna nación del continente tiene un acervo musical tan antiguo como México.

8.2 La música en la Nueva España (1521-1810)

En 1524, apenas tres años después de consumada la conquista, el franciscano Fray Pedro de Gante fundó la primera escuela de música del Nuevo Mundo. Fray Pedro llegó en 1523 junto con otros dos evangelizadores franciscanos y realizó una impresionante labor. Aprendió el náhuatl y se empeñó no sólo en la evangelización de los naturales sino también en la enseñanza de artes y oficios en Tlaxcala, Texcoco y en México-Tenochtitlán. En la escuela de música los indígenas aprendieron tanto el canto llano como la fabricación de instrumentos musicales.

A partir de la era virreinal —que se inicia en 1535 con la llegada del primer virrey, don Antonio de Mendoza— España envió a México un gran número de

notables maestros de música. Sus enseñanzas cayeron en terreno fértil pues desde la era prehispánica los músicos gozaban de un gran prestigio y habían alcanzado un nivel elevado. Este hecho, aunado al número y a la calidad de los músicos que vinieron de Europa, explica el extraordinario florecimiento musical, sin paralelo en el Nuevo Mundo, que conoció la Nueva España durante los siglos **xvi**, **xvii** y **xviii**.

Me referiré brevemente a algunos de los más importantes:

HERNANDO FRANCO (España, 1532-1585). Nació en Galizuela, Extremadura, y fue niño cantor en la catedral de Segovia. En 1573 su nombre aparece en los registros de la catedral de Guatemala como maestro de capilla. Entre 1575 y 1585 fue maestro de capilla de la catedral de México y su labor permitió un notable desarrollo musical, gracias a nuevas contrataciones de músicos y al enriquecimiento del archivo de composiciones del padre Hernando Franco. Se conserva una cincuentena de obras —misas, motetes, salmos, himnos, responsorios, salves y *magnificats*, escritos a cuatro, cinco y seis voces— en las catedrales de México, Puebla y Guatemala, así como en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán y en la Biblioteca Newberry de Chicago, en los Estados Unidos.

GASPAR FERNANDES (Portugal, 1566-1629). Fue compositor y organista en Santiago de Guatemala y maestro de capilla en la catedral de Puebla. Compuso diversas obras religiosas y una enorme colección de villancicos del mayor interés político y musical español, portugués y náhuatl. Su obra está considerada entre las más sobresalientes del barroco español.

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (España, 1590-Puebla, 1664). Fue maestro de capilla de la catedral de Puebla. Se conservan cuatro misas y una importante serie de villancicos compuestos con toda la brillantez y el color de la vida novohispana.

FRANCISCO LÓPEZ CAPILLAS (México, 1614-1674). Maestro de capilla de la catedral de México. Legó una fecunda herencia de obras litúrgicas. Fue un extraordinario contrapuntista cuyas misas exhiben la sabiduría técnica de los compositores novohispanos.

ANTONIO DE SALAZAR (México, ca. 1649-1715). Ejerció el magisterio de capilla en la catedral de México desde 1688 hasta su fallecimiento. Ordenó el archivo musical catedralicio y promovió la adquisición de obras distinguidas para los servicios de la catedral. Compuso motetes en latín y villancicos de una gran belleza.

MANUEL DE ZUMAYA (o **SUMAYA**) (México, ca. 1680-1755). Es quizás el primer compositor de gran estatura nacido en nuestro país. Su música llegó a

ser la culminación del estilo barroco en el Nuevo Mundo. En 1711 escribió una de las primeras óperas compuestas en este continente: *Parténope*, escenificada en el palacio del virrey, el duque de Linares, y en 1715 fue nombrado maestro de capilla de la catedral de México. En 1734 reforzó la sección de cuerdas de la orquesta de la catedral y en 1736 contrató violinistas, violistas, violonchelistas y otros instrumentistas adicionales. En 1738 se trasladó a Oaxaca para acompañar a su amigo, el obispo Montaña, a pesar de las protestas del cabildo de la catedral de México. Zumaya permaneció en Oaxaca hasta su muerte en 1755.

Por la información que poseemos, la obra de Zumaya debió haber sido muy abundante. De ella se perdió una gran parte. Actualmente existen diversos proyectos para rescatar su obra, principalmente la conservada en las catedrales de México y de Oaxaca.

IGNACIO DE JERUSALEM (Italia, ca. 1710-México, 1769).

Inició su actividad musical en su natal Italia como violinista. Fue conocido entre sus contemporáneos como el “milagro musical” porque su talento y capacidades musicales igualaban al mismo maestro de capilla de Madrid. Fue músico del Coliseo de Cádiz y en 1746 fue trasladado al Coliseo de México, puesto que ocupó hasta su muerte en 1769. Compuso importantes obras, tales como una Misa en sol mayor a ocho voces, un *Magnificat* a dos

coros, Maitines a Nuestra Señora de la Concepción y Maitines a Nuestra señora de Guadalupe.

8.3 La Independencia. Las sociedades filarmónicas y el Conservatorio Nacional

La vida musical novohispana a finales del siglo XVIII crecía en concordancia con el aumento de la cultura e ilustración de la sociedad, pero habrá que esperar hasta la consumación de la Independencia para advertir un verdadero auge en el cultivo de la música en el país.

El movimiento de Independencia trajo consigo nuevas formas de organización política, social y cultural. Grupos de músicos profesionales y de aficionados, organizados en sociedades filarmónicas, impulsaron la vida musical sosteniendo instituciones de enseñanza, promoviendo conciertos, realizando publicaciones e incluso proveyendo auxilio a los músicos necesitados. Así, a lo largo del siglo XIX se fundaron sociedades filarmónicas en numerosas ciudades.

Con el propósito de promover la música y contribuir a la formación de los músicos mexicanos se inauguró el Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana. En 1877, la sociedad se disolvió y Porfirio Díaz nacionalizó el conservatorio que se convirtió en el Conservatorio Nacional de México.

CENOBIO PANIAGUA (México, 1812-1882). Paniagua es considerado el padre de la ópera en México, y

su ópera *Catalina de Guisa*, estrenada en 1859, fue la primera compuesta en el México independiente. Compuso también las óperas *Pietro d'Abano* y *Clementina*, de la cual sólo se conservan apuntes. Entre sus numerosas obras se cuentan setenta misas, seis zarzuelas y un cuarteto de cuerdas, probablemente el primero compuesto por un compositor mexicano. Paniagua creó la Academia de Armonía y Composición, donde fue maestro de diversos músicos importantes como Melesio Morales, Carlos J. Meneses y Ángela Peralta.

ANICETO ORTEGA (México, 1825-1875). Compuso la ópera *Guatimotzin* (1871), inspirada en la figura de Cuauhtémoc. Es la primera ópera que aborda temas musicales mexicanos, como el son popular *El perico* y danzas tradicionales como *Xochipitzahuac*. Fue buen pianista y compuso estimables obras para piano, como la *Invocación a Beethoven*.

MELESIO MORALES (México, 1839-1908). Estudió, entre otros, con Cenobio Paniagua. Sus primeras óperas, *Romeo y Julieta* e *Ildegonda*, fueron estrenadas en México. Merced a una beca otorgada por el gobierno del emperador Maximiliano, Morales viajó a Italia para estudiar en Florencia, en donde se presentó su ópera *Ildegonda*. Autor prolífico, compuso alrededor de diez óperas, la mayoría de las cuales están perdidas. Cuatro de ellas fueron representadas en México: *Romeo y Julieta*, *Ildegonda*, *Gino Corsini* y *Cleopatra*.

Escribió oratorios —entre los cuales se encuentran *Las siete palabras de Cristo*—, una misa, una sinfonía en 1869 y diversas obras para piano. Al director Fernando Lozano se debe haber presentado en México la ópera *Ildegonda* a fines del siglo **xx**.

8.4 Fines del siglo **xix. El Romanticismo**

Los compositores mexicanos se inspiraron principalmente en la música romántica europea. El piano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la música en México, tal como ocurrió en el resto de Iberoamérica y en Europa. La introducción al país de pianos europeos cobra importancia a partir de fines del siglo **xviii**.

ERNESTO ELORDUY (Zacatecas, 1853-1913). Comenzó a estudiar el piano en la infancia. Proveniente de una familia muy rica, perdió a sus padres a los doce años de edad. La gran fortuna que heredó le permitió llevar una vida holgada, más no por ellos disipada. En Alemania tomó cursos de piano y de composición en el Conservatorio de Frankfurt con Carl Reineke, Clara Schumann y Anton Rubinstein y, más adelante, en el Conservatorio de París con Georges Mathias, alumno de Chopin. Este contacto directo con la alta cultura europea nos ofrece un claro indicio del nivel pianístico y artístico de Elorduy y del impacto que causó

cuando regresó a México hacia 1892. Reincorporado a la vida nacional, integró el *Grupo de los Seis* con Carlos J. Meneses, Ignacio Quezada, Ricardo Castro, Juan Hernández de Acevedo y Gustavo E. Campa. Compuso un gran número de obras, la mayoría para piano, como mazurcas y danzas, y la ópera en un acto *Zulema*, orquestada por Ricardo Castro.

FELIPE VILLANUEVA (Estado de México, 1862-1893). De origen muy humilde, empezó de niño a estudiar piano y violín en su pueblo natal del Estado de México. A los once años de edad fue enviado a la ciudad de México a estudiar en el Conservatorio de Música y Declamación, pero fue rechazado al terminar el primer curso. Continuó sus estudios de piano y violín con clases particulares, y comenzó a hacer arreglos de música para teatro. Tuvo una notable facilidad para la composición y fue autor de numerosas obras para piano, entre las que destacan su *Vals poético*, sus mazurcas y sus *Danzas humorísticas*. Compuso diversas obras religiosas y una ópera, *Keofar*, que no logró terminar por haber fallecido prematuramente a los 31 años de edad, víctima de una pulmonía.

JUVENTINO ROSAS (Guanajuato, 1868-1894). Desde niño mostró un gran talento musical. Estudió violín y en 1885 se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Compuso un vals denominado *Carmen* para la señora Carmen Romero Rubio, esposa del

presidente Porfirio Díaz —que le regaló un piano—, y obras de baile de salón como valeses, polkas y chotís. Su vals *Sobre las olas* alcanzó fama mundial y aún se toca con frecuencia en nuestros días. Juven-tino Rosas formó parte de la compañía de ópera de Ángela Peralta y perteneció a una compañía de zarzuela que viajó a Cuba. Durante la gira por la isla, falleció en Batabanó, cerca de la Habana en 1894.

RICARDO CASTRO (Durango, 1864-1907). El más importante compositor y pianista mexicano del siglo XIX, el primer sinfonista y el que más destacó internacionalmente. Tras iniciarse en el piano a los seis años de edad, en 1877 se trasladó a México con su familia y a la edad de 13 fue inscrito en el Conservatorio Nacional de Música. Fue discípulo del pianista Juan Salvatierra y perteneció al grupo de composición de Melesio Morales. En 1881 ingresó a las clases de perfeccionamiento pianístico de Julio Ituarte, quien supo prepararlo para iniciar, un año después, su trayectoria como concertista. Compuso la ópera *Atzimba*, presentada primero como zarzuela y luego convertida en ópera por el propio autor.

Como reflejo de la postura que sostenía el Grupo de los Seis en contra del movimiento operístico italianizante, la historia de esta ópera se ubica en tiempos de la conquista y trata de los amores entre la princesa purépecha Atzimba y el capitán español Jorge Villadiego. La ópera en tres actos —de

los cuales el segundo está perdido— fue estrenada en 1900 y se presentó en diversas ocasiones a lo largo de la primera mitad del siglo **xx**. Por gestiones de Justo Sierra, subsecretario de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, obtuvo una beca para continuar sus estudios en París de 1903 a 1906. Compuso un concierto para violonchelo y orquesta que se estrenó en abril de 1903 en la Salle Erad de París, con Marx Loevensohn como solista. En 1904 el propio compositor tocó en Amberes el estreno de su Concierto para piano y orquesta, compuesto probablemente entre 1885 y 1887. Tras de su regreso de Europa, fue nombrado el primero de enero de 1907 director del Conservatorio Nacional de Música por Justo Sierra. Inició ambiciosos proyectos pero no los pudo realizar, pues falleció a fines de 1907, a los 43 años de edad. Aunque parezca increíble, su Concierto para violonchelo nunca se tocó completo en México, sino 78 años después de su estreno en París. Me cupo la satisfacción de ser yo quien lo estrenara en julio de 1981, en la Sala Nezahualcóyotl, con la Orquesta de Minería dirigida por Jorge Velazco. Lo volvimos a tocar en tres ocasiones en 1985 y en junio de ese mismo año lo grabamos en Berlín. El director Sergio Cárdenas y yo hicimos el estreno del concierto en Estados Unidos en San Bernardino, California, en septiembre de 1987.

