

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

**INTÉRPRETE EN LA
GRABACIÓN DE MÚSICA MEXICANA**

OPCIÓN DE TESIS

QUE PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CANTO
PRESENTA

ALBERTO ALAN PINGARRÓN REYNOSO

ASESOR DE NOTAS: RUFINO MONTERO GUTIÉRREZ

MÉXICO DF
Marzo - 2013

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos.

Agradezco infinitamente, a todas y cada una de las personas, que a lo largo de mi carrera me han apoyado tanto moral, como profesionalmente.

A mis padres, por acompañarme en todos los aspectos de mi carrera, desde el momento de la inscripción, hasta la ayuda en todos los detalles, que tuvieron que ver con la entrega de este trabajo, el inmenso y gran cariño, que me impulsa a salir adelante, y tantas cosas más que agradecerles.

A mi abuelita, que compartió tardes y noches enteras los tres primeros años de la carrera.

A todos mis profesores, que fueron la guía para mi enseñanza y aprendizaje musical.

A mis amigos, que con su conocimiento enriquecieron y ampliaron mi visión de la cultura musical, y las diversas ramas artísticas, para abordar desde nuevas perspectivas las obras que formarían el repertorio, que hasta la fecha interpreto.

A los sinodales, que han estado lo más cercanamente posible, en la realización de este trabajo. Tanto en la grabación, como en la escritura de las notas.

Y finalmente al más importante. A Dios que nos ha bendecido a todos de una u otra manera con el don de la música y del arte, pues con ese conocimiento que nos ha dado, y con ese don, podemos llegar a las profundidades del alma y del corazón, e iluminar el espíritu por medio del sonido.

ÍNDICE

1.- Introducción

1.1 Piezas que contiene esta grabación

2.- Melesio Morales (Datos Biográficos)

2.1 Catálogo de Obras

2.2 Comentarios sobre las obras

3.- Gustavo E. Campa (Datos Biográficos)

3.1 Catálogo de obras

3.2 Comentarios sobre las obras

4.- Ricardo Castro

4.1 Catálogo de Obras

4.2 Comentarios sobre las obras

5.- Bibliografía

6.- Anexo 1: Programa del Recital público

1.- INTRODUCCIÓN

Deseo que con en esta pequeña presentación, quede asentado el compendio de siete años de una carrera ardua y fascinante. La interpretación de música de mi país, es básicamente lo que realicé en esta grabación con música de los maestros Melesio Morales, Gustavo E. Campa y Ricardo Castro, iconos de una época representativa de México.

Los compositores que aquí se abordan pertenecen a dos corrientes que provienen de Europa: la ópera de estilo italiano y el Lied y la Chanson de Alemania y Francia.

Melesio Morales, nuestro primer compositor trae a México la forma composicional al estilo italiano belcantista de Bellini, Donizeti y Rossini, pudiéndose observar tanto en el acompañamiento como la línea melódica el uso de arpeggios y recitativos a la usanza de la época, sobre todo al estilo de Verdi, como se puede escuchar en la última obra grabada perteneciente al maestro Morales, "Addio".

En cambio los compositores Gustavo E. Campa y Ricardo Castro pertenecen a la renovada corriente de la Canción y del Mundo Sinfónico, escribiendo óperas al estilo franco-germánico y teniendo como referencia a compositores a la altura de Georges Bizet, Jules Massenet y Camille Saint-Saëns.

En Campa se puede observar una gran riqueza armónica ligeramente compleja, así como una melodía profunda, aunque conservando el estilo romántico que posee una base tonal a pesar de pertenecer a los principio del s. XX.

Por otro lado, Ricardo Castro nos deja ver a través de sus obras, el dominio técnico que tiene sobre la música, con base en la complejidad de la escritura pianística combinada con la riqueza y profundidad melódica d la voz.

Escogí estos autores por la gran afinidad que siento y que tengo con ellos.

