

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

3 EPIGRAMAS PARA CLARINETE SOPRANO (1999) DE VÍCTOR RASGADO (CIUDAD DE MÉXICO, 1959). ESTUDIO Y SUGERENCIAS DE INTERPRETACIÓN

OPCIÓN DE TITULACIÓN:

TESINA

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN MÚSICA INSTRUMENTISTA

- CLARINETE -

PRESENTA:

ANDREA LEÓN CRUZ

Asesor del trabajo escrito:

Mtro. Edmundo Ricardo Jurado Camacho

Asesor del recital público:

Mtro. Fernando A. Domínguez Legorreta

JUNIO DE 2022

Ciudad de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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

Quiero expresar mi gratitud a Dios por bendecirnos la vida, por permitirme concluir con mi objetivo, ser la fortaleza en momentos de dificultad y debilidad.

De manera especial a mi tutor de tesina, el maestro Edmundo Camacho, por haberme guiado en la elaboración de este trabajo de titulación y quien desde el último semestre de mi carrera universitaria me ha brindado el apoyo para desarrollarme profesionalmente y seguir cultivando mis valores.

Me van a faltar páginas para agradecer a las personas que se han involucrado en la realización de este proyecto, sin embargo, merecen reconocimiento especial mis padres, mis hermanos, amigos y familiares.

Dicen que la mejor herencia que nos pueden dejar los padres son los estudios, sin embargo, no creo que sea el único legado del cual yo particularmente me siento agradecida. Mis padres me han permitido trazar mi camino y caminar con mis propios pies, ellos son mis pilares de la vida, les dedico este trabajo de titulación, no tengo palabras para expresar mi amor y gratitud, por su fe, su confianza, su generosidad y su incansable ayuda en todo momento, gracias a ellos he llegado a culminar un peldaño más de mi vida.

A mis hermanos Miguel y familia, José Antonio y familia, cada uno fue ejemplo en diferentes circunstancias para continuar mis estudios, fueron testigos y me acompañaron desde los inicios de esta trayectoria, motivando, apoyando en mi vida y mi carrera profesional.

Así mismo, deseo expresar mi reconocimiento al compositor Víctor Rasgado, al Mtro. Javier Vinasco, por sus atenciones e información brindada a lo largo de esta investigación.

Agradezco a todos los docentes que, con su sabiduría y conocimiento, motivaron mi desarrollo para concluir con una etapa de mi vida en la Universidad Nacional Autónoma de México.

A la Facultad de Música, de manera especial, al Mtro. Jahaziel Aram Becerril Marín, Mtro. Fernando Domínguez, quienes, con sus exigencias y la enseñanza de sus valiosos conocimientos compartidos, hicieron posible que pueda crecer día a día como profesional. Gracias a cada uno de ustedes por su paciencia, dedicación, apoyo incondicional y su amistad.

A mi tío Javier Cruz, familias Cruz Pérez, Miguel Baltazar y Heredia García, por tenderme la mano durante mi estancia universitaria y ser parte de este objetivo. A mi tutora del Programa Universitario de Estudios de Diversidad Cultural Interculturalidad PUIC-UNAM, a través del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas SBEI, programa que creyó en mí, y del que fui acreedora a la beca, durante los 7 años de estudiante universitaria.

A Pedro Arreortúa, Neiber Maldonado, Donají Heredia y Adriana Cervantes, de quienes estimo tanto el soporte y su compañía, por mostrarme los caminos para seguir, sin pedir nada a cambio y sin dudar de mi capacidad.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I. ESBOZO BIOGRÁFICO DEL COMPOSITOR	8
1.1 El entorno familiar y los primeros contactos con la música	8
1.2 Estudios diversos y formación como pianista y compositor	9
1.3 Estancia y actividad musical en Italia	10
1.4 Labor en otras ciudades europeas	11
1.5 Aproximaciones a la investigación musical: transcriptor de documentos de Manuel M. Ponce	12
1.6 Carrera musical profesional	13
1.6.1 El regreso al terruño familiar: el Taller de creación musical (2005-2018) y otros proyectos artísticos en Oaxaca/catálogo	14
1.6.2 <i>Paso del Norte</i> : una ópera y una experiencia musical comunitaria	18
1.6.3 El descubrimiento de la música tradicional zapoteca de San Bartolomé Zoogocho y su importancia para la vida comunitaria	23
1.7 Su relación con el compositor popular Chuy Rasgado y el artista plástico Francisco Toledo	25
1.8 El SIMO y la actividad de Rasgado como compositor, pedagogo y promotor cultural	29
CAPÍTULO II. VÍCTOR RASGADO, EL CLARINETE Y LOS CLARINETISTAS	32
2.1 El clarinete, un compañero de viaje de Rasgado	32
2.2 Catálogo de obras para clarinete del compositor	33
2.2.1 Música de cámara con participación del clarinete	33
2.2.2 Presencia del clarinete en arias de la ópera " <i>Anacleto Morones</i> "	38
CAPÍTULO III. EL CONTEXTO DE CREACIÓN DE LOS 3 EPIGRAMAS PARA CLARINETE SOPRANO	42
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS 3 EPIGRAMAS PARA CLARINETE SOPRANO	44
4.1 Análisis estructural y recursos utilizados	44
4.2 Sugerencias de interpretación	47
CONCLUSIONES	50
BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA	52

FUENTES MUSICALES	53
FUENTES TESTIMONIALES	53
FUENTES ELECTRÓNICAS	54
DOCUMENTOS AUDIOVISUALES	54
ANEXO 1.- CATÁLOGO DE OBRAS CON CLARINETE DE VÍCTOR RASGADO	58

INTRODUCCIÓN

Para el crítico literario y musical Edward Zaid, en los tiempos de violencia, barbarie, abuso del poder y violación de los derechos humanos que vivimos, el artista como el músico, es alguien a quien se le debe escuchar como un guía para entender un presente que parece confuso.

Por eso, nuestra tarea no se limita a la ejecución de un instrumento, ni a la repetición de un sistema de conocimientos, sino a la posibilidad de mostrar que hay otra forma de entender la vida. Por ello, Zaid insiste que la función del artista y el intelectual, consiste en decirle la verdad al Poder, dar fe de la persecución y el sufrimiento, alzar la voz de disenso en los conflictos con la autoridad.

En nuestro país, las manifestaciones artísticas, culturales e intelectuales, se han constituido en elementos de identidad. Por eso, el escritor Jordi Soler escribe que las novelas, las melodías y las obras plásticas mexicanas que circulan por el mundo, son el antídoto contra la nota roja que produce nuestro país todos los días. Nuestro arte, es el contrapeso para los asesinatos despiadados, para esa barbarie que está tan cerca de nosotros, sin ese contrapeso, que es el que como músicos construimos, quedaríamos como un país de bárbaros.

