

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

Escribo estos recuerdos nostálgicos con motivo del proyecto de rescate de la música de Luis Rivero, a quien conocí en Radio Universidad, donde él hacía la programación musical, cuando yo era jefe de grabaciones. Cada uno estaba en su trinchera, casi sin cruzar palabra, hasta que hicimos mancuerna a partir del trabajo conjunto que llevamos a cabo en la composición y grabación, respectivamente, de la música para la obra *Reso*, en la recién abierta escuela del CUT, en la calle de San Lucas, Coyoacán. A partir de entonces viajamos en el mismo tren por más de treinta años.

A este primer encuentro, siguieron obras como *In memoriam Manuel Acuña*, *Santa*, *Vámonos a la guerra*, *La gran revolución*, *El príncipe de Homburgo* y *La ópera de tres centavos*, para la que Luis hizo una orquestación excepcional en una histórica puesta en escena que se hizo cuando se escindió el sindicato de actores de la ANDA y se formó el SAI.

Cuando el CUT cambió su sede al Centro Cultural Universitario perdimos nuestra querida salita de grabación, que no era otra cosa que el salón de danza de la escuela, y nos refugiamos en los escenarios de los teatros, donde lográbamos sonidos únicos, pues la acústica de los recintos influía mucho en el color general de la ambientación sonora de la puesta en escena.

Cuando hacía música, Luis era de un enorme rigor, de gran disciplina y mucha experiencia que nos transmitía a todos: técnicos, músicos y actores. Además del teatro, con él trabajé en otros proyectos, pues debido a mi pasión por la experimentación sonora y la manipulación creativa de los sonidos, me llamó a colaborar en proyectos de danza, que hicimos en coautoría para Ballet Nacional.

La música de Luis Rivero es de una gran riqueza: él era un erudito, un estudioso infatigable. Aquello que no conocía a profundidad, lo estudiaba. Exploraba, investigaba y preguntaba hasta dominar el estilo de composición que requería una obra de teatro. Cuando compuso la música para *La Perricholi*, Luis me preguntó si tenía alguna música de ritmos peruanos de tradición, sobre todo música con influencia negra, y le presté cuanto tenía; habló con otras personas para averiguar más; descubrió una Peña donde se tocaba, cantaba y bailaba música peruana con instrumentos tradicionales, principalmente las percusiones, con su cajón peruano. Incluso llamó a algunos bailarines y músicos para que formaran parte de la puesta en escena. La música negra peruana significaba la presencia del pueblo y Luis además compuso música de estilo virreinal, con la que lograba enriquecer y dar énfasis al mestizaje musical en la obra.

Ahora que he trabajado esta antología con más de setenta muestras de su música - aparte de las que se quedaron en los archivos -, me ha sorprendido la gran variedad de géneros musicales de diferentes épocas y culturas que Luis Rivero dominaba. Por lo mismo, sus composiciones requerían gran variedad de conjuntos y diferentes dotaciones instrumentales que expresaran adecuadamente la música que componía de manera específica para cada obra de teatro; así, saltaba de una banda de alientos, como de pueblo, a un conjunto norteño, una danzonera, un conjunto de jazz, blues o rags y otros ritmos afroamericanos; de igual forma alternaba entre tangos, habaneras, valeses, mazurcas, polcas, marchas, rock, boleros, arullos... cómo olvidar el danzón que compuso para el poema de Manuel Acuña en *In Memoriam*.

Es indispensable resaltar el entrenamiento eficaz que el maestro Rivero tenía con los actores. Hizo mucha música que servía de base para que éstos cantaran, haciéndolos rendir en escena hasta lograr resultados memorables. Sabedor de que la profesión de actores no es de cantantes, era capaz de aprovechar su entrenamiento expresivo e integrarlo al de la música.

A Luis le gustaba bromear con estilos de músicos conocidos. En un momento parecería interpretar una pieza de Orff o de Korsakov, pero de pronto transformaba el tema y se iba por su rumbo. También utilizaba temas infantiles populares para jugar con ellos. Los recreaba hasta lograr lo que se proponía; por ejemplo, la influencia que pudo tener de su maestro, Miguel Bernal Jiménez, es notoria al escuchar el *Cuarteto virreinal*, de éste compositor, basado en temas infantiles.

Antes de terminar con los recuerdos de esta fraternal y cómplice amistad que mucho me enriqueció, debo mencionar al maestro Higinio Velásquez, quien fue una persona muy importante para la música de Luis Rivero, ya que en él encontró a un orquestador de gran nivel.

Los seres humanos viven por sus obras. Ojalá esta antología nos guarde vivo por mucho tiempo a Luis Rivero.