1.1 PIEZAS QUE CONTIENE ESTA GRABACIÓN

<i>Nombre</i>	<i>Compositor</i>	<i>Autor del texto</i>
Guarda esa Flor	Melesio Morales	Luis G. Ortiz
Sobre el Mar	Melesio Morales	
L' Obbligo	Melesio Morales	
L' Ultimo Mio Sospir	Melesio Morales	
Addio	Melesio Morales	P. Metastasio
La Margherita	Gustavo E. Campa	
Berceuse	Gustavo E. Campa	
Sérénade Humoristique	Gustavo E. Campa	Adolphe Reyen
Plus Blanche est mon amour	Gustavo E. Campa	
La Brise du Printemps	Gustavo E. Campa	
Je T'aime	Ricardo Castro	
Chanson D' automne	Ricardo Castro	E. Favin
Premier Chagrin	Ricardo Castro	
Son Image	Ricardo Castro	
Les Larmes	Ricardo Castro	
Le Secret	Ricardo Castro	

2.- JOSÉ IGNACIO MELESIO AMADO MORALES CARDOSO

Nace en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1838.

En 1847 inicia sus estudios musicales de piano con el profesor Jesús Rivera y Río, quien advierte en su alumno una gran inclinación hacia la composición, por lo que recomienda un cambio de profesor. Así que continúa su formación con Felipe Larios, quien le da piano además de órgano y composición. En esta época compone su primera obra, un vals sencillo titulado “El republicano” en el que expresa el sentimiento patriótico que lleva desde niño..

A los 13 años de edad imparte sus primeras lecciones musicales, cosa que le ayuda para seguir con su formación.

En 1854, por recomendación de Felipe Larios asiste a clases de instrumentación con Antonio Valle, especialista en orquestación y uno de los más prolíficos compositores litúrgicos de la primera mitad del siglo XIX. Posteriormente, después de un corto período de clases con él, ingresa a la Academia Agustín Caballero siendo ésta, en ese entonces, la escuela con mayor formalidad en la enseñanza musical.

En 1855 continúa su formación en la Academia de Cenobio Paniagua, donde sigue sus estudios de orquestación y composición con el maestro Paniagua quien convence a Melesio para que continúe con la profesión musical.

En 1856, mientras completa sus estudios e imparte clases, comienza a escribir su primera ópera: “Romeo”, cuyo libreto prestado es de una ópera conocida: “Romeo y Julieta” de Felice Romani que musicaliza Nicola Vaccai. La termina en 1860 y es estrenada con gran aceptación por parte de la crítica y del público el 27 de enero de 1863, dedicándola a su padre, Don Trinidad Morales.

El 2 de enero de 1862 se estrena su aria Cuatimoc zinc, sobre un poema de José González de la Torre y en 1864, ocupando ya cargos importantes en algunas compañías, compone su segunda ópera, “Ildegonda” drama medieval con libreto de Temístocles Solera, que tras la llegada a México de la compañía italiana de ópera Anibal Bianchi, se pone en escena. En esta ocasión, el compositor desempeña el puesto de director de coros.

Debido al éxito obtenido con ella, Antonio Escandón le concede una pensión mensual por tres años para estudiar en Europa. Morales sale rumbo a París el 1º de marzo de 1866 dirigiéndose posteriormente a la ciudad de Florencia, donde estudia con Teódulo Mabellini, músico eminentemente intelectual, autor de obras de fina orquestación, cosa que ayuda enormemente para reorquestar la ya mencionada “Ildegonda”. Además de componer un par más de óperas “Gino Corsini y “Carlo Magno, su repertorio incluye ya himnos, misas, canciones y piezas para piano, entre las que se encuentra su Sinfonía Inno a la que llamó “Dios salve a la patria” que se presenta en el Teatro Nacional el 1º de octubre de 1867.

En el tiempo que permanece en esta ciudad, varias cantantes italianas como Cornelia Castelli, Eva Cattermole y Enriqueta Pozzoni se interesan en su música, e interpretan sus óperas. El 6 de enero de 1869 se presenta “Ildegonda” en el teatro Pagliano de Florencia, gracias al apoyo financiero de Ramón Terreros.

A pesar de las adversidades de la época, Morales llama la atención de dos empresarios y editores italianos, Giulio Ricordi y Francesco Lucca quienes editan varias de sus obras, incluida “Ildegonda”.

Cuando regresa a México en mayo de 1869, Ignacio Manuel Altamirano publica su biografía en la revista “El Renacimiento”, lo cual contribuye a aumentar la admiración que el público siente ya por su obra y en 1870 se estrena “La Misa solemne a la Virgen de Guadalupe” compuesta y dedicada a Antonio Escandón en Florencia de 1866, la obra para coro y orquesta “Al Hidalgo” y la sinfonía “Vapor” en su versión para piano, escrita con motivo de la inauguración de la vía del ferrocarril México-Puebla en 1869..

