

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

Rafael Elizondo (1930-1984): Fue discípulo de Jiménez Mabarak y luego del Conservatorio de Moscú, en donde estudió 4 años. Cuenta con una esplendorosa producción musical: flexibilidad, alegría, bello tratamiento de temas populares, talento puro. (Luisa Josefina Hernández)

Alicia Urreta (1930-1986): Alicia componía mucho, lo mismo música de concierto que para teatro o danza, con sorprendente fluidez. Era una lectora insaciable. Creía en la fuerza de la palabra y en la de los sueños. Le tenía miedo al mar y leía el Tarot. Era estupenda cocinera, quería mucho a sus amigos y no sabía estar sola.

Sabía compartir sus ideas creativas y ser complice solidaria de las de sus amigos artistas. Para ella, el camino más venturoso hacia la plenitud es el arte. (Pilar Urreta)

Leonardo Velázquez (1935): Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México y en el de Los Angeles, California. Su producción musical abarca tanto la obra de concierto como la música para escena, en este último género ha sido distinguido con diversos premios y diplomas. Es vocal del comité de vigilancia de la SACM y miembro de número de la Academia de las Artes.

Federico Ibarra (1946): Ha escrito música para numerosas combinaciones y sus obras han merecido premios, han sido grabadas y ejecutadas en México y diversos países. Como compositor de música para teatro ha colaborado con eminentes autores, directores e intérpretes del teatro nacional, en montajes de obras clásicas y contemporáneas, tanto nacionales como internacionales, recibiendo premios y reconocimientos por esta labor.

Los compositores

Luis Rivero (1934): La participación de Luis Rivero como compositor dentro de las artes escénicas data de 1972. Ha sido distinguido en varias ocasiones por diversas asociaciones de críticos de México con los premios Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas a la mejor música para teatro.

Marcela Rodríguez (1951): Entre sus obras más importantes se encuentran su ópera *La Sunamita*, varios conciertos para solista y orquesta, obras sinfónicas y de cámara. Ha escrito música para teatro y danza desde 1979, trabajando junto a los principales directores del país.

Lucía Álvarez (1948): Estudió en la Escuela Nacional de Música con los maestros Pablo Castellanos, Jorge Suárez, Arturo Márquez y Hugo González. Desde 1967 enfoca sus actividades de compositora al cine, el teatro y la televisión, ganando algunos premios nacionales e internacionales. Ha trabajado con los directores Héctor Azar, Juan Ibañez, Manuel Montoro, Tomás Ceballos, Arturo Ripstein y Jorge Fons, entre otros. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Música Nueva.

Rocío Sanz (1934-1993): Nació en Costa Rica, estudió en el Conservatorio Nacional de su país, así como en Los Angeles City College, en el Conservatorio Nacional de México y en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú. Compuso música infantil, para ballet, cine, y para 19 obras de teatro en México.

to, destreza e intuición en sus respectivas autoras o autores, las trayectorias sonoras que recorren estos productos del encuentro versátil, dan claro testimonio de cómo la música para el teatro, contribuye de manera decisiva a la vitalidad escénica marcante del ejercicio teatral emprendido en circunscripciones mexicanas.

Mediante sus sendas tareas expresivas las partituras escritas para el teatro adoptan una tarea de escenografía sonora que se empeña en rebasar, mediante la aportación de múltiples recursos, provenientes de una técnica certera, como otros nacidos de la fantasía o provenientes de la intuición.

Oficio, imaginación, colmillo, plasticidad, poderes insinuantes, afloran abundantes para propiciar alusiones y énfasis directos con acierto idéntico.

De sugerente carácter popular o índole sofisticada, las músicas aquí incluidas se ven hermanadas por un alejamiento manifiesto de clichés y recetas. Ante la escritura propositiva se aleja el fetichismo del esquema manido: brilla el arduo gozo de la invención y sus resonancias expansivas.