El contenido y referencias de esta investigación fue gracias a la comunicación personal con el principal protagonista y surge del interés por darle el lugar y reconocimiento a los creadores (compositores/as) vivos/as.

La colaboración del intérprete y el compositor, la mayoría de las veces están ligadas, y tiene un aspecto que es particularmente atractivo para un intérprete, además que es una gran experiencia, y en el caso de nuestro país, es el resultado de la mezcla de muchas culturas interesantes que nos han enriquecido por siglos, que no tiene que ver con la raza, sino con la cultura y la forma distinta en que los compositores contemporáneos ven la música.

Recordando las palabras del filósofo uruguayo-mexicano Carlos Pereda, cuando le preguntaron, a propósito de los tiempos que vivimos ¿cuál es el sentido de la educación, del arte, de la música y de la filosofía? El filósofo respondió: que, pese a tanto crimen y desamparo, tú y yo sigamos tranquilamente conversando.

Que siga habiendo investigación, poetas y pintores; que los maestros vayan cada mañana a dar clases y los obreros vayan a trabajar, que haya música, que continúen los rituales de la vida. Esa es una forma de decir ¡No, ustedes no han ganado! Podrán secuestrar, torturar y violentar, pero no han ganado. Desde luego que nosotros tampoco hemos ganado, pero si dejamos de conversar y trabajar, si desesperamos, entonces ellos si ganan. Precisamente tiene que seguir habiendo música como síntoma de que todavía hay vestigios de civilización para que Auschwitz no se repita.

Esa es la encomienda que hoy llevamos sobre nosotros: la de difundir la esperanza.

3 EPIGRAMAS PARA CLARINETE SOPRANO (1999) DE VÍCTOR RASGADO (CIUDAD DE MÉXICO, 1959). ESTUDIO Y SUGERENCIAS DE INTERPRETACIÓN

CAPÍTULO I. ESBOZO BIOGRÁFICO DEL COMPOSITOR

Basada primordialmente en fuentes de naturaleza testimonial y documentales, esta sección recoge la información relativa a la vida, formación musical y carrera profesional de Víctor Rasgado, compositor que desde los años noventa destaca en la escena musical latinoamericana y cuya figura, al igual que las de otros creadores musicales vivos, no ha sido objeto de estudios serios. Con los datos aquí presentados se busca contribuir a llenar ese vacío y proporcionar la información que permita al intérprete una aproximación al contexto creativo del compositor y su concepción estética.

1.1 El entorno familiar y los primeros contactos con la música

El compositor y pianista Víctor (Dagoberto) Rasgado (Flores) nació en la Ciudad de México el 8 de julio de 1959.¹ Fue el sexto de ocho hijos del matrimonio de Carmen Flores León, originaria de Michoacán, y Rodrigo Rasgado Colmenares, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Su padre, huérfano desde los cinco años, fue violinista de la Sinfónica de Oaxaca y se dedicó a la música hasta los 22 años, cuando determinó dedicarse a la medicina para poder solventar los gastos de su familia “porque eran ocho hijos y en esos años era difícil mantener a una familia numerosa siendo músico”.²

Este amor del jefe de la familia Rasgado Flores por el arte musical fue tal que a sus hijos los puso a estudiar música. Todos empezaron con el piano desde los cinco años, aunque Víctor fue el único que decidió seguir profesionalmente con la

¹ Eduardo Soto Millán (comp.) (1998), *Diccionario de compositores mexicanos y de música de concierto*, t. II, México: FCE/SACM, p. 195.

² Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

carrera musical solamente por interés personal.³ Al respecto comenta que “con la medicina [se] ayuda a mucha gente, y con la música no tanto”,⁴ por lo que después de tres años de estudiar para médico como su papá, dejó la carrera de galeno y, aunque le costó mucho trabajo, terminó decantándose por la música.⁵

Además de la inclinación del padre por la música, otra influencia que también estuvo presente en el hogar del compositor fue la del conocido compositor de música popular Chuy Rasgado, con quien en la familia de Víctor Rasgado asumía como cierto un presunto parentesco, relación familiar que el mismo Víctor, único entre sus hermanos que ha tenido un mayor acercamiento con la Ciudad de Oaxaca, no han investigado a profundidad para poder comprobarla.⁶

1.2 Estudios diversos y formación como pianista y compositor

Víctor Rasgado realizó sus estudios de composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM -hoy Facultad de Música- con el pianista Luis Mayagoitia de 1979 hasta 1986.⁷ Interesado en complementar su formación humanista, estudió historia en la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), donde fue distinguido con la medalla al Mérito Universitario por su tesis sobre el Nacionalismo Musical Mexicano. Terminar sus estudios en historia fue un hecho significativo para él mismo, pues Rasgado desde joven tuvo una vinculación cercana con la poesía, la literatura, la historia y filosofía.⁸

Cabe mencionar que antes de elegir la historia, estuvo en la disyuntiva de estudiar esta carrera o filosofía. Finalmente se decantó por la historia, “porque son cosas muy concretas y piensa que, entendiendo la historia, es más clara nuestra propia situación en el mundo”.⁹ Fue así como Rasgado lo enfocó para todos sus trabajos: de tesis, en relación con el aspecto musical y también con el personal, para

³ *Idem.*

⁴ *Idem.*

⁵ *Idem.*

⁶ *Idem.*

⁷ *Idem*; E. Soto Millán, *op. cit.*, p. 195.