En 1869 se publica la obra “Guarda esa flor” con texto del poeta Luis G. Ortiz y en marzo de 1871 funda la Sociedad Orfeonística del Conservatorio, en donde interpreta el “Miserere de Allegri” en el Templo de San Bernardo.

Se consolida como director de orquesta a los 32 años de edad, dirigiendo en el Teatro Nacional, las primeras tres Sinfonías de Beethoven, de las cuales, la segunda y tercera son estrenos en México y en septiembre de 1873 funda la primera orquesta del Conservatorio de Música.

En 1876, a sugerencia de Antonio García Cubas, compone la obertura “La hija del Rey”, como un homenaje al poeta yucateco José Peón Contreras, la cual se estrena un mes después en el Teatro Principal bajo la dirección del propio Melesio Morales.

Cuando se nacionaliza el Conservatorio, el 7 de julio de 1877, se estrena su ópera “Gino Corsini” representada por la compañía Ángela Peralta.

En 1881 escribe un método de Solfeo que posteriormente se declara libro de texto en el propio Conservatorio Nacional. Al año siguiente se estrena con gran éxito en el Teatro Nacional su “Himno a la Paz” y a partir de 1888 imparte en el Conservatorio Nacional las cátedras de Estética e Historia de la Música.

En 1890 lo nombran delegado del establecimiento musical en el Primer Congreso nacional de la instrucción y en noviembre 14, se estrena su ópera “Claopatra”

Durante el período del director del Conservatorio José Rivas, Morales fue ratificado como maestro de Composición, a pesar de padecer de una congestión cerebral de origen infeccioso.

Tiempo después funda en colaboración con Juan de Dios Peza la Sección de música del Ateneo Mexicano Literario y Artístico.

En 1903, gestiona sin éxito la representación de su última ópera “Anita” siendo esta una obra de escasos recursos escénicos y pocos personajes, además de ser de un tema histórico nacional.

En 1908, el compositor solicita una licencia por dos meses por padecer asistolia cardiaca. Fallece en su casa el día 12 de mayo a las 18:50 horas.

Después de su muerte se publica “Addio” en el año 1910.

2.1 CATÁLOGO MUSICAL

En este caso sólo abordo las obras musicales que se refieren al ámbito vocal:

Obra para cantante solista y orquesta:

- Roberto el Diablo, arieta para soprano en versión para voz y piano (1862)
- Il sospir d'amore, vals cantable para soprano o tenor y orquesta (1867)
- Ohomé, romanza para mezzosoprano o barítono y orquesta (1867)
- Il fior de 'miei ricordi, romanza para mezzosoprano o barítono y orquesta (1867)
- ¡Guarda esa flor!. Romanza para mezzosoprano o barítono y orquesta (1869)
- Recuerdos de Florencia, para soprano o tenor y orquesta (1871)

Obra para cantantes solistas, coro y orquesta;

A Hidalgo, para voces solistas, coro mixto y orquesta sinfónica (1880)

Óperas:

- Romeo, en tres actos (1856)
- Ildegonda, en tres actos (1865)
- Carlomagno, en tres actos (1868)
- Gino Corsini, en tres actos (1869)
- Cleopatra, en cuatro actos (1870)
- La Tempestad, en tres actos (187?)
- El judío errante (187?)
- Asuero (inconclusa)
- Claudia (18??)
- Anita, tres actos (1895-1903)

2.2 Comentarios

Melesio Morales.

Un músico formado bajo el cobijo de la enseñanza de la escuela italiana, formación que se observa detenidamente en cada una de sus canciones, con un grado de complejidad, músico-vocal especialmente en *L'obblio*, y *Addio*.

***Guarda esa flor* (1869 con texto del poeta Luis G. Ortíz)**

Canción con un registro central que cuenta con una extensión no más allá de una décima y que técnicamente requiere de un buen apoyo, ya que los cambios de matices son súbitos, cosa que en mi caso, se torna un poco más difícil y más ligeramente pesado al tratar de conservar la presencia y la brillantez de la voz. Sin embargo, estos contrastes, dan una mayor riqueza musical, permitiendo un buen diálogo entre el pianista y el cantante. De manera que si todo está en su lugar, para el oyente todo será más claro lo podrá disfrutar de un lenguaje exquisito.