8.5 Una nación en busca de identidad: la música nacionalista

El fin del conflicto armado de la Revolución mexicana marcó el inicio de un periodo de reconstrucción social y cultural que pugnó por la creación de un México unificado, con identidad propia y claramente diferenciado del resto del mundo. Un movimiento tan profundo tuvo consecuencias cruciales en la literatura y en las artes. El nacionalismo se convirtió en la corriente estética central y oficial de la producción artística de la primera mitad del siglo **xx**.

Con el muralismo como punta de lanza poderosa y eficaz del plan impulsado por el Estado para la definición de la mexicanidad, el nacionalismo musical se formó a partir de la suma de individualidades destinadas al fin común de crear una sonoridad distintiva del México nuevo surgido de las ideologías revolucionarias. Sin embargo, no existió un consenso general en las formas de abordar e interpretar los elementos populares del país, por lo que cada uno de los compositores del periodo aportó su propia visión³.

Es importante señalar que no toda obra de estos compositores se enmarcó en el lenguaje nacionalista, pues algunos también exploraron parte de la riqueza y diversidad de la música contemporánea del momento. Otros compositores, los menos, simplemente no se

³ Yolanda Moreno Rivas. *Rostros del nacionalismo en la música mexicana. Un ensayo de interpretación*. México: **FCE**, 1989, p. 11.

inscribieron en la corriente mexicanista y optaron por caminos muy individuales. Ejemplo de ello fue Julián Carrillo, como veremos, cuyo trabajo en el área de la acústica musical, que culminó con la creación del “sonido 13”, fue una propuesta sonora y compositiva desvinculada por completo de la estética nacionalista que tuvo repercusión en Europa y Estados Unidos. El periodo nacionalista se extendió desde aproximadamente 1925 hasta 1958, año de fallecimiento de José Pablo Moncayo, considerado como el último representante de la escuela nacionalista

Dos compositores claves destacan en la gestación del nacionalismo musical: Manuel M. Ponce y Carlos Chávez.

Ponce proclamaba que los compositores debían inspirarse en la música y cantos populares de su país, embelleciendo las canciones y dándoles altura artística, evitando lo vulgar, lo feo, ruin y despreciable. Por medio del refinamiento de las armonizaciones de los cantos populares, Ponce pretendía rescatar y ennoblecer la música nacional; cualidades a las que la generación de nacionalistas siguientes se opondría enérgicamente. Dijo Ponce: “Considero un poder de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria dándole forma artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las músicas populares que

son expresión del alma nacional”. Ponce, a través de sus intereses folcloristas, además de establecer el modelo de canción mexicana popular que impera hasta nuestros días, aportó al nacionalismo la vena mexicanista romántica.

Por su parte, Chávez, como ideólogo y organizador del nacionalismo musical, exploró sonoridades y ritmos prehispánicos en obras sinfónicas como *Sinfonía india*, *Los cuatro soles* y *El fuego nuevo*. Chávez fue también uno de los principales defensores y promotores de la música contemporánea de su tiempo, al grado de que la programación de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo su batuta, estrenó en México lo más reciente del repertorio moderno europeo y norteamericano, junto con la producción de los nacionalistas mexicanos⁴.

JULIÁN CARRILLO (1875-1965). Nació en un pequeño y remoto poblado del estado de San Luis Potosí. En 1899 el presidente Porfirio Díaz asistió a un concierto de violín del joven Julián y le otorgó ipso-facto una beca para estudiar en Europa.

El joven Julián estudió composición, dirección de orquesta y violín en el Real Conservatorio de Leipzig, y durante tres años tocó en la famosa Orquesta del Gewandhaus de Leipzig, bajo la dirección de Arthur Nikisch. Su *Primera sinfonía* fue estrenada en esa ciudad por la Orquesta del Real Conservatorio.

⁴ *Ibid.*, pp. 13-14.

Estudió después violín en el Conservatorio Real de Gante, en Bélgica, y ganó en 1904 el primer premio del Concurso Internacional de Violín de Gante.

Desde su regreso a México fue un personaje polémico, lo cual no bastó para que fuera nombrado director de la Sinfónica de México y en dos ocasiones director del Conservatorio Nacional.

Desde su juventud le obsesionó la idea de dividir el intervalo musical no en semitonos sino en fracciones más pequeñas. El sistema tradicional de la música occidental es el sistema “temperado”, cuya escala está dividida en doce semitonos iguales. A partir de 1924, Carrillo compuso obras utilizando tercios, cuartos, octavos e incluso dieciseisavos de tono. Por haber traspasado el límite de los doce semitonos, bautizó su sistema con el nombre de “Sonido 13”. Sus obras despertaron interés en Estados Unidos y Europa. Leopold Stokowsky estrenó varias de ellas con la Orquesta de Filadelfia en esa ciudad y en el Carnegie Hall de Nueva York; la violonchelista francesa Reine Flachot grabó una buena parte de su considerable obra para violonchelo.

JOSÉ ROLÓN (Zapotlán El Grande, Jalisco, 1876-Ciudad de México, 1945). Estudió piano en Jalisco y entre 1903 y 1907 piano y composición en París. En 1925 compuso dos de sus principales obras orquestales: el poema sinfónico *Zapotlán* y el scherzo

El *festín de los enanos*, que le mereció el primer premio del concurso de composición del Primer Congreso Nacional de Música.

MANUEL M. PONCE (México, 1882-1948). Nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1882. Demostró una notable facilidad musical desde su niñez. A los nueve años compuso su primera obra pianística. En 1900 se trasladó a la ciudad de México para estudiar en el Conservatorio y en 1904, a los 22 años de edad, hizo su primer viaje de estudios a Europa. En Bolonia estudió con Luigi Tochi y en Berlín con Martin Krauze. En 1925, a sus 43 años de edad, cuando todos consideraban a Ponce como un maestro consumado, decidió retomar sus estudios musicales interrumpidos veinte años antes y se inscribió en la Escuela Normal de Música de París, donde fue alumno de Paul Dukas y refrendó su gran amistad con el guitarrista español Andrés Segovia. Su importante producción musical consistió en lo siguiente:

Música orquestal: los poema sinfónicos *Chapultepec*, 1929, y *Ferial*, 1940; el *Concierto romántico* para piano y orquesta, 1942, el *Concierto* para violín y orquesta, 1943, y otras obras

Música para guitarra: *Thème varié et finale*, 1926, *Sonata*, 1927, *Sonata clásica*, 1928, *Sonatina meridional*, 1939, y diversas obras más.

Música para piano: *Dos sonatas; Rapsodias cubanas; Rapsodias mexicanas; Preludio cubano y Preludio galante*, etcétera.

Música de cámara: *Trío romántico para violín, violoncelo y piano; Trío para violín, viola y violonchelo; Sonata para violonchelo y piano; Trío para violín y piano; Tres preludios para violonchelo y piano; Dúo para violín y viola; Cuarteto miniatura*, etcétera.

Siendo aún niño tuve el privilegio de “estrenar” su *Trío para violín, viola y chelo*, dedicado a mis padres y a mí.

CANDELARIO HUÍZAR (México, 1883-1970). Se inscribió a los 35 años de edad en el Conservatorio Nacional de Música. Su *Primera Sinfonía* fue estrenada en 1930 por Carlos Chávez al frente de la Orquesta Sinfónica de México. En la década de 1980 el compositor Manuel Enríquez, como director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, se interesó en revivir la vida y obra de Candelario Huízar, que hasta entonces había permanecido prácticamente en el olvido. Su obra incluye cinco sinfonías, poemas sinfónicos y un cuarteto, y diversas obras más.

JUAN D. TERCERO (1895-1987). Compositor y director de coros, sus composiciones abarcan numerosas obras corales, música de escena para el teatro, una sonatina para violín y piano, y piezas para piano.

SILVESTRE REVUELTAS (Santiago Papasquiaro, Durango, 1899-1940). Genial compositor además de vio-

linista y director de orquesta. Mostró un enorme talento musical desde que empezó el estudio del violín, a los siete años de edad. Escribe Revueltas:

Empecé a estudiar el violín allá por Colima, por Ocotlán, por Guadalajara [...]. Hice progresos rápidos y tocaba piezas y canciones populares o las improvisaba. Hice mi primera aparición en público cuando tenía once años, en el Teatro Degollado de Guadalajara [...].⁵

En 1916 viajó a la capital e ingresó al Conservatorio Nacional de Música para estudiar violín con José Rocabruna y composición con Rafael J. Tello. Ese mismo año emigró a los Estados Unidos para estudiar en el Saint Edwards College de Austin y, dos años después, en el Chicago Music College, donde estudió violín. Regresó a México en 1929 invitado por Carlos Chávez y se presentó como solista de la recién creada Orquesta Sinfónica de México con el *Concierto en sí menor* de Mozart, y Chávez en la dirección. Fue nombrado maestro de violín y de música de cámara en el Conservatorio y asumió la subdirección de la citada orquesta, puesto al cual renunció en 1935 por diferencias con Carlos Chávez.

⁵ Rosaura Revueltas, (rec). *Silvestre Revueltas por él mismo*. México: Biblioteca Era, 1998, p. 28.

En 1937 viajó a España como secretario general de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Allí, en plena guerra civil, dirigió su propia música en Barcelona, Valencia y Madrid como gesto de solidaridad con el gobierno de la República.

Llama la atención que casi toda la obra musical de Revueltas —quizá la más importante creada en México— fue compuesta en un lapso de tan sólo once años, entre 1929 y 1940, año en que falleció.

Su obra abarca desde composiciones para voz y piano, voz y orquesta, música de cámara (cuatro cuartetos de cuerda y otras obras), conjuntos pequeños como *Ocho por radio* hasta obras para gran orquesta (*Janitzio*, *Sensemaya*), así como diversas obras para el cine (*Redes*, *la Noche de los mayas*).

CARLOS CHÁVEZ (1899-1978). Carlos Chávez es, por múltiples razones, una figura fundamental en la historia de la música en México y, sin duda, uno de los más importantes compositores de América Latina del siglo **xx**. Pero fue, además, director de orquesta que presentó en nuestro país muchas de las más importantes obras nuevas del repertorio nacional e internacional, y dirigió más de cien orquestas en el mundo. Creó instituciones fundamentales en el país y fue maestro de varias generaciones de compositores. Encabezó la Comisión Cultural de la campaña presidencial de Miguel Alemán quien, una vez en la presidencia, fundó el Instituto

Nacional de Bellas Artes (INBA) el primero de enero de 1947 y nombró a Carlos Chávez como director. Desde esa plataforma Chávez imprimió un impulso decisivo a la consolidación de las artes mexicanas.

Fue designado en 1928 director de la Orquesta Sinfónica Mexicana, rebautizada al año siguiente como Orquesta Sinfónica de México, de la que fue director durante 21 años, hasta 1949. En estas 21 temporadas la orquesta tocó un total de 487 obras, de las cuales 284 fueron estrenos en México y 81 estrenos mundiales.

Como compositor su obra es extensa y variada. Sólo sus primeras obras podrían calificarse como nacionalistas, como el ballet *El fuego nuevo*, encargado por José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, en la misma época en que empezaron a concebirse los grandes murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, también por petición del propio Vasconcelos.

Autor de seis sinfonías, conciertos para piano y orquesta, para cuatro cornos, para violín y orquesta, un concierto inconcluso para violonchelo (que descubrí y estrené en 1987 con el director Eduardo Díaz Muñoz), una ópera, cinco ballets y múltiples obras de cámara.