Así al tomar cuerpo esta compilación, perviven con fortuna idéntica los impulsos líricos de Rocío Sanz; el gracejo de Rafael Elizondo, inagotable y generoso en su tarea creativa; las veladuras tornasoladas de Lucía Álvarez, justamente ganadora de varias recompensas con la alquimia auditiva que caracteriza a esta compositora a lo largo de sus hermosas texturas, tapicerías, al trenzar bordados de sagacidad evidente; la contundente habilidad de artesanal agudeza de Federico Ibarra; la sabrosura solar y tersas nostalgias de Luis Rivero, cargado de veracidad e ingenio; el recio perfil individual de Marcela Rodríguez, capaz de sutilezas casi intangibles o reciedumbres trágicas con tino idéntico; la redacción impecable que evoluciona de manera constante, con nitidez sonora, exacta y pertinente al extremo en su colorido ordenamiento de Leonardo Velázquez; y a manera de eje y centro la obra de Alicia Urreta, entrañable, teatral por excelencia, donde el genio se manifiesta una vez y otra hasta alcanzar una epifanía inextinguible.

José Antonio Alcaraz

Tú cantor, hazme, señor*

Espejos gemelos, música y teatro se adivinan, contemplan mutuamente, conviven, antagonizan o fusionan, de acuerdo a la fertilidad de las circunstancias, en razón de estímulos contingentes que puedan propiciar una floración múltiple tanto como reyertas enconadas o escaramuzas radiantes.

Su maridaje se lleva a cabo tanto en regiones del envidiable saber oriental como por acá en Occidente, con un esplendor fecundo que no ha cesado de renovarse a partir, *grosso modo*, de la Edad Media, con bríos y oscilaciones, parajes sorprendivos y radicalismo incisivos, bienvenidos por oportunos en sus drásticas metamorfosis.

De la multiplicidad de géneros, modos, orientaciones y lenguajes susceptibles de ser adoptados por la amalgama estimulante, elocuente, de música y teatro dan testimonio vario —siempre fascinante— los distintos productos sonoros incluidos en la antología presente realizada con ejemplar devoción y colmillo para la pesquisa por Javier Bolaños.

Con ánimo festivo, lo mismo que ora enigmáticas, ya punzantes, tales manifestaciones del talen-