***Sobre el Mar* (Dedicada a Discipula: Mariana Olmedo)**

Esta obra se torna más compleja que la anterior a pesar de que el registro de la voz es más corto, porque constantemente se encuentra sobre las notas del paso y que además exige sostener pianísimos en las notas agudas, resultando esto muy difícil para no dejar que la voz pierda su brillo y su presencia.

***L'obblio, o Serenata* (Dedicada a Tamberlick – Poesía di G. Ortíz)**

Esta pieza nos muestra a un Morales totalmente italiano, que evoca a Donizetti, o a Bellini, con un tinte más de un aria de ópera que de canción, pues cuenta con un recitativo y aria, con la misma dificultad de la obra anterior por encontrarse escrita también sobre el paso de la voz y con matices de dificultad técnica.

***L'Ultimo mio sospir* (dedicada a la Señorita Adela Porti – Palabras Luis G. Ortíz)**

En esta canción se observa nuevamente, el mismo estilo de las dos primeras obras que escuchamos, Aquí la exigencia mayor se encuentra hacia el final de la canción, justo en donde hay una modulación hacia mi mayor, que viene siendo la parte B de la canción y posteriormente al regresar a Mi menor, por lo que se crea un enorme contraste, tanto por el cambio de modo, como por los matices que utiliza.

***Addio* (1910, letra de Metastasio dedicada a la Señorita Rosa Palacios)**

En esta canción, Morales, hace evidente nuevamente, la gran influencia de la escuela italiana del bel canto, especialmente y desde un punto de vista muy personal, con cierta similitud a Giuseppe Verdi, empleando recitativo y aria con exigencias importantes de dinámica contrastantes hacia el final de

la obra. También tiene la particularidad de parecerse al aria da capo en cuanto al texto, ya que repite frecuentemente la idea literaria, mas no la musical, con intenciones musicales que siempre tienen exigencias diversas.

3.- GUSTAVO E. CAMPA

Nació en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1863.

Hijo único del primer matrimonio de Luis Campa reconocido profesor de grabado y dueño de un estudio fotográfico

A la edad de 10 años empieza sus estudios musicales con el maestro Juan Loreto y tiempo después estudia piano con Julio Ituarte y armonía con Felipe Larios. De 1880 a 1883 fue discípulo de Melesio Morales, quien lleva a Campa a obtener un premio extraordinario y una medalla de oro en el Conservatorio Nacional de Música por su excelente desempeño como estudiante.

En la inauguración de la Biblioteca Nacional (2 de abril de 1884), se estrenan su Himno Sinfónico escrito especialmente para esta ocasión, "Melodía para violín orquesta", "Ave María" y su "Marcha Patriótica" acompañada por la banda militar. Más tarde, en ese mismo año, realiza un arreglo a cuatro manos para piano del mismo Himno Sinfónico.

Junto con Felipe Villanueva, Ricardo Castro, Juan Hernández Acevedo, Carlos J. Meneses e Ignacio Quesada forman el Grupo de los Seis en 1886 y fundan el Instituto Musical Campa Hernández- Acevedo que perdura solo por cuatro años, después de tratar de competir con el Conservatorio de Música.

En 1888 se publica su obra "Suspiro" para mezzosoprano, piano y violonchelo con una crítica excelente por parte de Felipe Pedrell quien la califica de sublime, y en ese mismo año, se dedica a escribir su primera ópera basada en Graziela de Lamartine aunque con ciertas dificultades para conseguir libretista.

De 1896 a 1914 dirige la Gaceta musical, revista influyente de la época y en 1900 gana las cátedras de Composición e Historia de la Música en el Conservatorio, nombrándolo también en ese mismo año, delegado mexicano en el Congreso Nacional de Música en París.

En el Segundo Congreso Panamericano fue estrenada en el Teatro Nacional, el 9 de noviembre de 1901, su ópera en un acto Le Roi Poète (El Rey Poeta).

En 1907 sustituye al maestro Ricardo Castro, como director del Conservatorio Nacional de Música, durando su gestión hasta el 13 de agosto de 1913, actividad que se suspende entre 1908 y 1909, para analizar los Planes de estudio en diversas academias musicales europeas.

En 1925 Gustavo E. Campa se jubila disfrutando de una pensión que le otorga el gobierno, en reconocimiento a su destacada labor musical.

Muere en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1934.