⁸ Ediciones Mexicanas de Música, A.C (2014), “Víctor Rasgado”. Recuperado el 23/08/2020, de <https://www.edicionesmexicanasdemusica.com/victor-rasgado-cuy9>

⁹ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

procurar situarse mejor en su contexto.¹⁰ Al terminar su formación universitaria tanto en la UNAM como en la UAM, viajó a Italia para proseguir con sus estudios musicales.¹¹

Fue maestro en el Centro de Investigaciones y estudios de la Música, escuela que fundó su maestra María Antonieta Lozano y a la que se reintegró al regresar de Europa para dar un Taller de Creación Musical hasta el fallecimiento de la maestra fundadora. Durante esos años la maestra Lozano fue una influencia muy importante para el compositor, porque el Centro de Investigaciones tenía relación con la *Royal School of Music* (Inglaterra) y fue gracias a ello que Rasgado decidió trasladarse a Inglaterra para concluir con sus estudios en esta institución poco antes de empezar sus estudios en Italia. Para el compositor la maestra Lozano fue muy importante en su vida y durante los años de estudio, con ella conoció a profundidad la armonía y la pedagogía.¹²

1.3 Estancia y actividad musical en Italia

En Italia Rasgado prosiguió sus estudios con Franco Donatoni, a cuyas clases asistió en el Conservatorio de Milán Giuseppe Verdi, en las academias Chigiana de Siena y de Alto Perfeccionamiento Lorenzo Perosi de Biella. Franco Donatoni fue la segunda gran influencia en su vida musical: con él aprendió a componer.¹³

Vivió por 9 años en Europa: 7 años en Italia y durante 2 años realizó estudios y proyectos en Finlandia y los Países Bajos.¹⁴

Para su estancia en Europa, la SEP (Secretaría de Educación Pública), el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y el Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) lo apoyaron económicamente para solventar parte de sus gastos,

¹⁰ Víctor Rasgado (2018), "Víctor Rasgado Composer". Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

¹¹ Música en México (2016), "Música mexicana segunda mitad del siglo XX (XI). Víctor Rasgado", *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/victor-rasgado/>

¹² *Idem*.

¹³ Víctor Rasgado (2018), "Víctor Rasgado Composer". Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

¹⁴ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

también completó su manutención en el extranjero vendiendo las cosas que poseía en México, con los premios de algunos concursos que ganó, dando algunas clases e incluso, en los momentos más críticos, fue mesero en un restaurante mexicano: “pienso que uno siempre encuentra la forma de lograr sus objetivos cuando tienes la decisión”.¹⁵

En 1992 grabó en un disco compacto con las primeras obras que creó en Italia. Para él fue una experiencia muy interesante, porque no tenía reproductor de Cd, “la nueva tecnología”. Para esta grabación fundó junto con el compositor Juan Trigos el ensamble Sones contemporáneos, especializado en la interpretación de obras de compositores mexicanos contemporáneos.

“Estaba formado entre amigos... estábamos rete chavitos”- recuerda con mucha alegría. La mitad de ese material discográfico lo conforman obras de Juan Trigos y el resto obras de Rasgado, entre ellas *Rayo nocturnal*, para flauta, clarinete Bb, clarinete bajo, violín, violoncello y piano, *Rumores de la Tierra*, para trompeta, piano y percusión, *Seis gestos sobre las cuartas* para piano solo y *Axolote* para flauta, oboe clarinete, corno y fagot.¹⁶

Ese mismo año fue director general del proyecto de música electroacústica Festín en el Mictlán. En 1993 fue asistente de la cátedra de composición de Franco Donatoni en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música, ambas en la Ciudad de México.¹⁷

1.4 Labor en otras ciudades europeas

En 1986 se fue a Bélgica, de donde viajó a Londres. Originalmente había ganado una beca para estudiar en Bélgica, pero cuando llegó a este país le comunicaron que no pensaban que realmente fuera a llegar y que habían hecho un movimiento que, aunque fuera aceptado por el conservatorio ya no le podían dar la beca. Al

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ Música en México (2016), "Música mexicana segunda mitad del siglo XX (XI). Víctor Rasgado", *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/victor-rasgado/>

cerrársele esta puerta, se trasladó a Londres, donde pudo preparar y presentar el examen de licenciatura en la Royal Academy.¹⁸

Durante su estancia en Londres conoció la música de Franco Donatoni y lo buscó para conocerlo personalmente. Para cuando se abrieron las inscripciones para el examen de admisión para la Academia de Santa Cecilia, el maestro Donatoni lo aceptó como oyente. Ahí entablaron cierta amistad y Donatoni le recomendó ingresar al Conservatorio de Milán para tomar clases con él.¹⁹

En el proceso de examen coincidió con más gente mexicana y conoció al también compositor Juan Trigos, para ese año sólo los aceptaron a ellos dos en este centro de estudios. En 1987, mientras se establecía en Italia, habitualmente veía a Donatoni en distintos espacios artísticos y académicos: la Academia de Santa Cecilia en Roma, la Academia de Alto Perfeccionamiento en París, hasta 1994.²⁰

En 1989, mientras estudiaba en Roma, Rasgado obtuvo un primer premio por una de sus obras. La obra premiada fue *Axolote* para flauta, clarinete, oboe, corno y fagot, a la cual se le otorgó un segundo lugar en el Primer Festival Alicia Urreta, celebrado en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México.²¹

Durante su estancia en Europa, asistió también a los cursos de la Academia Chigiana de Siena, que era muy interesante “porque por un mes había que escribir una obra, que al final entraba a un concurso interno de selección para ser interpretada en concierto final”, modelo influenciaría sus proyectos de diplomados en Oaxaca.²²

1.5 Aproximaciones a la investigación musical: transcriptor de documentos de Manuel M. Ponce

En entrevista, Víctor Rasgado comenta sobre el trabajo que desarrolló con cartas y escritos de Manuel M. Ponce, documentos que transcribió a máquina –“porque

¹⁸ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ *Idem*.

²¹ Víctor Rasgado (2018), "Víctor Rasgado Composer". Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

²² Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

no existían en ese entonces las computadoras como ahora”-, lo que fue una influencia no viva pero muy importante en su vida musical. “Por leer todos sus escritos, conocer su obra musical, sus archivos y estar dentro de su casa, todo esto fue lo que hizo en vida Manuel M. Ponce- dice mientras saca copias de los manuscritos.²³

Este proyecto se plasmó en una investigación coordinada por la maestra Lozano, en el que se recopilaron los escritos de Ponce. Este proyecto se gestó a partir de la relación que tenía ella con Carlos Vásquez, heredero universal de Manuel M. Ponce.

Comenzaron a estudiar sus archivos, algo que estaba muy en relación con la faceta de historiador de Rasgado. Se le dio el material al Fondo de Cultura Económica que jamás lo editó. El tiempo pasó y la maestra Lozano falleció en el año 2016 sin que dicho libro viera la luz. El compositor pretende que en un futuro sea publicado:

él era excelente, y no sé si llamarle literato, pero escribía de una manera magnífica su música, con una elegancia, refinamiento, claridad impresionante... es un tesoro. Sus obras literarias están en varios libros que se encuentran agotados, pero una recopilación como ésta no existe. Sería por demás interesante dar a conocer y resignificar el valor de Manuel M. Ponce. La obra musical está editada fuera de México, pero existe su obra literaria, que está muy olvidada.²⁴

1.6 Carrera musical profesional

Durante sus años de estudio, Rasgado fue distinguido en México con apoyos económicos y becas del INBA, la SEP y el FONCA. En el extranjero su trabajo musical fue reconocido por la IILA Academia Chigiana (Italia), la Unesco-Gaudeamus (Holanda) y la Arts International (EUA). De igual forma, fue ganador en concursos internacionales de composición, por obras como “Revuelos” (1992) para piano, dos percusiones, trompeta y contrabajo, obra ganadora del Primer lugar del Concurso Internacional de Composición OLYMPIA, Atenas Grecia,

²³ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

²⁴ *Idem*.