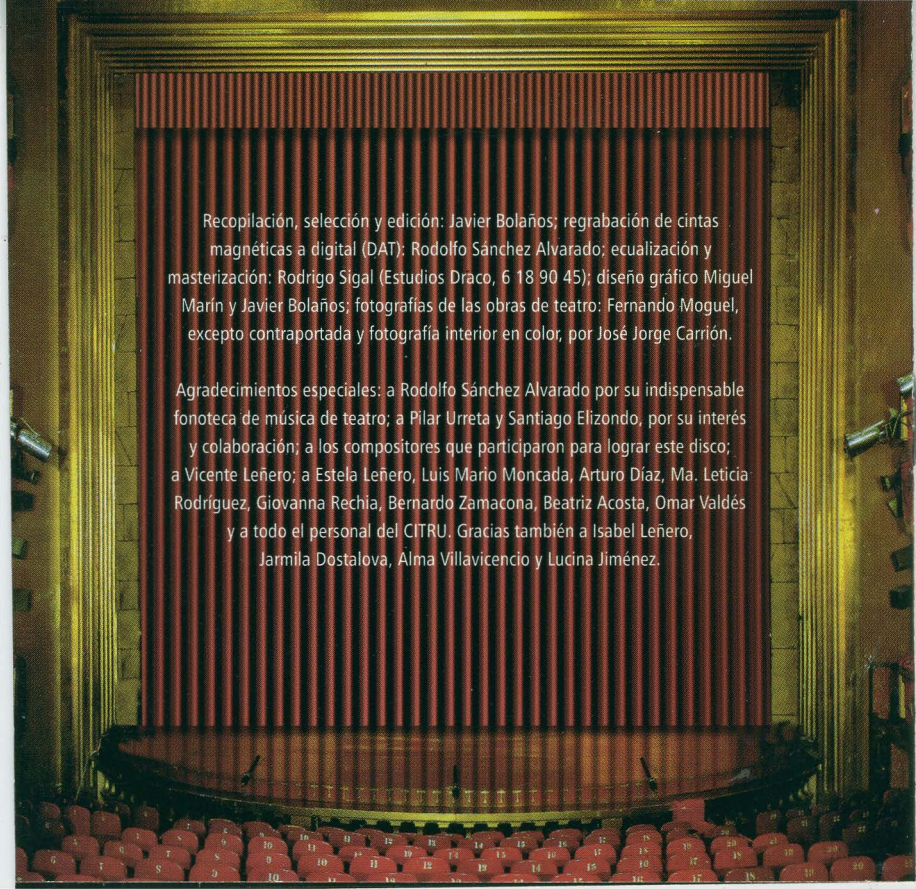
- 1 Lucrecia Borgia**, autor y dir. A. Jodorowsky, M. de R. Elizondo, con Kitty de Hoyos, Gina Morett y otros T. Lirico, 1977.
- 2, 3, 9 y 21 Sal6n Calavera**, Autor., director y voz del presentador: Alejandro Aura, M. de A. Urreta, voces: M6nica Serna, Cristina Michau y otros, grab. R. S6nchez Alvarado, con Paloma Woolrich y Arturo Berist6in, T. Coyoac6n, UAM, FONAPAS, 1982.
- 4 y 19 Landr6**, de Alfonso Reyes., dir. J. J. Gurrola, M. Rafael Elizondo., voces y actores: Carlos Jord6n, T6mara Garina y otros, Casa del Lago, UNAM, 1962.
- 5 La calaca**, autor y director, Hugo Arg6uelles, M. de Rafael Elizondo, con Irma Gonz6lez, Arturo Berist6in y otros, 1975.
- 6 Santa**, sobre la novela de Federico Gamboa, ideas y textos de H6ctor Mendoza, Julio Castillo y Luis de Tavira dir., M. de L. Rivero, con Blanca Guerra, Armando Garc6a y otros, grab. R. S6nchez Alvarado T. de la Universidad, 1976.
- 7 Los esclavos de Estambul**, de Emili6 Carballedo, dir. R. Ram6rez Carnero, M. de Federico Ibarra, tenor: Rafael Rojas, con 6ngeles Mar6n, Felio Eliel y otros, grab. R. S6nchez Alvarado, T. Julio Castillo, CNCA, 1991.
- 8 y 26 Bartolom6 de las Casas**, de Jaime Salom, dir. Sergio Olhovich, M. de L. Vel6zquez, con I. L6pez Tarso, Socorro Bonilla y otros, T. Jorge Negrete, ANDA, 1990.
- 10 Las visitas**, de Alejandro Aura, M. de Alicia Urreta, voces: Zaida Silva, Silvia Guti6rrez y otros, T. Santa Catarina, UNAM, 1979.
- 11, 13 y 14 Pedro Telonario**, de Mira de Amescua, dir. H6ctor Mendoza, M. de Roc6o Sanz, con E. L6pez Rojas, voz: Arturo Berist6in, grab. R. S6nchez Alvarado, Sala Xavier Villaurrutia, 1963.
- 12 La conspiraci6n de la Cua6a**, de A. de Mar6a y Campos y Luis de Tavira dir., M. de L. Rivero, con Ofelia Medina, Jorge Mart6nez de Hoyos y otros, grab. R. S6nchez Alvarado, CNCA, T. El Gale6n, 1989.
- 15 La sirena del marinero nocturno**, de Jes6s A. Cabrera, dir. Tom6s Ceballos, M. de L. 6lvarez, letra Paco Roustand, voz: Carlos Fern6ndez, sax: Balthazar Hern6ndez, bat.: Aar6n Aguilar, piano: L. 6lvarez, grab. H6ctor Ram6rez, con Paco Roustand y Javier Negrete, Foro Shakespeare, 1993.
- 16 Doble filo**, de Ma. Elena Aura, dir. Enrique Pineda, M. de M. Rodr6guez, con Marta Aura y Luis R6bago, T. La gruta, 1993.
- 17, 20 y 30 Fulgor y muerte de Joaquin Murrieta**, de Pablo Neruda, dir. Merino Lanzilotti, M. de Leonardo Vel6zquez, voz: Patricia Mena Di Stefano, Carpa Geod6sica, 1977.
- 18 Reso**, de Eur6pides, dir. H6ctor Mendoza, M. de Luis Rivero, con Luis R6bago, Delia Casanova y otros, grab. R. S6nchez Alvarado, CUT, 1973.

