

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes

www. in badigital. bell as artes. gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Música mexicana, Cuarteto Latinoamericano, Conaculta, INBA, Cenidim, UNAM, México, 1993 (siglo XX, vol. IX) [CD]

MÚSICA MEXICANA

CUARTETO LATINOAMERICANO

TROIS MINIATURES (s.f.)
Gustavo E. Campa

1 I. Menuet 3'29"

2 II. Gavotte canon a l'octave 1'16"

3 III. Theme varie 6'15"

TRIO* (1943)

Manuel M. Ponce

4 Allegro non troppo, espressivo 6'18"
5 Moderato, Tempo di minuetto 3'03"

6 Canción 3'03"

Rondo. Scherzo 3'15"

(*) Violín: Aron Bitrán Viola: Javier Montiel Cello: Alvaro Bitrán CUARTETO DE ARCOS (1921)

Carlos Chávez

8 Allegro 4'01"

9 Adagio 2'54" 10 Vivo 2'37"

Sostenuto 2'18"

OCHO TIENTOS (1973)

Rodolfo Halffter

12 1. 1'29"

3 II. 1'03"

14 III. 1'20"

V. 1'57"

17 VI. 1'23" 18 VII. 2'14"

19 VIII. 3'00"

20 CUARTETO DE CUERDAS (1967) Manuel de Elías

Producción: Ana Lara / Ingeniero de grabación: Xavier Villalpando Edición: *Mac Trax* Producciones / Masterización: Gerardo Macín y Humberto Terán / Notas: Luis Jaime Cortez / Pintura de portada: Marcos Limenes / Fotografía: Rogelio Cuellar / Diseño: Sergio Vega C.

CNCA / UNAM / INBA / CENIDIM

DAD

Duración total: 1.05'

MÚSICA MEXICANA

CUARTETO LATINOAMERICANO

Cuarteto Latinoamericano

Saul Bitrán

Violín I

Arón Bitrán Javier Montiel Violín II Viola

Álvaro Bitrán Violoncello

A diez años de su creación, el Cuarteto Latinoamericano representa hoy una voz única en el ámbito internacional, difundiendo la creación musical de América Latina en tres continentes.

Considerado por *Houston Chronical* como "uno de los mejores cuartetos que hayamos oído en años" y como poseedor de "un instinto que definitivamente lo sitúa en la primera división de los cuartetos de cuerdas" por *The Times* de Londres, le fue otorgado en 1983 el premio anual de la Asociación Mexicana de Críticos.

El Cuarteto Latinoamericano realiza con regularidad giras por Europa, Norteamérica y América Latina. Entre los festivales internacionales en los que ha actuado, destacan entre otros el ISCM en OSIO, la Session Musicale Internationale en Grenoble, el Kerkrade Festival en Holanda, el Festival Miami, y los de Morelia, Cervantino y Centro Histórico en México. Es además cuarteto residente del Festival de Música de Cámara de San Miguel Allende. Como complemento a sus conciertos, ha grabado numerosos programas para estaciones de radio y televisión de los Estados Unidos, Europa y Japón.

Su producción discográfica incluye más de una docena de discos con música de compositores latinoamericanos tales como Revueltas, Villalobos, Ginastera, Orbón, Lavista y Enríquez entre otros. También ha grabado música de compositores europeos tales como Ravel, Grieg, Borodin y Puccini. En 1989 el *New York Times* seleccionó su primer disco compacto (ELAN 2218) como uno de los mejores del año. Actualmente realizan un intenso trabajo de grabación para el sello New Albion, basado en San Francisco.

Como solistas de México, en colaboración y bajo la dirección de Eduardo Mata, los miembros del Cuarteto Latinoamericano han grabado los seis conciertos de Brandemburgo de Bach, y realizan frecuentemente giras internacionales.