Fue maestro de varias generaciones de compositores. El Grupo de los Cuatro fue formado por cuatro de los alumnos más destacados que

pasaron por su taller de composición: Daniel Ayala (1906-1975), Salvador Contreras (1910-1982), Blas Galindo (1910-1993) y José Pablo Moncayo (1912-1958). Posteriormente, estudiaron en su taller otros compositores como Héctor Quintanar (1932), Eduardo Mata (1942-1995) y Mario Lavista (1943).

EDUARDO HERNÁNDEZ MONCADA (1899-1995). Destacado pianista, director de orquesta y compositor. Sus composiciones incluyen obras para piano, dúos para violín y piano, y para violonchelo y piano, un cuarteto de cuerdas, una suite de danzas para orquesta de cuerdas dos sinfonías, partituras para siete películas, la ópera *Elena* y el ballet *Ixtepec*.

LUIS SANDI (1905-1996) Nació en la ciudad de México. Estudió violín, canto y composición en el Conservatorio Nacional de Música, plantel del que llegó a ser catedrático y secretario. Dirigió en varias ocasiones la Orquesta Sinfónica de México y la Orquesta Sinfónica Nacional. Fundó en 1938 el famoso Coro de Madrigalistas, patrocinado por la Secretaría de Educación Pública. Compuso y arregló múltiples obras corales para esta agrupación. Compuso obras sinfónicas (*Suite Norte*, la *Suite banal*, la *Suite de Bonampak*, la *Segunda sinfonía*), múltiples obras de cámara (*Aire antiguo* para violín y piano, *Divertimento* para dos flautas, *Hoja de álbum* para violonchelo y piano, *Hoja de álbum 2* para viola y piano, *Sonata*

para oboe y violoncelo, Sonatina para violonchelo y piano, dos tríos, tres obras para cuarteto, etc.), tres ballets (*Día de difuntos*, *Coatlíque* y *Bonampak*) y dos óperas (*Carlota* y *La señora en su balcón*). Fue miembro del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO (1963-1966) y miembro del Consejo Interamericano de Música.

DANIEL AYALA (1906-1975). Nació en Abalá, Yucatán. Inició sus estudios musicales a los 10 años de edad. Se trasladó a Mérida y para costear sus estudios de música tuvo diversos trabajos muy humildes. Logró ingresar en 1927 al Conservatorio Nacional de Música en donde tuvo como maestros, entre otros, a Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Ingresó como violinista en 1933 a la Orquesta Sinfónica de México, que estrenó en 1935 su obra *Tribu*, bajo la dirección de Silvestre Revueltas. Esta obra la encargó la Fundación del Instituto Veracruzano de Bellas Artes, en Xalapa. Ayala residió en Xalapa hasta su muerte. Compuso obras orquestales, música de cámara y música para ballet.

MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ (1910-1956). Fue el renovador del arte coral y organístico de México. Estudió en el Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma. Compuso 251 obras entre música sacra (como el drama sinfónico *Tata Vasco*) y música profana como la suite sinfónica *Tres cartas de México*. Bernal Jiménez tuvo una gran influencia en la conversión del

Colegio de Santa Rosa en el Conservatorio de las Rosas de Morelia.

SALVADOR CONTRERAS (1910-1982). Nació en Cuéramero, Guanajuato. Inició sus estudios de violín y piano en 1921 pero los abandonó debido a la precariedad de la situación económica de la familia. Entre 1928 y 1931 tocó violín en diversas carpas. Pudo ingresar en 1931 al Conservatorio Nacional de Música y tuvo entre sus maestros de composición a Candelario Huízar, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. En 1934 se incorporó a la Orquesta Sinfónica de México. Formó parte del Grupo de los Cuatro, junto con Blas Galindo, Daniel Ayala y José Pablo Moncayo. Sus múltiples composiciones incluyen obras orquestales, cuatro cuartetos de cuerda, una sonata para violín y chelo, tres movimientos para guitarra y la música de varios ballets.

BLAS GALINDO (San Gabriel, Jalisco, 1910, Ciudad de México, 1993). Galindo en un caso notable en la música mexicana. De origen muy humilde, nació en 1910 en el poblado de San Gabriel, hoy Venustiano Carranza, en el estado de Jalisco. A base de talento, trabajo y tesón llegó a ser uno de los más destacados compositores mexicanos del siglo **xx**. Su obra, influida por las tradiciones mexicanas, es muy variada: tres sinfonías, conciertos para guitarra eléctrica, un concierto para violín, uno para chelo y una sonata para chelo solo, diversos ballets

y abundante obra de cámara. Entre sus obras más conocidas destaca *Sones de mariachi*. Galindo dejó una abundante producción violonchelística, entre las que destacaré su *Sonata para violonchelo y piano* de 1948, comisionada por la fundación Koussevitzky y estrenada por el violonchelista Leonard Rose y el pianista Leonid Hambro en 1953, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, y dos obras que me dedicó y tuve el honor de estrenar: la *Sonata para violonchelo solo* de 1981 y el *Concierto para violonchelo y orquesta* de 1984.

JOSÉ PABLO MONCAYO (1912-1958). Nació en Guadalajara, en donde hizo sus primeros estudios de música. Muy joven se mudó a la ciudad de México. Estudió piano y dirección orquestal. Estudió en 1942 con Aaron Copland gracias a una beca del Berkshire Institute. En 1944 obtuvo el primer lugar del concurso convocado por la Orquesta Sinfónica de México con su *Sinfonía*. En 1949 su poema sinfónico *Tierra de Temporal* lo hizo acreedor al segundo premio del Concurso Chopin organizado por la UNAM. Pianista, director y compositor, sus obras constituyen uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano. Entre sus composiciones destacan *Sinfonía*, *Sinfonietta*, la ópera *La Mulata de Córdoba*, las obras para orquesta *Huapango* y *Tierra de Temporal*, varias obras de cámara, su ballet *Tierra*. Su obra más frecuentemente tocada es el *Huapango* para orquesta.

RAÚL LAVISTA PEIMBERT (Ciudad de México, 1913-1980). Compositor, pianista y director de orquesta. Comenzó sus estudios de piano a la edad de cuatro años y pronto tocó conciertos en público. A los once años presentó un concierto con sus propias composiciones. Estudió en la Facultad de Música y tuvo como maestros de composición a José Rolón, Manuel M Ponce y Rodolfo Halffter. Por recomendación de Ponce, ingresó a la industria cinematográfica en 1934, y a partir de entonces escribió partituras para más de 360 películas mexicanas y norteamericanas. Además de su obra para el cine, por la que fue multipremiado, llevó a cabo una destacada actuación como director de orquesta y promotor cultural.

LUIS HERRERA DE LA FUENTE (Ciudad de México, 1916-2014). Conocido particularmente por su brillante carrera como director y creador de orquestas en México y por su carrera también fuera del país. Fue titular de tres orquestas en los Estados Unidos, Perú y Chile, y dirigió más de cien en todo el mundo. Pero sólo quiero destacar en estas páginas su carrera como compositor. Escribió una serie de importantes obras, entre las cuales mencionaré una sinfonía, una *Sonata para orquesta de cámara*, dos divertimentos para orquesta de cámara, *M-30* (obra orquestal en homenaje al xxx aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería), un concierto para piano y orquesta, los ballets *Fronteras* y *La estrella y la sirena*, una sonata

para piano y un cuarteto de cuerdas. Me dedicó una *Sonatina para violonchelo solo*, que tuve el honor de estrenar en la Sala Manuel M. Ponce en 2009.

CARLOS JIMÉNEZ MABARAK (Ciudad de México 1916-1994). Hizo sus primeros estudios en Guatemala, Chile y Bélgica, pues su madre trabajaba en el servicio diplomático. Estudió la carrera de ingeniería técnica en radio telefonía en Bruselas. También ingresó al instituto de Altos Estudios Musicales. A su regreso a México en 1937 decidió dedicarse por completo a la música y estudió con Silvestre Revueltas en el Conservatorio Nacional. Su catálogo musical incluye obras para orquesta sinfónica, orquesta de cámara, piano, percusiones, voz y pequeños grupos instrumentales, teatro infantil, títeres, radio y cine. Recibió premios en México y el extranjero, tales como el Premio Nacional de Artes y Ciencias de México en 1993.

8.6 Ruptura y vanguardia. De Manuel Enríquez a Federico Ibarra

MANUEL ENRÍQUEZ (Ocotlán, Jalisco, 1926-Ciudad de México, 1994). Violinista y compositor, estudió en Ocotlán, Guadalajara y, con Miguel Bernal Jiménez, en Morelia. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana, director del Conservatorio Nacional de Música de México y del Departamento de Música de la Universidad de California en Los Ángeles. En

1961 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim y estudió en el Centro de Música Electrónica de las universidades de Columbia y Princeton. En 1967 regresó a México y, al lado de la violinista Luz Vernova, el violinista Gilberto García y el chelista Sally van den Berg, fundó el Cuarteto México, con el cual hizo giras por todo México, los Estados Unidos y Europa (1973-1974).

Es autor de casi 150 partituras que abarcan todos los géneros musicales; me dedicó un concierto para chelo y varias obras para chelo y piano.

JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS (Ocotlán, Puebla, 1927-Ciudad de México 2012). Uno de los más destacados compositores del siglo **xx**. Estudió arquitectura en la **UNAM** pero abandonó la carrera para dedicarse a la música, su verdadera vocación. En 1949 compuso un *Divertimento* para piano y orquesta y lo envió al Concurso Chopin organizado por la **UNAM**. El *Divertimento* compartió el segundo lugar con *Tierra de temporal* de José Pablo Moncayo. En 1950 ingresó al Conservatorio Nacional de Música donde estudió chelo con Imre Hartman y composición con Rodolfo Halffter y Blas Galindo. En 1952 recibió una beca del Instituto Francés de América Latina para estudiar en el Conservatorio de París, donde tuvo como tutores a Nadia Boulanger y Olivier Messiaen. Entre sus obras destacan *Cuarteto*, *Divertimento* para piano y orquesta, *Sinfonía breve*, *Postludio* para

orquesta y abundante música incidental. Me dedicó dos magníficas obras que he grabado y tocado en muy diversos países: *Fantasia concertante* para chelo y orquesta, y *Canción en el puerto* para chelo y piano.

El director Carlos Miguel Prieto, Carlos Prieto y Joaquín Gutiérrez Heras en un ensayo previo al estreno mundial de su *Fantasia concertante para violonchelo y orquesta*. Septiembre de 2005. Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

MARIO KURI-ALDANA (1931-2013). Estudió en la Escuela Nacional de Música de la **UNAM** con Rodolfo Halffter y Luis Herrera de la Fuente, y posteriormente en Buenos Aires. Compuso cerca de 200 obras musicales de diversos géneros, muchas de las cuales han recibido premios. Fue maestro de composición y etnomusicología de la Escuela Nacional de Música y la Escuela Superior de Música del **INBA**.

En 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Mario me dedicó una obra, el *Concierto Tarahumara* para violonchelo y orquesta, que estrené en 1982 con el Ensamble Orquestal de Frankfurt en la Sala Covarrubias de la **UNAM**.

MANUEL DE ELÍAS (1939). Autor de un amplio catálogo de obras de los más variados géneros, es miembro de la Academia de Artes y Artista Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 1990 estrené con la Orquesta Sinfónica Nacional el concierto para chelo y orquesta que me dedicó.

EDUARDO MATA (Ciudad de México, 1942. Murió en accidente aéreo cerca de Cuernavaca en 1995). Fue uno de los más importantes directores surgidos de México con una brillante carrera nacional e internacional. Fue el director musical de la Orquesta Filarmónica de la **UNAM** (**OFUNAM**), de la Orquesta Sinfónica de Dallas y director invitado de renombradas orquestas europeas, latinoamericanas y de los Estados Unidos. En estas páginas sólo quiero mencionar su carrera como compositor. Entre sus obras destacan dos sinfonías y una tercera inconclusa, el ballet *Los huesos secos*, una sonata para piano, *Improvisaciones* para clarinete y piano y una sonata para chelo solo.