- 22 y 27 Las adoraciones**, de Juan Tovar, dir. L. Margules, M. de Marcela Rodr6guez, voz: Javier Zavala, con Dami6n Alc6zar, Claudia Gid6 y otros, T. Casa de la Paz, UAM, 1993.
- 23 El anzuelo de Fenisa**, de Lope de Vega, dir. Ra6l Zerme6o, M. de L. Rivero, con Mar6a S6rbulo y Juan Manuel Bernal, grab. R. S6nchez Alvarado, C6rceles de la Perpetua, CUT, 1991.
- 24 Algo**, de Garc6a Lorca, dir. Maricela Lara, M. de Luc6a 6lvarez, voz: Ana Ofelia Murgu6a, piano: L. 6lvarez, grab. A. Castillo Led6n, 1974.
- 25 El proceso c6mico de Jos6 K**, basado en Franz Kafka, dir. H6ctor Ortega, M. de R. Elizondo, grab. Rodolfo S6nchez Alvarado, T. Santa Catarina, 1982.
- 28 Los buenos manejos**, de Jorge Ibarqu6n6itia y Alicia Urreta, dir. Marta Luna, M. de A. Urreta, voz: Luis Gimeno, con M6nica Serna, Miguel C6rcega y otros, T. del Bosque, CNT, 1984.
- 29 La vida es sue6o**, de Calder6n de la Barca, dir. Jos6 Luis Ib6ñez, M. de F. Ibarra, Orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Luis Samuel Saloma, grab. Roberto de Elias, con Jorge 6valos y Emma Dib, T. J. R. de Alarc6n, UNAM, 1995.

Las obras de teatro

A photograph of a theater stage. The stage is framed by a dark, ornate border. The background is a large, vertically striped red curtain. In the foreground, the top of a balcony filled with rows of red seats is visible. The lighting is warm and focused on the stage area.

Recopilación, selección y edición: Javier Bolaños; regrabación de cintas magnéticas a digital (DAT): Rodolfo Sánchez Alvarado; ecualización y masterización: Rodrigo Sigal (Estudios Draco, 6 18 90 45); diseño gráfico Miguel Marín y Javier Bolaños; fotografías de las obras de teatro: Fernando Moguel, excepto contraportada y fotografía interior en color, por José Jorge Carrión.

Agradecimientos especiales: a Rodolfo Sánchez Alvarado por su indispensable fonoteca de música de teatro; a Pilar Urreta y Santiago Elizondo, por su interés y colaboración; a los compositores que participaron para lograr este disco; a Vicente Leñero; a Estela Leñero, Luis Mario Moncada, Arturo Díaz, Ma. Leticia Rodríguez, Giovanna Rechia, Bernardo Zamacona, Beatriz Acosta, Omar Valdés y a todo el personal del CITRU. Gracias también a Isabel Leñero, Jarmila Dostalova, Alma Villavicencio y Lucina Jiménez.