3.1 CATÁLOGO DE OBRAS:

En este caso sólo abordo las obras musicales que se refieren al ámbito vocal:

Obras para voz y piano:

- Chant de naissance et Chant de mort, dos lieder para canto y piano.
- Diez lieder, para soprano, con acompañamiento de piano.
- Quando cadran le foglie, para soprano o tenor, con acompañamiento de piano
- Recueil de neuf mélodies, pour chant et piano
- Zehn lieder und gësange, canciones para soprano o tenor, con textos en alemán y francés (1905)

Obra vocal- orquestal

- Ave María y Ave verum, para tenor y acompañamiento de pequeña orquesta (1899).
- Misa solemne, para solista, coro y acompañamiento de orquesta (1904)
- En mayo, poema para voces y orquesta sinfónica.
- Hymne á la Nuit, poema para voces y orquesta sinfónica.
- Poéme d´amour, poema para voces y orquesta sinfónica.
- Rêve, poema para voces y orquesta sinfónica.

3.2 Comentarios

Gustavo E. Campa.

Gustavo E. Campa es junto con Ricardo Castro, uno de los máximos exponentes del grupo de los seis, innovando la forma de hacer y enseñar la música. Gracias a ellos llegó a México la corriente franco-germánica; corriente dentro de la cual, a diferencia de la Italiana, el diálogo entre el piano y la voz es aún más estrecha.

En Campa se observa la sutileza con la que comienzan algunas de sus canciones y cómo van en crescendo hasta llegar al clímax que sirve de punta para comenzar el descenso y llegar así al desenlace.

La Margherita

Esta canción es un claro ejemplo de lo que mencionaba en el párrafo anterior. Trabaja con una melodía que comienza en Mi Mayor y que va en crescendo para crear una fuerte tensión que nos lleva transitoriamente a la tonalidad de La Mayor, cúspide de la obra donde comienza el descenso tanto en tensión como en matiz para tomar la tonalidad original hacia el final, exigiendo una gran demanda estilística.

Berceuse

Arrullo que Campa dedica a una dama de nombre Carmen Unda, que oscila entre el piano y el mezzo piano llegando en ocasiones al forte. Abarca un registro vocal amplio, con dificultades técnicas serias, por lo que exige tener un buen dominio del aire y del apoyo, evitando así la pérdida de calidad en la voz.

Sérénade humoristique

Canción no compleja musicalmente para la voz, pero sí para expresar el humor y el sarcasmo que le imprime el texto. Pianísticamente tiene dificultades tanto por la velocidad que lleva, como por las complicadas digitaciones.

Plus blanche est mon amour

Obra corta pero muy bella, con dinámicas exquisitas y fraseo muy claro. Al igual que en Margherita, comienza muy delicadamente para llegar a la cúspide mediante un gran crescendo, y comenzar el descenso por medio de una regulador que llega hasta el desenlace, dónde por fin reposa.

***La brise du printemps* (Dedicada al Dr. Alfonso Pruneda y su compañera)**

Si observamos esta pieza desde el punto de vista onomatopéyico, el piano simula una onda con el intervalo de quinta (Mi y Si bemoles), que para mí significa el movimiento del viento, dando respuesta con la mano derecha en sus acordes repetidos sobre Mi bemol, que en sentido figurativo, viene a ser la caída de las nuevas hojas de los árboles. Esta canción crea una atmósfera luminosa y dulce como lo indica en el principio y trabaja también con reguladores, pero con más presencia hacia el forte. La melodía nos va llevando de la mano desde lo más delicado hasta el forte que se encuentra en la modulación transitoria. La culminación de esta obra, desde mi punto de vista, es de los finales más bellos que Campa haya escrito.

4.- RICARDO CASTRO

Ricardo Rafael De la Santísima Trinidad Castro Herrera, nació en la Ciudad de Durango el 7 de febrero de 1864.

Desde temprana edad demuestra facultades innatas para la música, mismas que descubre su madre. Es inscrito en la Academia de Música "Santa Cecilia", en la cual dura hasta 1877. Ahí estudia Solfeo y Piano con los profesores Manuel Herrera y Pedro H. Ceniceros, quienes lo guían para componer sus primeras obras: danzas, vales, polcas y algunas fantasías pianísticas.