Siena- Italia, 1993.²⁵ *"Revontuled"*, fantasía boreal para piano, percusión y ensamble (oboe, clarinete, mandolina, guitarra, arpa, violín, viola, violoncello y contrabajo. Que quiere decir aurora boreal en finlandés, la escribió en este país en 1993, por encargo del ensamble Nieuw Ensemble. Fue ganadora del Primer lugar en el VI Concurso Internacional Casella en Siena- Italia, y publicada en Ediciones RICORDI & C. s.p.a. Milano-Italia, en 1994.²⁶

Sus composiciones han sido estrenadas en foros y festivales como el Internacional Cervantino, el Palacio de Bellas Artes, el Foro de Música Nueva (México), el Festival Spazio Música, la Accademia Chigiana di Siena, el Antidogma Música, el Nuove Sincronie (Italia), el Netherlands Kamer Oper Festival, el PROMS-Festival, el Concertgebouw (Países Bajos), el Festival "Sonidos de las Américas", el Carnegie Hall y el Mexican Contemporary Music Festival (EUA), así como en Argentina, Colombia, España, Francia, Ucrania, Bélgica, Suecia, Uzbekistán y Finlandia. Ensamblés y orquestas como la Camerata de las Américas, el Nederlands Vocal Laboratorium, la San Diego Chamber Orchestra, el Icarus Ensemble, la Guildhall Chamber Orchestra and Choir y el Omnibus Laboratorium, entre otros, han dedicado programas enteros a la interpretación de sus obras.²⁷

1.6.1 El regreso al terruño familiar: el Taller de creación musical (2005-2018) y otros proyectos artísticos en Oaxaca/ catálogo)

Luego de haber estado casi una década en Europa, Rasgado regresó a México para proseguir con su carrera musical. Fue en Oaxaca, la entidad de donde era originario su padre, el lugar en el que a lo largo de trece años pudo impulsar distintos proyectos fundamentales en su trayectoria artística. Ahí fundó y dirigió el Taller de Creación Musical de Oaxaca, colaboró con el CECAM (Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe). En esos mismos años se involucró con Ibermúsicas, el INBA y tuvo a su cargo el taller de composición del

²⁵ Ediciones Mexicanas de Música, A.C (2014), "Víctor Rasgado". Recuperado el 23/08/2020, de <https://www.edicionesmexicanasdemusica.com/victor-rasgado-cuy9>

²⁶ *Idem*.

²⁷ Música en México (2016), "Música mexicana segunda mitad del siglo XX (XI). Víctor Rasgado", *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/victor-rasgado/>

Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM), contribuyendo en la formación de generaciones de compositores y propiciando el estreno de cientos de obras de varios creadores musicales mexicanos.²⁸

En los cinco cursos de composición (1993-1998) "Franco Donatoni", de quien fue asistente,²⁹ participaron maestros radicados en la ciudad de México, entre ellos María Cristina Gálvez, Mario Lavista, Georgina Derbéz, Juan Trigos, Armando Luna, Eber Vázquez, Marcela Rodríguez, Ana Lara. La duración del diplomado era de alrededor 6 y 8 módulos. El proyecto se organizaba cada año en coordinación con el Fondo Nacional para la Cultura y Artes (Fonca), donde los compositores reciben apoyos de la fundación y tienen la responsabilidad de retribuir de manera social.³⁰

Para cada año tenían enfoques con temas diferentes, entre ellos a la orquestación para banda. Entre los intérpretes que también participaron en esta iniciativa, figuraron la Banda de Música del Estado de Oaxaca. En otra ocasión los participantes fueron el clarinetista Fernando Domínguez, el percusionista Iván Manzanilla, la soprano Lourdes Ambriz, el barítono Benito Navarro. Otro año el tema fue la música y los números, esto porque en música, cualquier sonido se puede ver en sus proporciones o en sí mismos tiene una frecuencia que puede ser traducida en números.³¹

Las presentaciones se llevaban a cabo en el Teatro Macedonio Alcalá en el marco del Festival Eduardo Mata, lo cual les daba un escenario de calidad. De estos conciertos se realizaron grabaciones discográficas que tenía las ilustraciones del insigne pintor Francisco Toledo, para que el material tuviera el concepto oaxaqueño.³² Este diplomado influenciaba a que otros compositores egresados de

²⁸ Víctor Rasgado (2018), "Víctor Rasgado Composer". Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

²⁹ Ediciones Mexicanas de Música, A.C (2014), "Víctor Rasgado". Recuperado el 23/08/2020, de <https://www.edicionesmexicanasdemusica.com/victor-rasgado-cuy9>

³⁰ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

³¹ *Idem*.

³² "Llega a Oaxaca la XVII emisión del Festival Eduardo Mata". *Presslibre*, 16 de noviembre del 2011, p. 1. Recuperado el 23/08/2020, de

diferentes instituciones profesionales de la Ciudad México, que participaran en esta iniciativa.³³

Los talleres se realizaban en el Centro de las Artes de San Agustín (CASA) ETLA, en Oaxaca, con el apoyo de Toledo quien acondicionó una antigua fábrica con dormitorios para los participantes al diplomado. El nombre y prestigio de la fuerza cultural del pintor oaxaqueño estuvieron siempre muy presentes en los proyectos oaxaqueños de Rasgado, para los cuales también contó con apoyo de los gobiernos estatal y federal en esos años, es así como, en su momento, de la Fundación Harp Helú, del ex banquero homónimo.³⁴

De acuerdo con Rasgado, un aspecto que notaron, fue que con estos proyectos “pusieron muchos curitas en heridas y en las deficiencias musicales, por la falta de una base en la formación musical en niños, basada en las circunstancias de Oaxaca. Son de las cosas que hacen falta, más que los diplomados, talleres y cursos, que de alguna manera ayudan, pero no son la solución radical, lamentablemente si no hay apoyo gubernamental permanente, es difícil mantener estos proyectos.”³⁵

Realizó dos ediciones de un concurso iberoamericano de composición para banda sinfónica: “muchos académicos ven la banda como algo menor, cuando [esta agrupación ofrece] posibilidades increíbles”. En este concurso participaron personas de otros países: el primer concurso lo ganó un portugués y el segundo un venezolano. Las obras que escribieron se estrenaron y se grabaron. Se

<https://presslibre.mx/2011/11/16/llega-a-oaxaca-la-xvii-emision-del-festival-eduardo-mata/>

³³ “Festival Eduardo Mata, entrega Premio Ibermúsica-Oaxaca 2014” *Ciudadanía Express*, 30 de noviembre del 2014, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de

<https://www.ciudadania-express.com/2014/11/30/festival-eduardo-mata-entrega-premio-ibermusica-oaxaca-2014/>.