Rodolfo Sánchez Alvarado
Julio de 2006

Antología de música original para teatro

Las obras de teatro

- 1 **A ninguna de las tres**, de Fernando Calderón, dir. Óscar Ledesma, Unidad Artística y Cultural del Bosque, 1957.
- 2 **Reso**, Espectáculo basado en el texto de Eurípides del mismo nombre y en el Canto X de La Ilíada, dir. Héctor Mendoza, Foro del Centro Universitario de Teatro, 1974.
- 3 **In memoriam-Manuel Acuña**, Espectáculo de Héctor Mendoza, Teatro de la Universidad, 1975.
- 4 **Santa**, Espectáculo de Luis de Tavira, basado en la novela homónima de Federico Gamboa, adaptación Héctor Mendoza, Julio Castillo y Luis de Tavira, Teatro de la Universidad, 1976.
- 5 **El príncipe de Homburgo**, de Heinrich Von Kleist, dir. Julio Castillo, Centro Universitario de Teatro, 1976.
- 6 **Vámonos a la guerra**, de George Farquhar, dir. Héctor Mendoza, Teatro de la Universidad, 1977.
- 7 **Ratas, ratas, ratas**, Autor y dir. Raúl Zermeño, basado en la obra *El retablo del flautista* de Jordi Teixidor, Teatro Orientación, 1979.
- 8 **La gran revolución**, de Jaime Augusto Shelley, dir. Luis de Tavira, Teatro de la Universidad, 1979.
- 9 **El martirio de Morelos**, de Vicente Leñero, puesta en escena Luis de Tavira, Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 1983.
- 10 **La verdad sospechosa**, Espectáculo de Héctor Mendoza, basado en la obra de Juan Ruiz de Alarcón para celebrar los Cincuenta Años del Palacio de Bellas Artes, 1984.
- 11 **La Perricholi**, Espectáculo musical de Miguel Sabido y Luis Rivero, dir. Martha Luna, Teatro Hidalgo, 1985.
- 12 **El álbum de María Ignacia**, de Emilio Carballido, dir. José Solé, Auditorio de la FSTSE, 1986.
- 13 **Marta la piadosa**, Espectáculo de Raúl Zermeño, basado en Tirso de Molina, Centro Universitario de Teatro, 1986.
- 14 **La conspiración de la Cucaña**, Homenaje teatral a Alfonso Reyes, puesta en escena de Luis de Tavira, Primer Festival de la Ciudad de México, Teatro El Galeón, 1989.
- 15 **Coriolano**, de William Shakespeare, dir. Raúl Zermeño, Música original en coautoría con Alberto Capetillo, Teatro Isabela Corona, 1989.

- 16 **El anzuelo de Fenisa**, de Lope de Vega, dir. Raúl Zermeno, Cárceles de la Perpetua, 1991.
- 17 **Santa Juana de los mataderos**, Parábola escénica de Bertolt Brecht, dir. Luis de Tavira, Teatro Julio Castillo, 2002.
- 18 **Eco y Narciso**, de Pedro Calderón de la Barca, dir. José Caballero, Teatro Wilberto Cantón, 2004.
- 19 **La ilustre fregona**, de Miguel de Cervantes, dir. [s.n], [s.l.], [s. a.].
- 20 **Ventajas de la epiqueya**, de Luis de Tavira, música sin estrenar.

Siglas: dir. : Director; s.n.: Sin nombre; s.l.: Sin lugar; s.a.: Sin año.
Grabación original, digitalización y masterización. Rodolfo Sánchez Alvarado;
excepto la grabación de las obras *A ninguna de las tres* y *La ilustre Fregona*.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Sergio Vela
PRESIDENTE

Instituto Nacional de Bellas Artes

María Teresa Franco
DIRECTORA GENERAL

José Manuel Rueda Smithers
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Omar Chanona Burguete
SUBDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICAS

Rodolfo Obregón
DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TEATRAL RODOLFO USIGLI

Foto de portada: INBA-CENIDIM, Biblioteca de las Artes-CENART
Foto de contraportada: *La Conspiración de la Cucaña*, fotografía de
Oscar Pugliese, archivo José Antonio Alcaraz
Fotografías interiores: *Reso* y *El anzueto de Fenisa*, INBA-CITRU,
Biblioteca de las Artes-CENART

CD 2

IN MEMORIAM — MANUEL ACUÑA

1	Danzón	03:03
2	Mazurka	02:16
3	Ragtime y Can can	02:11

MARTA LA PIADOSA

4	Obertura	00:51
5	Aleisbos de Lucía	01:09
6	Arrebatos	00:53
7	La plaza de toros	00:44
8	Bolera	01:20
9	Quejas de Don Felipe	01:01
10	Rezonos de María	01:34
11	Sorpresas y cumplimientos	00:44
12	Mortal porno cinemá	00:32

EL PRINCIPE DE HOMBURGO

13	Tema para guitarra	01:20
----	--------------------	-------

ECO Y NARCISO

14	Obertura	02:29
15	Invocaciones	01:00
16	Dúo	01:29
17	Penas	00:44
18	Final	01:12

EL MARTIRIO DE MORELOS

19	Tema de Morelos	01:34
20	Calleja	02:15

EL ALBUM DE MARIA IGNACIA

21	Obertura	01:38
22	Pájara pinta barroca	01:13

23	Todo pasa en este mundo-arrullo	02:53
----	---------------------------------	-------

24	Vals Mazurka	01:50
----	--------------	-------

LA ILUSTRE FREGONA

25	Un tema orquestal	03:03
----	-------------------	-------

LA GRAN REVOLUCION

26	Tema enérgico para piano	00:59
----	--------------------------	-------

27	Vals	02:06
28	Tema para piano, ralentado	01:20

SANTA JUANA DE LOS MATADEROS

29	Obertura	01:15
30	Cojones	02:39
31	Frente al espejo	01:33
32	Cayó de sopetón	02:34
33	Blues	01:37

LA CONSPIRACION DE LA CUCANA

34	Mi general	01:52
35	Vino, café y tabaco	00:58
36	San Pascual Bailón Danzón	06:20
37	Marcha bufonesca	01:48

LAS VENTAJAS DE LA EPIQUEYA

38	Epiqueya	01:49
39	Duerme	01:53
40	Lo que parecen	01:09
41	Y fuimos Dios	01:40

Para la realización de este proyecto Rodolfo Sánchez Alvarado recibió el apoyo económico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, en el año 2005. El tiraje de la Biblioteca Digital-CITRU fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Nacional de las Artes.

Todos los derechos reservados. Para mayor información www.cenart.gob.mx/centros/citru Tel. 12 53 94 00 ext. 1074 y 1081

CONACULTA
INBA · FONCA · CENART

CITRU PADID

© Constantino Mondragón D.R. 2007 INBA