MARIO LAVISTA (1943-2021). Fue uno de los más eminentes compositores actuales de América Latina. Estudió composición con Carlos Chávez y Héctor

Quintanar, y más tarde fue becado para estudiar en la Schola Cantorum en París.

Ha compuesto música de los más variados géneros: una ópera (*Aura*), seis pequeñas piezas para orquesta de cuerdas, seis cuartetos de cuerda, un trío para violín, violonchelo y piano, *Quotations* para violonchelo y piano, *Cuaderno de viaje* para viola y violonchelo, *Tres danzas seculares* para violonchelo y piano, un concierto para chelo y orquesta, *Missa Brevis* para coro mixto a capella entre otras obras.

En 1987 fue nombrado miembro de la Academia de Artes y la Fundación Guggenheim le otorgó una beca para escribir la ópera *Aura*. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Mozart, y dos años después el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes lo distinguió como *Creador emérito*. En 2013 le fue otorgado el Premio Tomás Luis de la Victoria, el máximo galardón que otorga la Sociedad General de Autores y Editores de España (*SGAE*) a músicos de España e Iberoamérica.

Me correspondió el honor de estrenar dos obras que tuvo la amabilidad de dedicarme: su *Concierto para chelo y orquesta* y sus *Tres piezas para chelo y piano*.

JULIO ESTRADA (Ciudad de México, 1943). Es doctor en Música y Musicología por la Universidad de Estrasburgo II, Francia. Es compositor e investigador de la **UNAM**, autor de varios libros y de gran cantidad

El director José Luis Castillo, Carlos Prieto y Mario Lavista tras el estreno de su concierto para violonchelo y orquesta en Bellas Artes en marzo de 2011.

de investigaciones, artículos en libros, revistas y periódicos, en México y en otros países; ha escrito sobre teoría del arte, teoría, análisis y filosofía de la música. Desarrolló una filosofía propia en teoría musical y, junto con Jorge Gil, escribió *Música y teoría de grupos finitos* (UNAM, México, 1984). Es profesor en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesor e investigador visitante de diversas universidades en Estados Unidos y Europa.

Ha sido responsable del proyecto de investigación interdisciplinaria Música-Matemáticas-Computación y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Ha recibido el premio de Darmstadt, así como del Centro de Difusión de la Música Contemporánea de Madrid, de la Radio Nacional de España, y la Orden de las Artes y de las Letras de Francia.

Autor de numerosas composiciones de muy diversos tipos, Julio Estrada ha dedicado largos años al estudio de la importancia del sonido en la obra *Pedro Páramo*, de Juan Rulfo. Su trabajo redundó en su libro *El sonido en Rulfo* y en la ópera *Los murmullos del páramo* (estrenada en España en 2006).

FEDERICO IBARRA (Ciudad de México, 1946). Estudió composición en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becado por Radio Universidad y la Radio y Televisión Francesa para estudiar en París, donde fue alumno de Jean Étienne Marie. También fue becado en España. Compuso una gran variedad de obras, muchas de ellas para teatro. Además de su actividad como muy importante compositor y profesor, ha dedicado gran parte de su vida a la ejecución de piano, habiendo estrenado en México numerosas obras contemporáneas.

Ha compuesto obras de todo género: nueve óperas, ballets, cuatro sinfonías, tres conciertos – uno para piano y orquesta, otro para violonchelo y el tercero para violín y orquesta–, sonatas para piano, para violín y para chelo, un quinteto, cantatas, canciones; otras obras escritas para diversas

combinaciones instrumentales y vocales, y música para teatro. Ha recibido diversos premios, tales como el Premio Nacional de las Artes y la Medalla Bellas Artes.

Me dedicó dos magníficas obras que he grabado y tocado en numerosos países: una sonata para chelo y piano y un concierto para chelo y orquesta. **MAX LIFCHITZ** (México, 1948). Creció en Ciudad de México y comenzó allí sus estudios. Después estableció su residencia en Estados Unidos en 1966. Se graduó en la Escuela Juilliard y en la Universidad de Harvard. En 1980 fundó el Ensemble North/South Consonance, dedicado a la interpretación de música clásica contemporánea de las Américas, y

Estreno en Inglaterra del concierto para chelo de Federico Ibarra (quien aplaude de espaldas), Carlos Prieto (chelo) y Enrique Diemecke (director). Royal Phillharmonic Orchestra. Londres, 1993.

funge como su director. Entre sus composiciones figura *Voces de la noche* para chelo y orquesta que tuvo la amabilidad de dedicarme y que estrené en México en 1993.

DANIEL CATÁN (1949-2011). Estudió filosofía en la universidad de Sussex, Inglaterra, y obtuvo un doctorado de composición en la Universidad de Princeton. El estilo de Catán es lírico y romántico. Compuso diversas óperas representadas con éxito en los Estados Unidos y Europa. En 1998 le fue entregado el Premio Plácido Domingo por su contribución a la ópera. Compuso también música orquestal, de cámara y de cine.

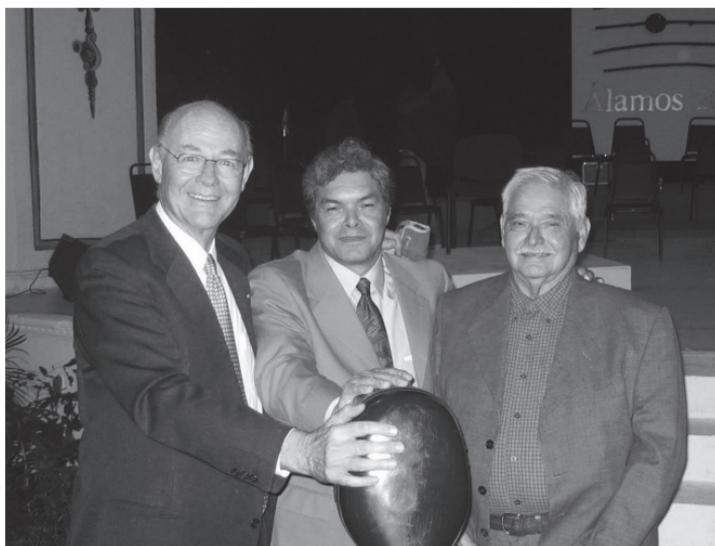
8.7. La obra de compositores nacidos después de 1950. De Arturo Márquez a Juan Pablo Contreras

ARTURO MÁRQUEZ (Álamos, Sonora, 1950). Uno de los compositores mexicanos más conocidos; sus obras incorporan con frecuencia temas y motivos latinoamericanos. Su *Danzón Núm. 2* se ha convertido en una de las obras mexicanas más frecuentemente tocadas internacionalmente. Ha recibido múltiples premios que incluyen la Medalla de Oro de Bellas Artes de México, el California Institute of the Arts Distinguished Alumnus Award, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. Sus obras principales incluyen *Mutismo* para dos pianos, *Concierto interdisciplinario* con músicos y fotógrafos, *En clave* para

piano, *Son a Tamayo* para arpa y percusiones, cantatas *Los sueños*, *Paisajes bajo el signo del cosmos* y *Homenaje a Gismonti*; ocho *Danzones*, *Octeto Malandro*, *Danza de mediodía*, *Máscaras* (*Máscara Flor*, *Máscara Son*, *La Pasión según San Juan de Letrán*, *La Pasión según Marcos*), *Espejos en la arena* para violonchelo y orquesta, cantata *Los sueños*, *Marchas de duelo y de ira*, *Lejanía interior* para violonchelo y piano. Compuso, entre múltiples obras, las ya mencionadas, *Espejos en la arena*, magnífico concierto para chelo y orquesta que me dedicó y he grabado y tocado en diversos países y *Lejanía* para chelo y piano.

MARCELA RODRÍGUEZ (1951). Estudió guitarra y composición con Manuel López Ramos, Ma. Antonieta Lozano, Leo Brouwer y Julio Estrada. Desde 1979 escribe continuamente música para teatro. Ha compuesto óperas y solos para diversos instrumentos que incluyen un concierto para chelo y orquesta que estrené en el Festival de Guanajuato.

AURELIO TELLO (1951). Polifacético personaje nacido en el Perú y residente en México desde 1982. Lleva a cabo una actividad muy variada como director, investigador, profesor y compositor. Desarrolla desde hace muchos años una labor fundamental en el estudio y difusión de la música virreinal. Es director del *Coro Capilla Virreinal de la Nueva España*, desde su fundación en 1989. Asimismo, es una autoridad acerca de la música precortesiana, lo cual le ha merecido importantes premios en diversos

Festival de Álamos, Sonora. Carlos Prieto, Arturo Márquez y su padre Arturo Márquez, en ocasión del concierto en el que se tocó *Espesos en la arena* para chelo y orquesta, donde le concederían a Prieto la medalla Ortiz Tirado, 2006.

países. Ha compuesto numerosas obras orquestales, corales, de cámara y otras.

EUGENIO TOUSSAINT (Ciudad de México, 1954-2011).

Eugenio Toussaint Uhtohff es un caso muy particular en la historia de la música mexicana. Su vida penduló entre el jazz y la composición de música sinfónica y de cámara, dos universos musicales en los que destacó de manera brillante. Inició su carrera profesional a los 18 años, con una formación autodidacta y sólo hasta 1974 estudió en forma privada armonía y piano. A los 21 años se integró a la banda Blue Note, dirigida por el contrabajista mexicano Roberto

Aymes, con quien se presentó por toda la República y realizó sus primeras grabaciones de música original. Un año después fundó el grupo Sacbé, que haría historia por sus trabajos en el jazz mexicano.

Sus obras principales incluyen *Hijo de la ciudad*, para orquesta de jazz y piano, la pieza sinfónica *Popol-Vuh*, *Danzas de la ciudad*, *Gauguin* (concierto para arpa y corno inglés), *Suite de las ciencias* (comisionada por la UNAM para la inauguración del Museo Universitario), *Variaciones concertantes* (concertino para guitarra y violonchelo), *Divertimento* para marimba sola; *Rumbo de rumba* para cuarteto de trombones, un concierto para guitarra y orquesta, dos cuartetos de cuerdas, *Calaveras* para orquesta, dos conciertos para violonchelo y orquesta, una sinfonía, *Suite NiuYol* para flauta y guitarra, *Bouillabaisse* para piano y orquesta, *Vino de hongos* para tenor y quinteto de alientos, *La chunga de la jungla* para percusiones, el ballet *Día de los muertos*, *Estudios Bop* Núms. 3 y 7, *Suite galáctica*, *Pour les enfants* para violonchelo y piano, un trío para flauta, oboe y fagot, y *Kaleidoscopio* para cuarteto de cuerdas.

He tenido el privilegio de estrenar, difundir internacionalmente y grabar magníficas obras que me dedicó el compositor: *Pour les enfants*, para violonchelo y piano (2001) que estrené en México con el pianista Edison Quintana; el segundo concierto para violonchelo y orquesta cuyo estreno mundial tuvo lugar en Caracas en marzo de 2003, con

la Orquesta Simón Bolívar dirigida por Eduardo Marturet y cuyo estreno en México ocurrió en noviembre de 2003, con la Orquesta Filarmónica de la **UNAM**, bajo la batuta de Zuohang Chen y Bachriación Estudio Bop Núm. 7 para violonchelo solo (2005) que he tocado en numerosos conciertos en México, los Estados Unidos y Europa.

EDUARDO ANGULO (1954). Compositor, violinista y violista. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México. En 1975 obtiene el Premio de Excelencia en el Real Conservatorio de La Haya, Holanda. Su diversa obra incluye música sinfónica, de cámara y coral, así como los conciertos para piano, arpa, clavecín, viola, guitarra, flauta, etc. Casi todas sus obras han sido escritas por encargo de diversas agrupaciones internacionales.

SAMUEL ZYMAN (México, 1956). Cursó estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, que compaginó con su formación como pianista y compositor en el Conservatorio Nacional de Música y Composición. Tras terminar la carrera de medicina, decidió dedicarse por entero a la música, trasladándose a Nueva York para ampliar sus conocimientos en la Julliard School, en donde obtuvo los grados de maestría y doctorado en composición.