³⁴ “Festival Eduardo Mata, entrega Premio Ibermúsica-Oaxaca 2014” *Ciudadanía Express*, 30 de noviembre del 2014, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de

<https://www.ciudadania-express.com/2014/11/30/festival-eduardo-mata-entrega-premio-ibermusica-oaxaca-2014/>.

³⁵ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

realizaron cuatro grabaciones de discos compactos que también contaron con los diseños del pintor Francisco Toledo.³⁶

Fue en el marco de estos proyectos donde el clarinetista Fernando Domínguez y otros músicos comenzaron a vincularse artísticamente con el trabajo creativo de Rasgado y a colaborar también en la formación de banda, pues “cuando llega a cierto nivel la consolidación de grupos de cámara, se tiene que perfeccionar el fraseo, las dinámicas, el color del instrumento, la amalgama con otros dos o tres instrumentos”.³⁷

Este proyecto estaba funcionando muy bien como una forma de perfeccionamiento. “Fueron tantas cosas que se hicieron durante más de diez años”, rememora Rasgado³⁸ y estima que, si se dieran las condiciones adecuadas, regresaría a la verde Antequera para seguir trabajando en nuevos proyectos musicales.³⁹

Esta experiencia en Oaxaca “fue maravillosa: a partir de ahí se dieron cuenta que el siguiente proyecto era hacer música de cámara con la gente avanzada de las bandas. Estos grupos de cámara se formaron en el CASA (Centro de las Artes de San Agustín) -ubicado en lo que fuera una antigua fábrica textil en San Agustín Etlá, Oaxaca-, al mismo tiempo en que se realizó el taller de creación musical.⁴⁰

Los vínculos que, establecidos entre Rasgado y músicos oaxaqueños, fueron muy fructíferos y le permitieron desarrollar nuevos proyectos. En esos años, por

³⁶“Festival Eduardo Mata, entrega Premio Ibermúsica-Oaxaca 2014” *Ciudadanía Express*, 30 de noviembre del 2014, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2014/11/30/festival-eduardo-mata-entrega-premio-ibermusica-oaxaca-2014/>

³⁷ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

³⁸ *Idem*.

³⁹ “Festival Eduardo Mata, entrega Premio Ibermúsica-Oaxaca 2014” *Ciudadanía Express*, 30 de noviembre del 2014, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2014/11/30/festival-eduardo-mata-entrega-premio-ibermusica-oaxaca-2014/>

⁴⁰ El artista plástico juchiteco Francisco Toledo (1940-2019) fue el impulsor del CASA: adquirió la vieja fábrica, hizo construir recámaras y las equipó con literas para que los jóvenes artistas participantes en los proyectos tuvieran donde hospedarse durante los días que duraba el taller. Antes de esto él pagaba los hoteles que estaban muy cerquita del centro de las Artes de San Agustín en apoyo a los jóvenes (Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México).

ejemplo, conoció al músico zapoteca Ismael Méndez, quien era director del taller de Música en el internado del Centro de Integración Social No. 8, (CIS#8) en la Sierra Norte de Oaxaca, en la comunidad de San Bartolomé Zoogocho. También entabló relación con el trompetista y director mixe Cesar Delgado, quien después de estudiar en la Ciudad de México y en Francia se hizo cargo de la dirección CECAM en Santa María Tlahuitoltepec Mixe.

Ambos directores asistieron al Taller de creación musical, llevaron a algunos músicos de las instituciones a su cargo para conocer técnicas de composición. A partir de ese momento conoció a los directores de las instituciones musicales de las comunidades de la Sierra donde floreció una amistad y colaboraron en parte de los proyectos con Rasgado.⁴¹

1.6.2 Paso del Norte: una ópera y una experiencia musical comunitaria

Una vivencia enriquecedora que tuvo con músicos del Centro de Integración Social #8 “General Lázaro Cárdenas” de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, fue trabajar en la puesta en escena, en 2011, de *Paso del Norte*.⁴² Ópera en un acto, en versión para banda de alientos, libreto basado en hechos reales, en esta obra Rasgado cuenta la historia de la muerte de un grupo de migrantes oaxaqueños encerrados en un vagón de ferrocarril.

Otra obra en la que también trabajaron fue *El viaje de los cantores* de Hugo Salcedo Larios, con una selección de poemas, realizada por Víctor Rasgado, de Angélica Muñiz-Huberman, Juan Ramón Jiménez, José Juan Tablada, Francisco Basallote, Elías Nandino, Ritsurin Issekiro, José Rubén Romero, Ana Rosa Núñez, Ozaki Hosal, Francisco Monterde y Xavier Villaurrutia. Esta segunda versión para

⁴¹ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

⁴² Las escenas de esta ópera son: 1.- Obertura; 2.- El que no arriesga no gana; 3.- Cantos; 4.- Soledad; 5.- Tren; 6.- Mejor mañana; 7.- Desesperación; 8.- Paso del Norte; 9.- Plegaria; 10.- Elegía; 11.- Monólogo del Sobreviviente; 12.- Tierra Sepulturera.

ensamble de cámara, se presentó en Bellas Artes en un programa llamado “Bellas Artes a todas partes” y la presentaron también en el norte de la República.⁴³

Obra comisionada por la Coordinación Nacional de Bandas del Sistema Nacional de Fomento Musical dirigido por Sergio Ramírez Cárdenas, quien dio todo el apoyo para que logran ir a Zoogocho el maestro Fernando Domínguez, Iván Manzanilla, Ismael Sánchez, Próspero Reyes y José Oviedo, además de Víctor Rasgado y el director Arturo Quezadas.⁴⁴

La ópera “*Paso del Norte*” Rasgado la hizo pensando en una banda, porque es la formación instrumental que más se identifica con los migrantes, sobre todo en Oaxaca. El realizar este trabajo en la comunidad de San Bartolomé Zoogocho fue significativo, pues ahí la mayoría del alumnado que vive en el internado está bajo la tutela de sus abuelos o tíos porque sus padres se han ido al Norte y el fenómeno de la migración se vive cotidianamente.⁴⁵