Al trasladarse a la Ciudad de México con su familia, Ricardo Castro estudia en la Escuela Nacional Preparatoria para concluir su Bachillerato. Enseguida continúa con su formación musical en el Conservatorio Nacional a partir de 1879 tras una fuerte preparación en solfeo, piano y armonía. Y dedicado completamente al estudio del piano y todas las materias adyacentes, análisis, canon, fuga, composición, instrumentación, contrapunto, formas suite, sonata y sinfonía, conjuntos corales, ópera, además de inglés, francés, alemán e italiano, se convierte prontamente en un virtuoso del piano.

En 1882 durante una gira por el interior de la República Mexicana, en el estado de Querétaro, obtuvo un premio y una medalla de oro como pianista virtuoso y una mención honorífica como compositor, además de ser premiado también como compositor el Estado de Veracruz.

Se dice que en su recital del 23 de julio en la ciudad porteña, interpreta su vals "Capricho", el cual se convierte en su obra más popular hasta nuestros días.

En 1883, año clave en la vida del compositor, incrementa su popularidad y la calidad de sus composiciones. Envían a Venezuela algunas de sus obras para ser interpretadas. "Norma" "Fantasía de concierto para piano", "Aires Nacionales Mexicanos para 2 pianos" y "Enriqueta" mazurca para piano. Termina su primera sinfonía en Do menor que dedica a al director del Conservatorio, maestro Alfredo Bablot y termina exitosamente su carrera en cinco años, tras sus constantes éxitos y premios que además le valen para ser nombrado *profesor adjunto*.

En 1884 son enviados a la Feria Internacional del Algodón, tres representantes de la música mexicana: El pianista y compositor Ricardo Castro, la Banda Militar de Música bajo la dirección del capitán J. Encarnación Payén y la primera "Orquesta Típica Mexicana" dirigida por el maestro Carlos Curti, donde tocaba Juventino Rosas. Concierto que le vale para emprender durante un año, una gira por varias ciudades de Estados Unidos y México.

Durante este periodo publica Son image (31 de enero de 1884), la cual dedica a su amigo Adrian Guichennè.

Al año siguiente compone el "Poema sinfónico" Oithoma, Opus 55, en el que demuestra profundos conocimientos sobre análisis musical, comparando sus obras con las del Viejo Mundo.

Debido a su trayectoria musical, en 1889 forma parte del jurado calificador del “Concurso de Mazurca” junto con sus contemporáneos Gustavo E. Campa y Felipe Villanueva.

Ricardo Castro fue el primer compositor mexicano en escribir un concierto formal para Piano y Gran Orquesta Sinfónica y busca la manera de desprenderse de la antigua tradición italiana, componiendo la primera ópera en español, basada en el libreto “Atzimba” de su amigo Alberto Michel que cuenta una leyenda tarasca.

Tiempo después Castro compone su “Balada en Sol menor” para piano, opus 5, dedicada especialmente al pianista inglés Eugen D’Albert que interpretó en un concierto ofrecido en la Cd. de México “Hoja de Álbum” obra creada por nuestro compositor.

En 1892 Ricardo Casto, Felipe Villanueva, Carlos J. Meneses y Gustavo E. Campa, apoyados por el acaudalado José Yves Limantour crearon la primera “Sociedad Anónima de Conciertos”; teniendo éxito rotundo durante su primer temporada en la cual Castro participa como pianista y compositor, se estrena su canción “Les Larmes” para canto y orquesta, dedicada a la memoria de Madame Fanny Natalie de Testa.

Un año después se le invita a formar parte del Consejo Artístico, organizando la siguiente temporada invernal de conciertos en el Teatro Nacional y funda y dirige la “Sociedad Filarmónica de México para el estudio y la propagación de la Música de Cámara”.

En 1898 en un concierto para festejar el Cuarto centenario del marino Vasco de Gama, se le solicita a Ricardo Castro presente su “Vals Capricho” frente a toda la Comunidad política de nuestro país. Al año siguiente regresa junto con Gustavo E. Campa como catedrático, al Conservatorio de Música.

El 20 de enero del año 1900 se estrena en el Teatro Arbeau la zarzuela en dos actos “Atzimba”, la cual fue cantada en español por intérpretes mexicanos. Soledad Goyzueta, Eduardo Luján, Leandro Díaz, Luis Parra, José Páez y Miguel Gutiérrez como director de escena; la dirección de Orquesta y Coros, bajo la batuta de Eduardo Vigil y Robles. Se presenta por segunda ocasión el día primero de febrero obteniendo un lleno total y el 9 de noviembre de ese mismo año, se estrena “Atzimba”, pero como Ópera en tres actos, traducida a la lengua italiana.