Ha recibido múltiples reconocimientos y encargos de organizaciones y artistas norteamericanos y mexicanos. Sus numerosas obras incluyen dos sin-

fonías, un concierto para piano y orquesta, uno para violonchelo y orquesta, otro para flauta y uno para guitarra —ambos también con orquesta—, una *Fantasia Mexicana* para dos flautas y orquesta, una suite para chelo solo, otra para dos chelos, una suite para dos chelos y dos guitarras; una *Fantasia* para chelo y piano, un *Canto a la música* para dos violonchelos, coro y orquesta. Además, *Renacimiento* para chelo y orquesta; música vocal; obras de cámara; la música para la película *La otra conquista*, que incluye el aria *Mater Aeterna* —interpretada por Plácido Domingo—, un trío para violín, violonchelo y piano, un octeto de alientos, una suite para guitarra sola, y *Reflexión* para ocho violonchelos.

Estrené y grabé con Yo-Yo Ma *Canto a la música* para orquesta sinfónica, coro y dos violonchelos solistas. Grabé varias obras que me dedicó el compositor: un concierto para chelo y orquesta, una suite para chelo solo, una sonata y una fantasía para chelo y piano. Nos dedicó a Yo-Yo Ma y a mí varias brillantes obras para dos chelos: una suite para dos chelos —que grabé con Jesús Castro-Balbi— y una suite para dos chelos y dos guitarras. Finalmente, me dedicó otra obra para chelo y orquesta titulada *Renacimiento*, que estrené con la Orquesta Filarmónica de Luisiana, dirigida por Carlos Miguel Prieto.

JAVIER ÁLVAREZ (1956). Creador de una obra que abarca la música para concierto, el cine y la electroacústica. Fue profesor en el Royal College of Music en

Carlos Prieto y Yo-Yo Ma tras el estreno de la Suite para dos celos de Zyman, en Chicago. Abril de 2012.

Yo-Yo Ma, Julio Saldaña, Samuel Zyman y Carlos Prieto. Estreno de Canto a la Música en Sala Nezahualcóyotl, enero de 2016.

Inglaterra y en la Musikhögskola en Suecia. Desde 2005 es miembro de la Academia de Artes y entre 2007 y 2011 fue rector del Conservatorio de las Rosas. Me dedicó una obra para chelo y piano titulada *Serpiente y escalera*.

ANA LARA (1959). Estudió en el Conservatorio Nacional de Música con Daniel Catán y Mario Lavista, y en el Centro Enidim con Federico Ibarra. Su obra abarca desde música para instrumentos solistas, de cámara, sinfónica y coral, hasta música coreografiada y teatral. Realizó estudios de composición en la Academia de Música de Varsovia, Polonia. En 2004 obtuvo la maestría en Etnomusicología por la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos. Su obra ha sido tocada en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica y abarca desde música para instrumentos solistas, de cámara, sinfónica y coral, hasta música coreográfica y teatral.

VÍCTOR RASGADO (1959). Tras sus estudios en México, estudió en Inglaterra e Italia. Ha sido ganador del primer lugar en los concursos de composición Olympia (Grecia-1993), Alfredo Casella (Italia, 1993), Iberoamericano (España, 1992), y Orpheus (Italia, 1941). En este último, su ópera *Anacleto Morones*, con libreto del cuento homónimo de Juan Rulfo, fue premiada, publicada y estrenada en Spoleto Italia, con el compositor Luciano Berio como presidente del jurado internacional. Sus obras abarcan todos los géneros de música y han sido grabadas en México e Italia. Actualmente, Víctor Rasgado participa también en diversas iniciativas dedicadas a la difusión y pedagogía de la música contemporánea. Fundador y director del Taller de Creación Musical de

Oaxaca, de 2004 a la fecha tiene a su cargo el taller de composición del Centro de Investigación y Estudios de la Música.

EDUARDO GAMBOA (1960). Graduado como guitarrista en el Trinity College of Music de Londres, desde 1985 se dedica enteramente a la composición. Cuenta ya con un importante catálogo de obras de concierto, tanto de cámara como sinfónicas, y una vasta producción de música para cine y teatro. Buena parte de su formación académica la obtuvo del maestro Joaquín Gutiérrez Heras. Desde niño alternó las lecciones de piano con el aprendizaje de la música popular y folclórica de México y América Latina, y también le han fascinado siempre el jazz y la música cubana.

HEBERT VÁZQUEZ (1963). Nació en Uruguay y radica desde niño en México. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista y Marco Antonio Anguiano. Hizo una maestría en la Universidad de la Columbia Británica. Desde septiembre del 2000 es catedrático en la Escuela de Música de la Universidad de San Nicolás, en Morelia, donde ha organizado conciertos y cursos sobre teoría, historia y filosofía de la música. Sus obras han sido tocadas en numerosos festivales internacionales de Canadá, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Italia y México. Hebert Vázquez fue nominado al Premio Grammy de 2017 por su obra *Cuatro corridos: A Chamber Opera*.

GABRIELA ORTIZ TORRES (1964). Nominada al Grammy Latino dos veces consecutivas, es también acreedora del Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 y miembro de número de la Academia de Artes y Letras. Gabriela Ortíz es considerada una de las más importantes figuras de su generación. Ha recibido encargos de diversos festivales e instituciones internacionales, como la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, **BBC** Scottish Symphony Orchestra, Malmo Symphony Orchestra, el Cuarteto Kronos, el Cuarteto Latinoamericano, Tambuco, el Festival Internacional Cervantino, y reconocidos solistas y directores (Dawn Upshaw, Gustavo Dudamel, Pierre Amoyal, Alejandro Escuer, Sarah Leonard, Essa-Pekka Salonen y Carlos Miguel Prieto, entre muchos otros). Ha recibido múltiples premios, como el John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2004), la Distinción Universidad Nacional (2004), el primer lugar en el Concurso Nacional Silvestre Revueltas Música Nueva Fin de Milenio (2000).

Para celebrar el bicentenario de la Independencia y la Revolución, en 2010 Gabriela Ortiz compuso tres obras orquestales de gran envergadura: *Luz de lava* para flauta y soprano solista, coro y orquesta, comisionada por la Filarmónica de la ciudad de México, y *Trama* para orquesta, comisionada por el Instituto de Cultura de Puebla.

CARLOS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ (México, 1964). Estudió en Guadalajara, en la Universidad de Yale y en el Conservatorio Peabody. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Princeton. Ha obtenido premios internacionales de las fundaciones Guggenheim, Koussevitzky y Fullbright. Autor de diversas obras estrenadas en México, Alemania, Estados Unidos y Japón. Algunos de sus encargos recientes darán idea de la variedad de sus obras... *Ex Machina* para piano, marimba y orquesta sinfónica, 2007, encargo de **NET** York State Music Foundation, Nueva York; *Twittering Variations*, quinteto de alientos, 2005, encargo de Howard Hanson Foundation, Rochester, *And of course, Henry the Horse...* para piano, percusión y quinteto de cuerdas, 2006, encargo de Koussevitzky Music Foundation, Washington.

JUAN TRIGOS (1965). Compositor y director de orquesta nacido en la ciudad de México. Su formación académica incluye títulos en dirección coral y de orquesta, composición, canto gregoriano y piano de importantes instituciones de México e Italia. Entre sus obras más destacadas se encuentran la cantata concertante *Magnificat Guadalupano*, la *Missa Cunctipotens Genitor Deus*, una ópera, seis *Ricercare* de cámara, una nutrida producción para guitarra, que incluye dos conciertos con orquesta, un concierto para cuatro guitarras y orquesta, conciertos para piccolo, para contrabajo, un triple concierto y una sinfonía.

JAVIER TORRES MALDONADO (1968). Nació en Chetumal, Quintana Roo. Inició sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de México y de 1996 a 1998 los prosiguió en Italia, en la Academia Lorenzo Perosi y la Accademia Chigiana con Franco Donatoni. Estudió también en el conservatorio Giuseppe Verdi en Milán, en la Academia di Santa Cecilia en Roma y, de 2001 a 2003, en el Conservatoire National de Région de Strasbourg. Reside en Italia desde 1996. De 2007 a la fecha se desempeña como profesor de composición y nuevas tecnologías en el Conservatorio G. Verdi de Milán. Ha recibido muchos de los más importantes premios y distinciones en materia de composición musical, entre los que se cuentan la *Commande d'Etat* (Comisión del Estado Francés) otorgada por el ministerio de la Cultura y Comunicación de Francia (2007), el premio internacional de composición del **GRAME** (Centre National de Création Musicale) de Lyon, Francia (2006), el *Reine Elisabeth* de Bruselas, Bélgica (2004). Torres Maldonado ha compuesto obras para orquesta, música de cámara, obras para voz y para coro, para piano y para instrumentos solos, así como obras electroacústicas.

GEORGINA DERBEZ (1968). Inició sus estudios de piano con Lea Levine y Marta Gracia Renart. Ingresó a la Escuela Superior de Música donde estudió piano con Ana María Tradatti y composición con Arturo

Márquez y Ana Lara. Sus obras se han tocado en festivales, como el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. El cuarteto Arditti tocó su Cuarteto Núm. 1. Georgina Derbez es actualmente maestra en composición en la Escuela Superior de Música.

HORACIO URIBE (1970). Nació en la ciudad de México. De 1989 a 1995 realizó sus estudios de composición en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú; hasta el 2000 fue profesor en la Escuela Nacional de Música de la **UNAM**. Desde 1996 trabaja en la Escuela Superior de Música del **INBA** como maestro de composición, contrapunto, armonía y orquestación. En 2000 recibió la Medalla Mozart. Cuenta con un catálogo de más de 50 obras para instrumentos solos, ensambles de cámara y orquesta sinfónica. Sus obras han sido interpretadas, encargadas y grabadas por importantes músicos mexicanos y extranjeros de América y Europa. Algunas de sus principales obras son las siguientes: *Miniaturas para violín y piano*; *Aproximaciones al son huasteco*; *Colette* (para piano); *Concierto para flauta y orquesta*; *Cristales*; *Insectario* para dos violonchelos y piano; *La ciudad no olvida que alguna vez fue lago* (Quinteto no. 1); *Por el Neva*; *Preludio y tocata para clavecín*. Horacio Uribe me dedicó una obra para violonchelo y piano titulada *Alborada*, que toqué por primera vez en la Sala Chávez de la **UNAM**, en enero de 2009, con Edison Quintana al piano.

JOSÉ ELIZONDO (1972). Nació en Chihuahua y a los cinco años de edad comenzó a dar conciertos de piano y órgano. En 1990 José se mudó a Boston, donde recibió títulos de Música e Ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (**MIT**). En la Universidad de Harvard estudió análisis musical, instrumentación y dirección de coros y orquesta. José escribió su primera composición para orquesta, *Estampas mexicanas*, como una tarea para una clase impartida por el profesor Peter Child en el **MIT**. *Estampas mexicanas* ha sido interpretada en más de 150 conciertos por orquestas en Europa, Asia, África, Australia y América. En palabras del propio Elizondo:

En 1997, José escribió *Danzas latinoamericanas* para el violonchelista mexicano Carlos Prieto. Además de su amor por México y su pasión por la música, José y Carlos Prieto tienen en común el haber estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta obra ha tenido un notable éxito. Carlos Prieto la ha tocado con Juan Hermida en el país; con Jesús Castro-Balbi en México y en el Pepsico Theater de Fort Worth; en Monterrey y México con Álvaro Bitrán. En enero de 2016 la tocó tocar en México con Yo-Yo Ma en la Sala Nezahualcóyotl, y en marzo con Jonathan Gerhardt, primer violonchelo de la Orquesta Filarmónica de Nueva Orleans...

Las Danzas latinoamericanas han sido interpretadas en más de 250 conciertos. Elizondo también me dedicó su Suite barroca y su obra Limoncello. En julio y agosto de 2020 compuso una obra para dos chelos, titulada *Cantabrigian Reflections*, dedicada a mí y a Yo-Yo Ma.