Para los músicos del internado era muy nuevo porque nunca habían visto ópera, no sabían bien qué quería decir: era música rara para ellos porque toda la música del compositor es música atonal, entonces era música extraña. Ellos tocaban lo que estaba escrito en la partitura y después volteaban a ver al maestro y decían: ¿así es? Muy extrañados por lo que estaban tocando –recuerda Rasgado mientras se ríe al recordar la expresión que veía en los músicos del internado al interpretar su música.⁴⁶

⁴³ “Hoy estreno mundial de la ópera ‘Paso del Norte’ de Víctor Rasgado”, *Ciudadanía Express*, 26 de noviembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2011/arte/hoy-estreno-mundial-de-la-opera-paso-del-norte-de-victor-rasgado>

⁴⁴ “Estrena Víctor Rasgado su ópera ‘Paso del Norte’ en la Ciudad de México”, *Ciudadanía Express*, 14 de diciembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2011/arte/estrena-victor-rasgado-su-opera-paso-del-norte-en-la-ciudad-de-mexico>

⁴⁵ Enid Negrete, “Octava Jornada: Víctor Rasgado”, *Fundación Arte contra Cultura*, 6 de mayo del 2021, p. 1. Recuperado el 20/09/2021, de <https://opera-mexicana.webnode.es/l/octava-jornada-victor-rasgado/>

⁴⁶ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

Durante este proceso todas las clases eran en la mañana y en las tardes; se juntaban para ensamblar en un salón grande lo que se había estudiado en la mañana, entonces empezaban a entender un poquito que sí sonaba, los cantantes llegaron ya hasta que se trasladaron todos a la ciudad de Oaxaca.⁴⁷

No se contaba con un lugar acondicionado para quedarse a dormir durante su estancia en Zoogocho, entonces el presidente municipal ofreció la biblioteca para que durmieran los maestros, juntaron unas mesas, y -recuerda el compositor- que “ahí hubo un maestro que enseguida apañó las mejores mesas para dormir, pero como el compositor dice, eso demuestra que todos tenían un interés enorme por sacar el proyecto, las instancias no escatimaron el entusiasmo de los maestros para colaborar con el compositor y sacar adelante la ópera”.⁴⁸

Con la participación de 38 músicos, actores, maestros y directores de diversos puntos del país, la ópera “*Paso del Norte*” fue recibida con expectación y entusiasmo por el público que se mostró orgulloso al ver la obra del compositor Víctor Rasgado, quien recordemos, es originario de una familia con tradición musical del estado de Oaxaca.⁴⁹

Con la dirección musical de Arturo Quezadas, la dirección de escena de Luis Martín Solís y la participación de Lourdes Ambríz, soprano, Benito Navarro, barítono y Juan Carlos López, tenor; la Opera “*Paso de Norte*” llegó por primera vez a México, con compositor vivo, mexicano y con la contribución de la Banda de San Bartolomé Zoogocho, un acto inusual, porque generalmente la música contemporánea en México es interpretada por gente formada académicamente en centros urbanos, y los integrantes de la banda no lo son.⁵⁰

⁴⁷ *Idem.*

⁴⁸ *Idem.*

⁴⁹ “El estreno mundial de la Opera ‘Paso del Norte’ el Festival Eduardo Mata cerró con broche de oro”, *Culturas y Artes*, 24 de noviembre de 2011, pp. 2-4. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/?p=3088>

⁵⁰ Notimex, “Llega al CCB la ópera ‘Paso del Norte’ con banda juvenil de Oaxaca”, *Publímetro*, 13 de diciembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/llega-al-ccb-la-ope...el-norte-con-banda-juvenil-de-oaxaca/nklm!DYTh50NrDX8dxgVzL6A/>

Según los maestros Próspero Reyes, Fernando Domínguez e Ismael Sánchez, quienes capacitaron a los niños y jóvenes de la banda de Zoogocho, en menos de 15 días, “ellos hicieron un gran esfuerzo, con una gran velocidad de adaptación y lo consiguieron”.⁵¹

En la ópera “*Paso de Norte*” destacaron las voces de Lourdes Ambriz, quien representó el papel de millones de esposas y madres mexicanas que ven salir a sus hijos de sus comunidades para nunca regresar; la del veracruzano Benito Navarro y Juan Carlos López, quienes abordan el tren en busca del sueño americano.⁵² Durante el trabajo de ensamble, solamente hasta entonces escucharon los músicos las líneas melódicas de los cantantes y entendieron como se acoplaban con lo que ellos tocaban.⁵³

“Los músicos querían ver en un monitor, aunque estaban en el foso en la parte de abajo, cosa que para ellos no era claro y no entendían bien: ‘¿por qué nosotros tenemos que estar escondidos en el teatro para tocar?’ Ver la escena y escuchar a los cantantes les hizo entender de qué se trataba, y sobre la parte tan importante que ellos estaban desarrollando, todos los maestros que trabajaron le echaron sus mejores ganas”.⁵⁴

Fue un proyecto maravilloso lo que presentaron en el XVII Festival Eduardo Mata, noviembre del 2011 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, estreno mundial en el Teatro Macedonio Alcalá, y en el Teatro del Bosque Julio Castillo en la Ciudad de México los días 14 y 15 de diciembre del mismo año.⁵⁵

⁵¹ *Idem.*

⁵² “Estreno mundial de la Ópera ‘Paso del Norte’ clausura el Festival Eduardo Mata”, *NSS Oaxaca*, Cultura, 27 de noviembre de 2011, p. 1. Recuperado el (22/09/2020) <http://www.nsssoaxaca.com/cultura/9-escritores/91151-estreno-mundial-de-la-opera-paso-del-norte-clausura-el-festival-eduardo-mata>

⁵³ Organizado por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca en colaboración con el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, el Festival Eduardo Mata en su XVII emisión, cumplió con el objetivo de fomentar el desarrollo y crecimiento de músicos académicos y jóvenes intérpretes.