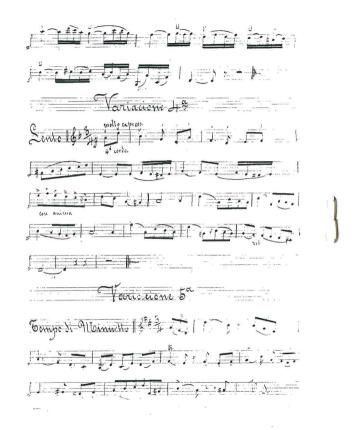
Por su contribución a la vida cultural de las ciudades de Pittsburgh y Toronto, sus respectivos alcaldes le rindieron honores en noviembre y diciembre de 1991, mediante sendas declaraciones de "Día del Cuarteto Latinoamericano" en ambas ciudades.

Entre los artistas invitados que han actuado con el cuarteto, figuran el violoncellista Janos Stárker, el flautista Julius Baker y el quitarrista Narciso Yepes.

El Cuarteto Latinoamericano ha jugado un papel decisivo en la formación de una nueva generación de músicos en México. Además sus miembros han impartido clases maestras en las universidades de Indiana, Milwaukee, California y Miami. Desde 1987, el Cuarteto Latinoamericano es residente en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsbugh, y divide su tiempo entre esa ciudad y la ciudad de México.

Gustavo E. Campa (1863-1934), compositor, pedagogo y notable crítico musical, fue una de las figuras centrales de la música del periodo porfirista, al lado de Ricardo Castro y de Felipe Villanueva. Fue director del Conservatorio Nacional y maestro de varias generaciones: entre sus discípulos se destacan especialmente Alfonso de Elías y Candelario Huizar. Estudio con Julio Ituarte, Felipe Larios y Melesio Morales. Publicó la *Gaceta Musical* y varios libros de crítica. No murió joven, como Castro y Villanueva, pero se integró débilmente al profundo proceso de renovación musical y estético emprendido por la generación de sus alumnos.

La información que tenemos de su obra es escasa: no existe todavía un catálogo. Las partituras que editó en vida permanecen dispersas en archivos y bibliotecas y no hay

ediciones modernas. Esta es la primera grabación de Campa, el primer paso para conocerlo (hay una sola excepción que no sirve referir pues es asunto de coleccionistas).

Las Trois Miniatures (poner el nombre en francés era más que una moda, pues implicaba defender la música francesa frente a la influencia predominante de la música italiana: Este fue uno de los logros importantes conseguidos por la generación de Campa, un logro que defendió una significativa renovación del pensamiento musical en México), son una buena muestra de la obra de Campa, de sus procedimientos de composición en general y de sus concepción de la armonía en particular (en ambos sentidos puede observarse la influencia de Berlioz, Saint-Saéns y Massenet, tres de sus autores más admirados).

El Trío de Manuel M. Ponce fue escrito en 1943, en plena madurez creativa. Es un año muy productivo para Ponce, pues escribe también su Concierto para Violín y Orquesta, que estrenaría ese mismo año Henryk Szeryng.

De Ponce tampoco existe un catálogo exhaustivo, pero podemos estar seguros de que la música de cámara fue para él de gran importancia. Escribió tres sonatas: para violín y piano, para violoncello y piano y para violín y viola, respectivamente. También un cuarteto de cuerdas y uno más al que se agrega una voz. Además, están por supuesto sus

canciones y su música para guitarra. Ponce es, paradójicamente, un autor que aun estamos por descubrir. La grabación de su *Trío* es ahora una importante contribución.

De Carlos Chávez poco puede decirse en unas cuantas líneas, pues se trata de uno de nuestros compositores mejor conocidos. Aunque eso da también lugar a muchos equívocos, pues sabemos más del anecdotario que de las obras.

El Cuarteto I, fechado de agosto de 1921, es la obra que mejor resume su etapa juvenil. Con ella se cierra su etapa formativa. Ella define el ámbito de sus intereses y empieza a expresarse con una voz propia. Ya encontramos aquí algunos rasgos indudables de madurez, entre los que pueden observarse fragmentos de un diatonismo muy de Carlos Chávez, aunque aún es perceptible un discurso armónico de filiación romántica. El tratamiento rítmico es audaz y ya característico.