ALEXIS ARANDA (1974). Compositor y pianista. Nació en la ciudad de México. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista y posteriormente en el Conservatorio de Padua, en Italia. Ha sido acreedor a diversos premios internacionales. Actualmente es uno de los compositores más interpretados en México y uno de los más sobresalientes y dinámicos de su generación. Su música ha sido interpretada por más de veinte orquestas, entre ellas las más importantes de México y diversas de los Estados Unidos y Europa, bajo la dirección de Enrique Diemecke, Carlos Miguel Prieto, Bartholomeus van de Veld y Max Bragado. Ha compuesto numerosas obras de orquesta y de cámara. He estrenado cuatro obras que me dedicó: *El Stradivarius rojo* para violonchelo solo en 2003, *Credo* para violonchelo y piano (2009), *Concierto de fuego* para chelo y orquesta en 2010, y *Música solar* para dos violonchelos en 2014.

ENRICO CHAPELA (1974). Nacido en la ciudad de México, es uno de los más originales e interesantes compositores surgidos recientemente de América

Latina. Estudió licenciatura en guitarra y composición en México en el **CIEM** (Centro de Investigación y Estudios de la Música). De 2006 a 2008 estudió una maestría en composición en la Universidad de París **VIII** (Saint Denis). Chapela fue elegido socio de la Fundación John Simon Guggenheim para los años 2010-2011. Desde el año 2002 ha obtenido reconocimientos en el Sistema Nacional de Creadores de Artes, la Tribuna Internacional de Compositores de la **UNESCO**, el Concurso Internacional de Composición Alexander Zemlinsky y The Barlow Endowment for Music Composition Prize.

Desde 2002 varias de sus obras han ganado premios en competencias nacionales e internacionales y sus obras se tocan con mayor frecuencia en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Chapela ha recibido comisiones de diversas orquestas, tales como Los Angeles Philharmonic, la Philharmonique de Radio France, la Dresden Sinfoniker, Sinfónica Simón Bolívar (de Venezuela), Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Berkeley Symphony Orchestra y otras. Algunas de las obras comisionadas son *Ingesu* (un homenaje a la victoria de la selección mexicana de fútbol sobre la escuadra brasileña en la final de la copa **FIFA**-Confederaciones 1999), *Nanoboots* (2011), obra de cámara (Britten Sinfonía y Wigmore Hall), *Zimmergramm* (2016), de la Deutsche Welle para conmemorar el Año Dual

México-Alemania, *Rotor* (2017), comisionada por la Orquesta Sinfónica de Minería, México, *Disidentes* (2018) ópera rock comisionada por la Sinfónica de Dresden, Alemania.

ARTURO RODRÍGUEZ (1976). Oriundo de Monterrey, inició sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los continuó en el Conservatorio Nacional de México, la Escuela de Música de Texas Christian University y la Escuela de Música de Butler University, en Indiana. Ha sido seleccionado para participar en el Taller de Música para Cine de la **ASCAP** en Hollywood (2003), el Taller de Música para Cine del Festival de Aspen (2001) y el Seminario de Composición de la Universidad de Nueva York (2003). Arturo Rodríguez radica en la ciudad de Boston y se ha establecido como compositor primordialmente de música sinfónica, orquestador y director.

JUAN PABLO CONTRERAS (1987). Nació en la ciudad de Guadalajara y se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la composición en América Latina. Es licenciado en composición por el California Institute of the Arts y maestro en composición por la Manhattan School of Music. La música de Contreras se ha interpretado en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ha ganado numerosos premios y becas en México, y muy diversos países, como el **BMI** William Schuman Prize, el Primer Concurso

de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, el Brian M. Israel Prize, el Dutch Harp Composition Contest, el Nicolas Flagello Award otorgado por la Manhattan School of Music, y la beca de estímulo a Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México. Su obra incluye composiciones para orquesta, conjuntos de cámara e instrumentos solos. En 2013 su obra *El laberinto de la soledad*, para orquesta, le hizo acreedor por unanimidad al premio William Schuman en Nueva York, en el concurso **BMI** Composer Awards. En 2014 ganó el primer Concurso de Composición Arturo Márquez con su Concierto para arpa y orquesta de cámara. La obra se titula *Ángel mestizo* y narra el periplo realizado por el arpa de España a México durante el proceso de la Conquista. Otras obras incluyen el concierto para piano titulado *Pirámide del sol*, y *Mariachitlán* para orquesta que, en palabras del autor, articula “el sonido de tres épocas y representa las raíces y la identidad del país”. Me dedicó una obra para chelo y piano titulada *Souvenirs*.

8.8 Algunas aportaciones de los exiliados españoles en la vida musical de México

En 1939 el presidente Lázaro Cárdenas abrió generosamente las puertas de México a miles de refugiados de la Guerra Civil Española, que rehicieron aquí sus vidas y enriquecieron extraordinariamente la cultura, las artes y las ciencias de nuestro país.

En el campo de la música debemos citar a Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar, María Teresa Prieto, Jesús Bal y Gay, Baltasar Samper, Rosita García Ascot, Gustavo Pittaluga y Simón Tapia Colman.

Describir la aportación de cada uno rebasaría la intención y el espacio de estas notas, además de obligarme a hacer justicia a tantos otros músicos que por la misma razón me veo forzado a excluir. Sin embargo, destacaré por lo menos la labor de tres figuras: Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar y María Teresa Prieto. Y también escribiré acerca de una compositora española que no formó parte del grupo de refugiados españoles pero que llegó y vivió la mayor parte de su vida en México: Emiliana de Zubeldía.

RODOLFO HALFFTER (1900-1987). Nació en Madrid y vivió en México desde 1939 hasta su muerte, en 1987, por lo que repartió su vida por partes iguales entre España y México. Sin embargo, fue aquí donde escribió la mayor parte de su obra, desde el *Concierto para violín* (1939-1940), hasta su

ensayo para percusionistas *Paqulitzli* (1983); aquí también desarrolló una actividad fundamental como guía, maestro, editor y promotor musical. Tuve la oportunidad de difundir ampliamente su Sonata para chelo y piano. La toqué en México y muchos otros países, especialmente con los pianistas Doris Stevenson y Edison Quintana, y en Nueva York grabé la obra con este último.

Desde su llegada a México inició una importante actividad docente, primero en la Escuela Nocturna de Música y posteriormente en el Conservatorio Nacional, donde tuvo como alumnos a Luis Herrera de la Fuente, Eduardo Mata, Mario Lavista y Arturo Márquez, entre otros. A Halffter se debe, entre otras cosas, la enseñanza de la música dodecafónica y serial en México, o sea el estilo musical iniciado por compositores como Webern y Schönberg. Como reconocimiento a su labor, recibió el Premio Nacional de Artes y Letras de México en 1976 y el Premio Nacional de Música de España en 1986.

ADOLFO SALAZAR (1890-1958). Insigne intelectual, musicólogo, historiador, compositor y crítico, nació en Madrid en 1890. De formación eminentemente autodidacta, estudió composición con Bartolomé Pérez Casas y aprendió mucho de su contacto con Manuel de Falla, Felipe Pedrell y Maurice Ravel.

De 1937 a 1939 fue agregado cultural del gobierno republicano en Washington. En 1939 se

trasladó a México, donde fue investigador de El Colegio de México y a partir de 1946 catedrático del Conservatorio Nacional. Compuso algo de música, pero su obra fundamental consistió en haber escrito más de 30 libros, junto con miles de artículos y ensayos en los que analiza de manera brillante el acontecer musical de su tiempo y otros temas de arte y literatura. Falleció en la ciudad de México el 27 de septiembre de 1958.

Libros destacados: *Música y músicos de hoy*, Madrid, 1928; *La música contemporánea en España*, Madrid, 1930; *El siglo romántico*, Madrid, 1935; *La música moderna*, Buenos Aires, 1944; *La música en la sociedad europea*, México, 1942-1946; *La música como proceso histórico de su invención*, México, FCE, 1950; *Juan Sebastián Bach, un ensayo*, El Colegio de México, 1951; *La música y el ballet*, México, 1951; *La música en España*, Buenos Aires, 1953; *La música orquestal en el siglo xx*, FCE, México, 1956.

Selección de la música de Adolfo Salazar: *Preludios para piano*; *Rubayat*, para cuarteto de cuerdas; *Arabia para piano y orquesta*; *Don Juan en los infiernos*, poema sinfónico.

MARÍA TERESA PRIETO (1896-1982). La compositora María Teresa Prieto —tía mía, pues era hermana de mi padre—, nació en España en 1939 y emigró a México, donde compuso prácticamente toda su obra musical. Hizo estudios en Oviedo y en Madrid. Ya en México tuvo como maestros a Manuel M.

Ponce, Carlos Chávez y Rodolfo Halffter, y en los Estados Unidos a Darius Milhaud.

Su obra orquestal incluye *Impresión sinfónica*, *Sinfonía asturiana*, el poema sinfónico *Chichen Itzá*, *Sinfonía breve*, *Adagio y fuga para chelo y orquesta*, *Sinfonía de la danza prima*, *Sinfonía cantábile*, *Sonata modal para chelo y orquesta*, *El palo verde*, suite de ballet, *Cuadros de la naturaleza para orquesta*, *Tema variado* y *Fuga en estilo dodecafónico*, y algunas otras obras. Sus composiciones de cámara incluyen, entre otras, seis melodías para voz y piano, tres cuartetos de cuerdas, *Fuga en si bemol menor*, *Fuga postdodecafónica*, 24 variaciones para piano (12 seriales y 12 tonales), cuatro canciones y *Sonata modal para chelo y piano*. Uno de sus cuartetos llamado *Cuarteto Modal* (1958) recibió en España el Premio Samuel Ros.

Su obra sinfónica fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de directores como Carlos Chávez, Erich Kleiber, Luis Herrera de la Fuente y Emil Jachaturián. Su poema sinfónico *Chichen Itzá* fue interpretado en Madrid por la Orquesta Nacional, dirigida por Ataúlfo Argenta. En 1948 compuso el ya citado *Adagio y fuga para violonchelo y orquesta*, “dedicado a mi sobrino Carlos Prieto Jacqué”. La primera audición la llevaron a cabo ese mismo año Imre Hartman, Carlos Chávez y la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Toqué el estreno

del *Adagio y fuga* en España con la Orquesta del Principado de Asturias, dirigida por José Luis Temes. Con este director y con la Orquesta de Córdoba, España, grabé la obra para una serie de discos que contienen la obra orquestal completa de María Teresa Prieto.

También compuso una *Sonata Modal* para violonchelo y orquesta, la cual, como es el caso del *Adagio y fuga*, existe también en versión para chelo y piano. María Teresa Prieto murió en la ciudad de México en 1982.

EMILIANA DE ZUBELDÍA (1888- 1987). Nació en Salinas de Oro, Navarra, España. Su señalada importancia en la vida musical de Hermosillo, Sonora, donde vivió 40 de los 52 años que radicó en México, hace que sea imprescindible incluirla en estas páginas.

Inició sus estudios musicales en Pamplona y los continuó en el Conservatorio de Madrid y en la Schola Cantorum de París. En 1928 realizó una gira como concertista por América del Sur y en 1930 fue a vivir a Nueva York, donde conoció las teorías del mexicano Augusto Novaro, cuyas investigaciones sobre los principios acústicos ejercieron una influencia decisiva en sus futuras composiciones. En esa ciudad conoció también al guitarrista Andrés Segovia y al arpista Nicanor Zabaleta, para quienes compuso sendas obras. En 1935 se convirtió en la discípula única de Augusto Novaro, autor del

Sistema Natural de la Música, o *Teoría de Novaro* y vivió en la ciudad de México hasta 1947, cuando se trasladó a Hermosillo, Sonora, para hacerse cargo de la educación musical universitaria. En ese mismo año fundó la Academia de Música de la Universidad de Sonora y la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. Además de la composición, desempeñó una gran actividad como maestra de música, directora coral, conferenciante y productora de programas radiofónicos.

Algunas de sus obras son *Sinfonía elegíaca*, *Capricho vasco*, para guitarra, *Paisaje vasco* para guitarra, dedicado a Andrés Segovia, *Paisaje desde los Pirineos* para arpa, dedicado a Nicanor Zabaleta, *Trío España* para violín, chelo y piano.