⁵⁴ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

⁵⁵ New Music (25/11/2018), *Víctor Rasgado: Ópera "Paso del Norte" para banda de alientos [2011] Subtitulada*. Recuperado el 18/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=pmHY4F6PbHK>

En el Cervantino, la banda de la Policía Federal también tocó “Paso del Norte”, siendo una de las mejores bandas que se contaba en México, le aumentó dos números a la versión original, una obertura y un área para el cantante tenor porque le había reclamado al compositor que él era el único que no tenía su área de solista, entonces para complacer al cantante y no hubiera reclamos, agregó estos dos números. Comenta Rasgado: - “le hacía falta porque él tenía el papel del migrante y hay un momento donde es importante que se exprese”.⁵⁶

“Fue una experiencia maravillosa -comenta el compositor: “realmente hay cosas como anteriormente platico sobre la forma de estudio que tienen en las comunidades de Oaxaca, que se aprenden de memoria las partituras”. El día de la presentación en México, “los trabajadores del staff festejaban, entonces empezaron un poco tarde el ensayo. De lo que no se dieron cuenta todos los que participaban en la ópera fue que, en su celebración también le entraron sabroso a las bebidas”.⁵⁷

Durante la función, en una parte donde había cambio de luces en el escenario, el encargado se equivocó y apagó las luces a los músicos del foso. El director y todos los músicos se quedaron a oscuras, el director pues no supo qué hacer y bajó la batuta, pero los músicos de Zoogocho siguieron tocando porque ya se la sabían, ¡se la memorizaron!⁵⁸

Quando el encargado de luces reaccionó y volvió a encenderlas, los músicos seguían tocando aun sin director. Ya después el director los agarró y siguió adelante, pasó desapercibido el incidente. Esto habrá durado unos 15 o 20 segundos, o sea, bastante.⁵⁹

Entre diez y quince días que duró su estancia en Zoogocho, vivieron cosas muy interesantes, “un lugar padrísimo, [los músicos de la ciudad] aprendieron mucho dentro del internado. Por ejemplo, eso de que toda la comunidad es comunidad no sólo por el nombre, sino porque los alumnos, en la mañana se levantan y hacen la

⁵⁶ Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ *Idem.*

limpieza, se van ayudar hacer tortillas, preparan las mesas para el desayuno; otros son los que ayudan a llevar los platos de comida a la mesa, cada quien lava sus trastes, de esa manera es como se organizan.⁶⁰

Todos pendientes del reloj para que todo funcione a la hora de estudiar y hacer música, cada quien, con su sección de instrumento, se acoplan igual. Entonces trabajar con ellos era fantástico, porque no había ninguna necesidad de rivalidad ni mucho menos de tipo musical, o sea todos sabían que forman parte de una comunidad, de un grupo y eso los hace socialmente más acoplados, solidarios, y son valores muy importantes.⁶¹

Además, todos vienen de diferentes lados, pero vienen de lados tan distintos que por eso se quedan a vivir ahí. Al compositor le tocó ver experiencias de papás que ya no querían a su hijo en su casa porque son problemáticos, ya no los aguantan y los mandan a estos internados, para casi deshacerse de ellos y cuando están ahí, aprenden a integrarse, a ser sociales, trabajar en grupo y cuando llegan sus papás por ellos ya no se quieren regresar a su casa de vacaciones, dicen no, allá qué voy hacer, es un problema ahí todo, soy feliz aquí.⁶²

Pues su vida ya es ahí, es una cosa maravillosa comenta con entusiasmo el compositor. A veces alejarse de su casa ayuda a superar los problemas de su familia, que son más fuertes que lo que ellos pueden superar, entonces el trabajo en comunidad es en ese sentido muy interesante, desde muchos aspectos, no nada más aprenden música, también carpintería, cocina, a reparar instrumentos, sembrar, aprenden muchos otros oficios y eso es muy valioso.

Lamentablemente esta estructura de estudio y aprendizaje se da nada más en algunos los lugares de la Sierra Norte de Oaxaca.⁶³

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

⁶³ *Idem.*

1.6.3 El descubrimiento de la música tradicional zapoteca de San Bartolomé Zoogocho y su importancia para la vida comunitaria

Una de las cosas que musicalmente más impresionaron a Rasgado, es la riqueza de música oaxaqueña, sus líneas melódicas, la expresividad que tiene y, por otra parte, lo importante de su función social.⁶⁴ En este sentido, algo de que pudo descubrir y dimensionar Rasgado, fue el percatarse del papel fundamental que tiene la música en las sociedades tradicionales de Oaxaca: “muchos estudian música no porque quieran ser concertistas, sino porque es algo que va a servir en la comunidad y la música es un tesoro que tienen y se encuentra en constante desarrollo y cambio porque, por ejemplo, en la actualidad no se interpretan de la misma manera las marchas fúnebres u otras obras a las de hace cincuenta años”.⁶⁵ Y enfatiza:

la música acompaña en el pueblo, está en todas las celebraciones, nacimientos, bautizos, matrimonios, aniversarios, defunciones, fiestas religiosas, sociales, en el intercambio musical entre comunidades. Todo eso también ayuda a la cohesión de la gente que vive en estos pueblos y que les da sentido a que, por ejemplo, no existan en algunas comunidades partidos políticos para que sigan los usos y costumbres para elegir a sus autoridades. En toda esta relación, nada tiene que ver con la música de otros países o de otras regiones de México inclusive. Eso todavía se conserva y para el compositor es fundamental e importante.⁶⁶

Otra de las cosas que el compositor considera relevante, es que la educación musical está muy ligada a la formación dentro de la escuela normal. Lugares como estas instituciones de internado, en las que al cursar la primaria estás estudiando música, al igual que cuando sigues en la secundaria o la preparatoria, de manera que cuando ya tienes 18 años y egresas de alguna de estas instituciones, ya eres un músico con unas grandes capacidades, porque no nada más tocas el saxofón, sino también el clarinete, o si te dedicaste a los metales tocas el trombón la trompeta, la tuba, el corno, le entras a todo y a veces también cuando falta el

⁶⁴ *Idem.*

⁶⁵ *Idem.*

⁶⁶ *Idem.*

clarinete y tú tocabas la percusión dices a ver dámelo yo lo toco mientras y después se saben cientos de obras de memoria. Es un desarrollo distinto, una forma de aprender muy diferente a la que generalmente se tiene en los conservatorios tradicionales o en una escuela de educación musical a nivel profesional, y esa es una riqueza única que existe en las comunidades del rincón de la Sierra Norte de Oaxaca.⁶⁷

En conjunto con un grupo de maestros provenientes fundamentalmente de la Ciudad de México, los músicos tradicionales de Oaxaca trabajaron en un proyecto para una escuela de música de alto nivel, que tuvo como base estos principios que tienen en las comunidades para enseñar la música.

Si bien no funcionó como muchos proyectos que se pierden por falta de interés de las autoridades que son los que tienen que poner los recursos, sí se avanzó mucho en la elaboración del proyecto que contó con el apoyo de un grupo de personas de las comunidades de Zoogocho, Tlahuitoltepec, de la Ciudad, y muy pocas gentes externas.