Consta de cuatro movimientos: un *Allegro* juvenil y despreocupado, un *Adagio* que deja entrever el talento crítico de Chávez, un *Vivo* que es un auténtico scherzo frenético y pujante, y finalmente, un *Sostenuto* de breves dimensiones (es este último movimiento, en muchos sentidos, el mejor logrado por su claridad y sencillez de factura y por su indudable fuerza poética).

De los Ocho Tientos para cuarteto de cuerdas hay que empezar por señalar que se trata de una de las obras maestras de Rodolfo Halffter, en la que se reúnen de manera admirable los principales elementos de su estilo. El mismo autor nos ofrece la más exacta descripción de la obra:

La obra tiento se usó en España, desde principios del siglo XVI hasta el XVIII, para denominar un género de música instrumental muy semejante al ricercar italiano. Luis de Milán, en su obra el maestro (1535), dice que son "Fantasías ... que muestran una música, la cual es como un 'tentar' la vihuela a consonancias mezcladas con redobles ..."

Tiento viene, pues, de tentar, y tentar, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa, entre otras cosas, probar o experimentar.

Ateniéndonos a esta última acepción de la palabra, mi obra Tientos (o "Fantasías") constituye una serie de ocho pruebas o experimentos, muy breves, en los que trato de inyectar una nueva vida a los procedimientos de composición usados por mí en los comienzos de mi carrera. Trato, además, de oponerme entre sí, en rápida sucesión, fuertes contrastes de color — especie de caleidoscopio tímbrico—, mediante el uso de diversas posibilidades de producir sonido en los instrumentos de arco.

A la cabeza de mis tientos podría ponerse como epígrafe el siguiente título de un artículo de Schöenberg, "On revient toujours". en el que el gran artista, inventor de la música serial,

confiesa que, en el atardecer de su vida, se ha rendido a veces al impulso de escribir música tonal; como por ejemplo, en su Op. 43.

Así, al componer mis tientos, he vuelto a sentir entusiasmo que me alentó cuando, antes de cumplir los treinta años de edad, solía expresarme en un lenguaje politonal, en el que las superposiciones de tonalidades producen, a menudo, sonoridades ásperas y agresivas, las cuales, para mí no carecen de encanto.

El Cuarteto de Manuel de Elías fue escrito en 1967, fue un encargo del Departamento de música de la UNAM. Estuvo perdida muchos años, pero el autor lo reconstruyo a partir de apuntes y se estreno finalmente en el Foro Internacional de Música Nueva en 1990. Muestra de manera muy lúcida una gran admiración por la obra de Alban Berg. La forma funciona como espejo, igual que la Suite Lírica. Hay también una gran búsqueda de recursos instrumentales. Se estructura a través de un pensamiento serial que, otra vez, como en el caso de Alban Berg, no implica una negación del lirismo sino su punto de partida, su origen natural y prolífico.

Luis Jaime Cortez

INBA DE BELLAS ARTES

SERIE SIGLO XX

- Vol. I Manuel Enríquez

 Los cuartetos de cuerdas
- Vol. Il Salvador Contreras Música de cámara
- Vol. III Candelario Huízar Música de cámara
- Vol. IV Mario Lavista Reflejos de la noche
- Vol. V Joaquín Gutiérrez Heras Música de cámara
- Vol. VI Trío Neos

 Música mexicana contemporánea
- Vol. VII Dúo Castañon-Bañuelos

 Wayjel. Musica para dos guitarras
- Vol. VIII Horacio Franco

 Música mexicana para flauta de pico
- Vol. IX Cuarteto Latinoamericano

 Música mexicana
- Vol. X Rodolfo Ponce Montero
 La obra para piano de Gerhart Muench
- Vol. XI Trío Neos Las músicas dormidas
- Vol. XII Mario Lavista Música de cámara