Zubeldía falleció en Hermosillo en 1987, poco antes de cumplir los 99 años de edad.

En mayo de 2019 tuve el honor de recibir en Hermosillo el Premio Emiliana de Zubeldía y, en esa ocasión, di un recital que incluyó el *Trío España* de la maestra Zubeldía.

Cuarta parte. Notas autobiográficas y galería de fotos

9. ALGUNAS FOTOS ADICIONALES DEL AUTOR

Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Enero de 2012. De izq. a der. En la primera fila: Gonzalo Celorio, Carlos Prieto y Jaime Labastida.

Con el violonchelo y Gabriel García Márquez, Ciudad de México, 1994.

Carlos Fuentes y Carlos Prieto juntos en una conferencia-concierto en Suiza.

In Celebration Of
 "Mexico,
 A Work Of Art"

Internationally
 Acclaimed Cellist

Carlos Prieto

"Prieto knows no technical limitations.
 his musical instincts are impeccable."
 —The New York Times

THREE MAJOR NEW YORK APPEARANCES

<p>Nov. 14, 1990 at 8 P.M. ALICE TULLY HALL LINCOLN CENTER Recital. Works by Bach, Shostakovich, Ginastera, Tchaikovsky and U.S. Premieres of Ponce and Enriquez Tickets: (212) 362-1911</p>	<p>Nov. 28, 1990 at 7:30 P.M. AVERY FISHER HALL LINCOLN CENTER American Symphony Orchestra Catherine Comet, Conductor World Premiere of the Samuel Zyman Cello Concerto Tickets: (212) 879-2424</p>	<p>Jan. 7, 1991 at 8 P.M. MERKIN CONCERT HALL ABRAHAM GOODMAN HOUSE Recital. "A Celebration of Mexican Music", U.S. and N.Y. Premieres of Ponce, Chavez, Halffter, Enriquez, Llavista and Bernal-Jimenez Tickets: (212) 362-6719</p>
--	---	--

BY ARRANGEMENT WITH: GURTMAN & MURTHA ASSOCIATES

Tres conciertos en Nueva York. Estreno mundial del Concierto para chelo y orquesta de Samuel Zyman en el Lincoln Center y estreno de seis obras de cámara en el Lincoln Center y Merkin Concert Hall, 14 y 28 de noviembre de 1990 y 7 de enero de 1991.

Poster de las 6 suites de Bach para violonchelo solo, en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, concierto el 18 de marzo de 1985. Las volvió a tocar en el mismo recinto en 1996.

Programa integral de Bach para violonchelo: las Seis suites para chelo solo y las Tres sonatas para chelo y clavecín. Salle Pleyel, París, 1985.

En mi biblioteca con Mstislav Rostropovich examinando partitura de Shostakóvich.

En Symphony Hall de Boston en junio de 2008 con la Orquesta Boston Pops.

Cuarteto Prieto (Juan Luis Jr, Carlos Miguel, Juan Luis y Carlos) en ocasión del otorgamiento de la Medalla de Oro de Bellas Artes a Carlos Prieto. Sala Ponce, Ciudad de México, septiembre de 2012.

Carlos Prieto y Jesús Castro Balbi en ocasión del otorgamiento de la Medalla de Oro de Bellas Artes a Carlos Prieto. Sala Ponce, Ciudad de México, septiembre de 2012.

10. ALGUNAS ANÉCDOTAS DE MIS GIRAS MUSICALES

Chelo Prieto

“Chelo Prieto” no es mi esposa ni mi hija. Es el nombre con el que suele viajar conmigo mi violonchelo. Resulta que el violonchelo es un instrumento precioso pero, para los viajes, se convierte en un artefacto verdaderamente incómodo, sobre todo en los aviones. No se puede enviar como equipaje por las elevadas probabilidades de que llegue a su destino hecho pedazos. No se puede meter en la cabina, libre de cargo, como los violines, porque no cabe debajo del asiento ni en los compartimentos superiores para equipaje de mano. Debe, pues, viajar como un pasajero cualquiera y ocupar un asiento. Las reglas de la **IATA** (International Airline Travel Authority) indican que el violonchelo debe pagar tarifa normal, colocarse en un asiento de ventanilla que no coincida con la salida de emergencia e ir al lado de su dueño. No come, ni se marea ni se levanta y podría uno aspirar a que, por lo menos, la tarifa fuera como la de un infante pero la **IATA** es quien manda y manda que pague tarifa normal.

A pesar de la claridad de las reglas, los empleados de ventas de pasajes de muchas compañías de aviación se desconciertan cuando llega alguien a comprar un boleto para un violonchelo. Empiezan a consultar manuales o a llamar a supervisores y se pierde a veces un tiempo considerable. El problema se resolvió

cuando se le ocurrió a mi esposa bautizar al violonchelo con el nombre de Chelo Prieto, sin especificar si es señora, señorita o instrumento musical. El nombre que aparece en general en los boletos es Srita. Chelo Prieto (o Miss Cello Prieto en los países anglófonos) e inclusive tengo alguna tarjeta de viajero frecuente con ese nombre.

Un concierto en Pekín en 2006

El pianista Edison Quintana y yo llegamos por la noche a la Sala de Conciertos de Beijing (Beijing Concert Hall) para ensayar antes de nuestra presentación. Algunas semanas antes del viaje a China, los organizadores del concierto me habían enviado un correo electrónico en el que me pedían que confirmara el programa del concierto. El mensaje estaba redactado en perfecto español y en tono muy cordial. Estaba yo entonces en Nueva York, en donde toqué los días 20 y 21 de abril. Respondí proporcionando la información solicitada y terminé mi mensaje con las palabras “Saludos cordiales desde Nueva York”. Al recibirnos en el Beijing Concert Hall los organizadores me mostraron el precioso programa de mano del concierto. Todo estaba en chino, naturalmente, incluyendo los currícula y demás detalles. Pero el programa musical propiamente dicho aparecía también en español, y fui comprobando que todo coincidía, como era natural, con lo que había yo enviado desde Nueva York. Pero de repente advertí con

asombro que el concierto terminaría con una obra adicional, no programada, titulada “Saludos cordiales desde Nueva York”.

Así era el programa:

PROGRAMA

Sonata para violonchelo y piano Shostakóvich

Sonata para violonchelo solo Kodaly

INTERMEDIO

Tres Preludios Manuel M. Ponce (México)

Canción en el Puerto Gutiérrez Heras (México)

Le Grand Tango Astor Piazzolla (Argentina)

Saludos cordiales desde Nueva York

Los organizadores advirtieron en mi cara la sorpresa que me produjo leer cuál iba a ser la última obra y se apresuraron a decirme: “Perdone usted que no hayamos escrito el nombre del compositor de ‘Saludos cordiales desde Nueva York’ pero ello se debe a que usted omitió este dato en el mensaje que nos envió”. Añadieron que suponían que se trataba de una obra del estilo de “New York, New York”.

El concierto se llevó a cabo ante la sala llena del Beijing Concert Hall. La respuesta del público nos obligó a tocar varios encores.

El primer encore fue una obra muy bien recibida de la eminente compositora Chen Yi, Romance de Hsiao y Ch’in, ya que nos pareció apropiado tocar

en nuestro primer concierto una obra china. Otro encore, no especificado, fue ¡Saludos cordiales desde Nueva York!

Un viaje de Nueva York a Boston

Hace pocos años volé de Nueva York a Boston. Yo había reservado sendos boletos para Miss Cello y para mí. La empleada de la compañía de aviación me pidió una identificación para Miss Cello y sonrió cuando se percató que se trataba de un violonchelero. “¿Qué edad tiene?”, me preguntó. “Está por cumplir 280 años”, le dije, a lo que repuso: “Bien, entonces voy a cambiar su boleto ya que tiene derecho a disfrutar del descuento que otorgamos a los ‘senior citizens’, o sea, a los viajeros de la tercera edad”.

11. OBRAS DEDICADAS Y/O ESTRENADAS

POR CARLOS PRIETO. (Cada obra señalada con un asterisco fue dedicada a Carlos Prieto.)

Argentina

Luis Jorge González. *Cánticos del esperar* para violonchelo y piano*

———. *Máscaras del alba* para violonchelo y orquesta*.

BOLIVIA

Alberto Villalpando. *Sonatita de Piel Morena* para cello y piano*.

BRASIL

Harry Crowl. Visiones nocturnas para violonchelo solo*.

Alberto Andrés Heller. 14 bis para violín, violonchelo y orquesta* Estrenado en Curitiba, Brasil.

———. Once momentos para violonchelo y piano.

Marlos Nobre. Partita Latina para violonchelo y piano*.

———. Cantoria II para violonchelo solo*.

———. Cantinela Núm. 1, op. 111, para cello y piano*.

———. Cantinela Núm. 2, op. 112, para cello y piano*.

———. Iluminata para violonchelo y piano*.

CHILE

Gustavo Becerra-Schmidt. Sonata Núm. 5 para violonchelo y piano*.

Juan Orrego-Salas. Espacios para violonchelo y piano*.

———. Fantasías para violonchelo y orquesta*.

COLOMBIA

Blas Emilio de Atehortua. Romanza para violonchelo y piano.

———. Suite colombiana para dos violonchelos, dos guitarras, marimba y timpani* (Dedicado a C. Prieto y Yo-Yo Ma).

Claudia Calderón. La Revuelta Circular para violonchelo y piano*.

Francisco Zumaqué. Cantos de mi tribu para violonchelo y piano*.

CUBA

- Leo Brouwer. *Sonata para cello solo*. Nueva versión.
———. *El arco y la lira para dos chelos y dos guitarras**.
(Dedicada a C. Prieto y Yo-Yo Ma, quienes la estrenaron
en La Habana).
- Carlos Fariñas. *Concierto para violonchelo y orquesta**.
Guido López Gavilán. *Como un antiguo bolero...*, para cello
y piano*.

ESPAÑA

- Manuel Castillo. *Alborada para violonchelo y piano**.
Joaquín Rodrigo. *Como una Fantasía para violonchelo solo**.
Tomás Marco. *Primer Espejo de Falla para violonchelo y
piano**.
———. *Partita Piatti para violonchelo solo**.
———. *Laberinto Marino para violonchelo y cuerdas**.
———. *Ensueño y Resplandor de Don Quijote para violín,
violonchelo y orquesta**.
———. *Chelo Prieto para violonchelo solo**.
———. *Tangbanera con mariachi** .
- Xavier Montsalvatge. *Invención a la italiana para cello y
piano**.
María Teresa Prieto. *Adagio y Fuga para violonchelo
y orquesta**.
———. *Sonata para violonchelo y orquesta**.
José Luis Turina. *Concierto da Chiesa para violonchelo y
cuerdas** (Estrenado en Rusia con la Filarmónica
de San Petersburgo).

ESTADOS UNIDOS

Samuel Adler. *Emuah* para cello y piano*.

Donald Grantham. *Son of Cimentiere* para cello y piano*.

Max Lifchitz (México-Estados Unidos). *Voces en la noche*
para cello y orquesta*.

Russell Pinkston. *Summer Rhapsody* para cello y piano*.

Robert X. Rodríguez. *Máscaras* para violonchelo y
orquesta*.

———. *Lull-a-Bear* para violonchelo y piano*.

———. *Tentado por la Samba* para cello y piano*.

Roberto Sierra (Puerto Rico-Estados Unidos). *Cuatro*
versos para cello y orquesta*.

———. *Sonata elegíaca* para cello y piano*.

Dan Welcher. *Arietta* para violonchelo y piano*.

INDIA

Lourdino Barreto. *Kai borem Uknem* para violonchelo
y orquesta*.

INGLATERRA

Peter Child. *Sonatina* para violonchelo y piano*.

David Hush. *Partita* para violonchelo solo*.

IRLANDA

John Kinsella. *Concierto* para violonchelo y orquesta*.

———. *Una Giga para Carlos**.

MÉXICO

José Antonio Alcaraz. *Otros violonchelos, otros ámbitos**.