El Gobierno mexicano otorga Castro una beca para observar la organización de los conservatorios europeos y aprender los sistemas modernos de enseñanza para aplicarlos posteriormente en nuestro país, por lo que Ricardo Castro arriba a la Ciudad de París en enero de 1903. Durante su estadía conoce a grandes personalidades del ámbito musical europeo como Cecilia Chaminade, Maurice Moszkowski, Richard Strauss y Camille Saint-Saens.

Su primer presentación en la Ciudad de París se da el 6 de abril de 1903 en la Sala Erard, donde cierra con tres de sus obras: Minueto, Vals Bluettes y Chant d’amour.

El 28 de abril del siguiente año,, vuelve a presentarse en la Sala Erard en París, ejecutando nuevas obras que dedica a recientes amistades:

- I Seis Preludios, Op.15: Hoja de Álbum, Barcarola, Rève (Ensueño), Serenata, Nocturno y Estudio (dedicada a Madame Chaminade)
- II Prés du Ruisseau (Junto al Arroyo) Op.16 (Dedicada a Teresa Carreño)
- III Vals Impromptu Op.17
- IV Estudio de Concierto No. 2, Op. 20 (Dedicada a AM. Moszkowski)

Uno de los proyectos que llevó a cabo durante su estancia en Bélgica fue la terminación de Tres óperas: “La Leyenda de Rudel”, “Satán vencido” y “El beso de la Rousalka”. El 7 de mayo de 1905, en el concierto conmemorativo del 75 Aniversario de la Independencia de Bélgica, se estrena en el Teatro “Royal de Monnale” su “Concierto para Cello y Orquesta”, siendo el solista el famoso belga Max Leovenssohn.

En este mismo año crea sus “Cuatro sorprendentes Danzas” que concluyó en París: “Coquetería”, “Declaración”, “Sí” y “En vano”. También concluye “La Leyenda de Rudel”, basado en el libreto del francés Henri Brody y que fue dedicada a José Ives Limantour.

En 1906 regresa a México después de cuatro años exitosos por Europa y comienzan los preparativos para el estreno de “La Leyenda de Rudel”, la cual se representa en el Teatro Arbeu.

El 1º de enero de 1907, Ricardo Castro es nombrado Director del Conservatorio Nacional de Música.

Sorpresivamente, Ricardo Castro fallece el 28 de noviembre de ese mismo año de enterocolitis infecciosa.

En 1909 y 1911 se publican sus obras inéditas:

- 1909 Je t’aime, Le secret y Premier chagrin.
- 1911 La canción de otoño

4.1 CATÁLOGO DE OBRAS:

En este caso sólo abordo las obras musicales que se refieren al ámbito vocal.

Opus Número:

4. Ave Verum, para canto y orquesta. (1892)

27. La Leyenda de Rudel. Poema lírico en tres partes. (1906). Partitura de piano y canto.

Sin Número de Opus:

- Atzimba, Ópera en tres actos (1900)
- Recitativo y Romanza para tenor y piano.
- Romanza para soprano
- Canción de otoño. (Romanza para soprano o tenor, en italiano y francés)
- Envoi de fleurs, para tenor y piano.
- Les Larmes para tenor y piano (1892)
- No me caso, danza para canto y piano. Letra en español.
- Ave Verum, canto y piano (1892)
- Ave María canto y piano.
- Je t'aime, canto y piano.
- Sin image, melodía, canto y piano (1884)
- Premier Chagrin para tenor o soprano.
- Le Secret, canto y piano.
- Je Veux t'oublier, canto y piano.
- Don Juan de Austria, ópera.
- Satán Vencido, ópera.
- El Beso de la Rousalka, ópera.

4.2 Comentarios

Ricardo Castro

De los tres compositores que se han mencionado, Ricardo Castro es el que mayor desarrollo musical alcanza, gracias al dominio técnico del piano y la composición que le permiten prontamente captar la esencia de la exquisita música francesa, permitiéndole esto, escribir magistralmente tanto para la voz como para el piano.

Je t'aimé (1909)

En esta primera canción, con el peculiar estilo de Castro, se encuentra desarrollada una melodía sencilla, profunda y sentida, que permite perfectamente colorear los sonidos mediante la amplia gama de matices que maneja.