- Federico Álvarez del Toro. *El constructor de sueños* para canto, arpa y chelo.
- Alexis Aranda. *El violonchelo rojo* para cello solo*.
- . *Credo* para violonchelo y piano*.
- . *Concierto de fuego* para cello y orquesta*.
- . *Música solar* para dos cellos (dedicado a C. Prieto y Yo- Yo Ma).
- Emmanuel Arias. *Concierto* para violonchelo y orquesta*.
- Roberto Aymes. *El señor de Ipanema*. *Transcripción para violonchelo.
- Miguel Bernal-Jiménez. *Tres danzas tarascas* para cello y piano (transcripción de M. Enríquez*).
- Ricardo Castro. *Concierto* para violonchelo y orquesta.
- Carlos Chávez. *Concierto inconcluso* para violonchelo y orquesta.
- . *Madrigal* para violonchelo y piano.
- Juan Pablo Contreras. *Souvenirs* para violonchelo y piano*.
- Jorge Córdoba (México). *Contra el tiempo* para chelo y piano*.
- Manuel de Elías (México). *Concierto* para violonchelo y orquesta*.
- José Elizondo. *Suite barroca* para dos cellos*.
- . *Danzas latinoamericanas* para dos cellos*.
- . *Limoncello* para chelo y piano *.
- . *Cantabrigian reflections* para dos chelos * Dedicada a Carlos Prieto y Yo-Yo Ma.

- Manuel Enríquez. Concierto para violonchelo y orquesta*.
- . *Fantasia* para violonchelo y piano*.
- . Transcripción para cello de tres piezas de Revueltas*.
- . Transcripción para cello de Tres Danzas Tarascas de Bernal Jiménez*.
- Luis Herrera de la Fuente. Sonatina para violonchelo solo*.
- . Sonatina para violonchelo solo (versión revisada)*.
- Eduardo Hernández Moncada. Pieza para violonchelo solo*.
- Blas Galindo. Sonata para violonchelo solo*.
- . Concierto para violonchelo y orquesta*.
- Joaquín Gutiérrez Heras. *Canción en el puerto* para cello y piano*.
- . *Fantasia concertante* para cello y orquesta*.
- Federico Ibarra. Concierto para violonchelo y orquesta*.
- . Sonata para violonchelo y piano*.
- M. Kuri-Aldana. *Concierto Tarahumara* para violonchelo y orquesta*.
- R. Ladrón de Guevara. Movimiento Concertante para cello y piano*.
- Max Lifchitz (México- Estados Unidos). *Voces en la noche* para chelo y orquesta*.

- Mario Lavista. *Tres danzas seculares para cello y piano**.
 ————. *Concierto para cello y orquesta**.
 Arturo Márquez. *Especios sobre la arena para violonchelo y orquesta**.
 ————. *Lejanía interior para cello y piano**.
 Silvestre Revueltas. *Tres piezas para cello y piano* (transcripción de Manuel Enríquez*).
 Marcela Rodríguez. *Concierto para violonchelo y orquesta**.
 José Rolón. *Lied*.
 George Shearing-R. Aymes. *To Antonio Carlos Jobim*. Transcripción de R. Aymes*.
 Eugenio Toussaint. *Concierto Núm. 2 para violonchelo y orquesta**.
 ————. *Pour les Enfants para violonchelo y piano**.
 ————. *Bachriación para violonchelo solo**.
 Horacio Uribe. *Alborada para cello y piano**.
 Samuel Zyman. *Concierto para violonchelo y orquesta**.
 ————. *Fantasia para violonchelo y piano**.
 ————. *Suite para dos violonchelos**.
 ————. *Suite para violonchelo solo**.
 ————. *Suite para dos violonchelos y dos guitarras** (-dedicado a Yo-Yo Ma y Carlos Prieto).
 ————. *Canto a la música para dos violonchelos, coro y orquesta*. (Estrenado por C. Prieto y Yo-Yo Ma en Sala Nezahualcóyotl en México).
 ————. *Renacimiento para violonchelo y orquesta**.

PERÚ

Celso Garrido-Lecca. Concierto para violonchelo y
orquesta*.

———. Sonata para violonchelo y piano.

———. Soliloquio para violonchelo solo*.

Jimmy López. *Of broken bells and shadows* para cello y
piano*.

PUERTO RICO

Roberto Sierra. *Cuatro Versos* para violonchelo y orquesta*.

———. *Sonata elegíaca* para violonchelo y piano*.

URUGUAY

José Serebrier. Suite para violonchelo solo*.

VENEZUELA

Paul Desenne. Concierto para violonchelo solo*.

Ricardo Lorenz. *Cecilia en azul y verde* para cello solo*.

———. *Michigan es Michoacán* para cello solo*.

Epílogo

LA MÚSICA ES UN arte primigenio cuyos orígenes son la voz humana y los sonidos rítmicos derivados de chocar o golpear objetos. Desde los albores de la humanidad todas las culturas han creado y disfrutado la música. En esta obra Carlos Prieto, violonchelista, escritor y académico mexicano, nos acerca al mundo de este arte partiendo de los inicios del canto gregoriano, antepasado de la música de Occidente. Traza la historia de la escritura de la música en el pentagrama, define los parámetros fundamentales del sonido –altura, intensidad, timbre y duración– y de otros términos esenciales del léxico musical. Nos habla del ritmo y define algunos términos musicales esenciales, tales como melodía, armonía y polifonía. Asimismo, presenta la variedad de obras musicales vocales e instrumentales, desde las canciones hasta las sinfonías.

El autor lleva a cabo un sucinto examen de los instrumentos musicales -de cuerda, de viento o aliento,

y de percusión- así como de los conjuntos de instrumentos desde los dúos hasta la orquesta sinfónica. Presenta a muchos de los más importantes creadores de música clásica a lo largo de la historia, incluyendo, por supuesto, a los grandes compositores de la Nueva España y México.

Y, para concluir, presenta fotos del autor en múltiples países, algunas anécdotas y críticas de sus giras musicales y una lista de las obras que ha estrenado en su campaña por enriquecer el repertorio universal del violonchelo.

Bibliografía del autor

LIBROS

Alrededor del mundo con el violonchelo: notas y comentarios de giras musicales, México, Alianza editorial, 1987.

Relatos de una gira de múltiples conciertos por **EUA**, Sudamérica, Europa, la **URSS** y China durante 1985; el 300 aniversario del nacimiento de J.S. Bach.

Apuntes sobre la historia de la música en México y algunas notas autobiográficas, Rafael Tovar y de Teresa (pról.), México, Seminario de Cultura Mexicana, 2013.

Cartas rusas, México, Talleres Gráficos de Manuel Casas, 1963.

Este libro consiste, básicamente, en la serie de cartas que envié duramente mi primera estancia en la **URSS** como estudiante en 1962. Incluye mi descripción del único viaje de Igor Stravinsky a su país natal, tras 50 años de ausencia; mi descripción de la crisis de los cohetes que tanto acercó al mundo a una confrontación nuclear y otros asuntos.

- Cinco mil años de palabras. Comentarios sobre el origen, evolución, muerte y resurrección de algunas lenguas, Carlos Fuentes (pról.), México, **FCE**, 2005.
- De la **URSS** a Rusia. Tres décadas de experiencias y observaciones de un testigo, Isabel Turrent (pról.), México, **FCE**, 1993.
- Dmitri Shostakóvich. Genio y drama, Jorge Volpi (pról.), México, **FCE**, 2013.
- La música. Seminario de Cultura Mexicana, México, 2018.
- Introducción sencilla a la música.
- Las aventuras de un violonchelo. Historias y memorias, Álvaro Mutis (pról.), México, **FCE**, 1998.
- Mis recorridos musicales alrededor del mundo. La música en México y notas autobiográficas, Rafael Tovar y de Teresa (pról.), México, **FCE**, 2017.
- Por la milenaria China. Historia, vivencias y comentarios Yo-Yo Ma (pról.), México, **FCE**, 2009.
- Senderos e Imágenes de la música, Elena C. Murray (trad.), México, 1999.
- Variaciones sobre Dmitri Shostakóvich y otras consideraciones. (Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua). Respuesta de Miguel León Portilla, México, 2013.

TRADUCCIONES

INGLÉS

Senderos e imágenes de la música. Libro bilingüe español-inglés. Elena C. Murray (trad.). México, Beta San Miguel, 1999.

The adventures of a Cello, Yo-Yo Ma (pról.). Texas University Press, 2007.

The adventures of a Cello, Yo-Yo Ma (pról.). Revised edition with a new epilogue. Texas University Press, 2011. Presentado en múltiples ciudades de **EUA**, Canadá, Inglaterra, Irlanda y China.

RUSO

Orenburgskaya kniga. Orenburg. Rusia, 2005.

Presentado en Moscú y múltiples ciudades rusas, incluyendo las principales en Siberia.

PORTUGUÉS

As aventuras de um violoncelo. *Histórias e memórias*, Álvaro Mutis (pról.); Aldo Parisot (Pref.). Río de Janeiro, Uni-verCidade, 2001.

Presentado en giras a lo largo de Brasil y Portugal.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General

Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú

Abogado General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria

Secretario Administrativo

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

Secretaria de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Secretario de Prevención,

Atención y Seguridad Universitaria

Mtro. Néstor Enrique Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

ACADEMIA
MEXICANA
DE LA
LENGUA

ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA

Gonzalo Celorio

Director

Alejandro Higashi

Coordinador Académico del Gabinete Editorial

Agustín Herrera

Coordinador Editorial

Felipe Garrido

Asesor Académico del Gabinete Editorial

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General

Lic. Mayra Monsalvo Carmona

Secretaria General

Lic. Rocío Carrillo Camargo

Secretaria Administrativa

Lic. María Elena Juárez Sánchez

Secretaria Académica

Biól. David Castillo Muñoz

Secretario de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

Mtra. Dulce María E. Santillán Reyes

Secretaria de Planeación

Mtro. José Alfredo Núñez Toledo

Secretario Estudiantil

Mtra. Gema Góngora Jaramillo

Secretaria de Programas Institucionales

Lic. Héctor Baca Espinoza

Secretario de Comunicación Institucional

Ing. Armando Rodríguez Arguijo

Secretario de Informática

Títulos de la Colección
La Academia para Jóvenes

Mauricio Beuchot,
Elementos de filosofía

Adolfo Castañón,
Leyendas mexicanas de Rubén Darío

Ruy Pérez Tamayo,
Cómo acercarse a la ciencia

Felipe Garrido,
Inteligencias, lenguaje y literatura

Javier Garciadiego,
El Estado Moderno y la Revolución Mexicana (1910-1920)

Vicente Quirarte,
Fantasma bajo la luz eléctrica

Julieta Fierro,
Los retos de la astronomía

Gonzalo Celorio,
DF-CDMX. Marca registrada

Margo Glantz,
A los dieciséis

Fernando Serrano,
Derechos de autor

Jaime Labastida,
Lección de poesía

David Noria,
Nuestra lengua. Ensayo sobre la historia del español

Felipe Garrido,
Novedad de la patria

Carlos Prieto,
La música clásica. Algunos conceptos fundamentales, notas históricas y breves apuntes autobiográficos

Rodrigo Martínez Baracs,
El maestro Miguel León-Portilla

Adolfo Castañón,
Fuga a tres voces: José Luis Martínez, Alí Chumacero, Juan José Arreola

Silvia Molina,
Leyendo en la tortuga (recopilación)

La
música clásica. Algunos
conceptos fundamentales y breves notas
históricas de Carlos Prieto, un título de
la colección **La Academia para Jóvenes**, del
Colegio de Ciencias y Humanidades de la **UNAM**,
se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2022
en los talleres de la Imprenta del Colegio de Ciencias y
Humanidades, Monrovia núm. 1002, colonia, Portales
Sur, **CP** 03300, Alcaldía Benito Juárez, **CDMX**. La edición
consta de 1,500 ejemplares con impresión offset sobre
papel bond ahuesado de 90 grs. para los interiores y
cartulina sulfatada de 12 pts. para los forros. En su
composición se utilizó la familia Joanna **MT STD**. La
formación estuvo a cargo de Julia Michel Ollin
Xanat Morales. El cuidado de la edición
estuvo a cargo de Keshava R. Quintanar
Cano, Mildred Meléndez y el
autor.