Chanson a automne (1911)

Es una canción que resulta interesante principalmente, por el alto grado de complejidad que posee el piano, acompañando a una línea melódica al estilo de Masenet o Bizet y que plasma una bella atmósfera otoñal, desde los primeros arpeggios del piano y los repetidos acordes de Mi bemol. En la parte A está presente la idea del viento con los constantes arpeggios ya mencionados, mientras que en la parte B se deja ver ya un estado de reposo.

Premier chagrín (1909)

En esta obra, aumenta el grado de dificultad tanto para el piano como para la voz., que por lo central de su tesitura y por el contexto dramático que tiene, se requiere en ambas partes de una presencia sólida en sonido. A pesar de estas dificultades, la canción es verdaderamente de belleza inconmensurable.

Son image (31 de enero de 1884)

Son image está compuesta y dedicada por Castro a un amigo post mortum, por lo que el nivel de dramatismo es bastante alto; y a diferencia de Premier Chagrín, aquí está constantemente en la región aguda, sobre todo cuando llega a la tonalidad de Fa mayor, en donde el texto habla propiamente de la pérdida. Regresa nuevamente a la tonalidad original (Re bemol mayor), en la que

el texto hace referencia a la aceptación del sufrimiento, en espera de un premio glorioso, razón por la cual el final se vuelve intenso y complejo.

Les larmes (1892)

Les larmes es una pieza bastante sencilla en un principio, que va adquiriendo dificultad paulatina a través de sus modulaciones, pasando por Si Mayor, Sol, Mayor, hasta llegar a Do Mayor, (tono original) por medio de progresiones que van creando tensión hasta llegar a la parte más álgida de la obra, para posteriormente descender y llegar a un final reposado.

Le secret (1909)

Con esta canción de corte íntimo, cierro el disco con el que ha tratado de dar un panorama general sobre una época musical prolífera de México con compositores de gran renombre y pilares sin lugar a duda para la formación musical de nuestro país. Volviendo a Le secret de línea melódica profunda, es una obra con un registro central y tendiendo hacia los graves, creando un diálogo destacado entre el piano y la voz que recuerda a Schumann o Fauré.

5.- Bibliografía

Carmona, Gloria. *Álbum de Ricardo Castro*. México, CONACULTA, 2009. 213 pp.

Díaz Cervantes, Emilio y Doley Ródriguez García. *Ricardo Castro. Genio de México*. México, Instituto de Cultura del Estado de Durango, 2009.

López-Calo, José e Ismael Fernández de la Cuesta. *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. España, IBERAUTOR PROMOCIONES CULTURALES. 1999. 10 volúmenes.

Moncada García, Francisco. *Pequeñas biografías de Grandes Músicos Mexicanos*. México, Ediciones Framons. s/a.

Morales, Melesio. *Mi libro verde*. México, CONACULTA, 1999.

Pareyón, Gabriel. *Diccionario Enciclopédico de Música en México*. México, Universidad Panamericana, 2007. 2 tomos.

ANEXO 1

Programa de Concierto

Dichterliebe Op. 48

Robert Alexander Schumann

(1810 - 1847)

Textos de Heinrich Heine 30'49"

(1797 - 1856)

- I Im wunderschönen Monat Mai
- II Aus meinen Tränen sprießen
- III Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
- IV Wenn ich in deine Augen seh'
- V Ich will meine Seele tauchen
- VI Im Rhein, im heiligen Strome
- VII Ich grolle nicht
- VIII Und wüssten's die Blumen
- IX Das ist ein Flöten und Geigen
- X Hör ich das Liedchen klingen
- XI Ein Jüngling liebt ein Mädchen
- XII Am leuchtenden Sommermorgen
- XIII Ich hab' im Traum geweinet
- XIV Allnächtlich im Traume
- XV Aus alten Märchen
- XVI Die alten bösen Lieder

INTERMEDIO

An Chloë K. V. 524		Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
	2'32"	
Die kleine Spinnerin		Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
	1'44"	
Textos de Daniel Jäger y Johann Georg Jacobi (1740 - 1814)		
Adelaïde Op. 46 Textos de Friedrich Von Matthisson (1761 - 1831)	6'02"	Ludwig van Beethoven (1770- 1827)
Tres Sonetos Francesco Petrarca (1304 - 1374)		Franz Liszt (1811 - 1886)
Pace non trovo	6'00"	
Benedetto sial'1 giorno	5'55"	
I vidi in terra angelico costumi	5'46"	
<i>Tiempo aproximado total</i>	57'28"	