Entre éstas últimas Rasgado recuerda al recientemente desaparecido Ignacio Toscano (1951-2020), impulsor de Instrumenta Oaxaca y que apoyó este proyecto. Aunque Toscano no nació en este estado, al igual que el compositor Víctor Rasgado, trabajó por muchos años en proyectos para la Ciudad de Oaxaca, teniendo la oportunidad de conocer de cerca a sus creadores populares y académicos.⁶⁸

1.7 Su relación con el compositor popular Chuy Rasgado y el artista plástico Francisco Toledo.

Víctor tuvo una relación cercana con el maestro Toledo, quien le obsequió un libro de Chuy Rasgado, algo muy extraño para el compositor, quien en alguna ocasión posterior aprovechó para preguntarle al pintor por ese detalle que había tenido con

⁶⁷ *Idem.*

⁶⁸ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

él. Toledo le dijo que de alguna manera los dos eran familiares, algo que sorprendió a Víctor.⁶⁹

Según cuenta Víctor Rasgado, a Toledo le gustaba tanto la música de Chuy Rasgado que elaboró un libro con la recopilación de sus canciones, así como otro en el que recuperó las leyendas del *Conejo y el Coyote* y *La Muerte Tres Ligeros*. Ésta última es una historia real que el abuelo de Toledo le había contado y que le pidió a su hija Natalia Toledo que la escribiera para darle una forma literaria. Al artista plástico siempre le interesó recuperar lo tradicional, por eso buscó a Víctor para pedirle que les diera esa nueva forma a sus recopilaciones y de esa historia nació la propuesta para hacer una ópera más.⁷⁰

Su ópera para público infantil *El Conejo y el Coyote*, comisionada por el INBA y el pintor Francisco Toledo, ha sido representada en varios idiomas (zapoteco, español, inglés, francés y ruso). En 1994 otro de sus trabajos, *Anacleto Morones* ópera en dos actos, libreto del cuento homónimo de Juan Rulfo, fue ganadora del premio Orpheus para óperas contemporáneas concedido por el Teatro Lírico Sperimentale, estrenada en Spoleto Italia, por la ópera de Cámara de Viena (Wiener Kammeroper) y publicada por la editorial Ricordi de Milán. Cabe mencionar que quien presidía el jurado en esa ocasión era Luciano Berio.⁷¹

Entre los proyectos que Rasgado contempla para desarrollar en un futuro cercano y a mediano plazo, un homenaje a Sor Juana, a quien considera la poeta más importante en la historia de México. De ahí que en 2017 empezó a componer “una obra para coro a capella que se llama *Copia Divina*”, inspirada en un poema donde Sor Juana habla de un retrato suyo. Según lo recuerda Rasgado, el poema dice algo así: “copia divina a quien veo el allegado al pincel a dónde no pudo el deseo alto soberano empleo, alto mano o algo así por el estilo”.⁷²

⁶⁹ “Víctor Rasgado” (2016), *Descendientes de Bach*, Recuperado el 20/08/2020, de <https://sites.google.com/site/descendientesdebach/victor-rasgado>

⁷⁰ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

⁷¹ Víctor Rasgado (2018), “Víctor Rasgado Composer”. Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

⁷² Copia divina en quien veo/ desvanecido al pincel,/ de ver que ha llegado él/ donde no pudo el deseo;/ alto, soberano empleo/ de más que humano talento,/ exenta de atrevimiento,/ pues tu beldad increíble,/

El poema es una alabanza al pintor y también ella dice que el pintor la hace más bella de lo que es, hay una cierta modestia por parte de ella de ver la virtud del pintor, la capacidad del pincel, al lograr llegar a ella como no pudo la mano. Toda la poesía de Sor Juana es bellísima, hay un soneto que se llama: ¿En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo, cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?⁷³

Ésta es una obra del año 2018, para voz, clarinete bajo y 2 percusionistas, con una duración aproximada de 10 minutos. No ha sido estrenada.⁷⁴

Hay otra obra, de un poema muy conocido que es “Hombres Necios”, del cual Rasgado escribió una versión para trío de piano, violín, violonchelo y soprano. Esa fue la primera versión que hizo. Después, por encargo de Juan trigos, hizo una adaptación para grupo de cámara de cuerdas y soprano, que se estrenó en el 2018, en el Foro de Música Nueva.⁷⁵

como excede a lo posible,/ no la alcanza el pensamiento.// ¿Qué pincel tan soberano/ fue a copiarte suficiente?/ ¿Qué numen movió la mente?/ ¿Qué virtud rigió la mano?/ No se alabe el arte vano /que te formó peregrino, /pues en tu beldad convino, /para formar un portento,/ fuese humano el instrumento/ pero el impulso divino.// Tan espíritu te admiro,/ que cuando deidad te creó/ halló el alma que no veo/ y dudó el cuerpo que miro:/ todo el discurso retiro,/ admirada en tu beldad;/ que muestra con realidad,/ dejando el sentido en calma,/ que puede copiarse el alma,/ que es visible la deidad.// Mirando perfección tal,/ cual la que en ti llegó a ver,/ apenas puedo creer/ que puedes tener igual:/ y a no haber original/ de cuya perfección rara/ la que hay en ti se copiara/ perdida por tu afición/ segundo Pigmalión/ la animación te impetrara.// Toco, por ver si escondido/ lo viviente en ti parece./ ¿Posible es que de él carece/ quien roba todo el sentido?/ ¿Posible es que no ha sentido/ esta mano que le toca?/ ¿Y a que atiendas te provoca/ a mis rendidos despojos?/ ¿Que no hay luz en esos ojos?/ ¿Que no hay voz en esa boca?// Bien puedo formar querella,/ cuando me dejas en calma,/ de que me robas el alma/ y no te animas con ella; /y cuando altivo atropella/ tu rigor mi rendimiento,/ apurando el sufrimiento/ tanto tu piedad se aleja,/ que se me pierde la queja/ y se me logra el tormento.// Tal vez pienso que piadoso/ respondes a mi afición,/ y otras teme el corazón/ que te esquivas desdeñoso:/ ya alienta el pecho dichoso,/ ya infeliz el rigor muere;/ pero, como quiera, adquiere/ la dicha de poseer,/ porque al fin en mi poder/ serás lo que yo quisiere.// Y aunque ostentes el rigor/ de tu original fiel,/ a mí me ha dado el pincel/ lo que no puede el amor:/ dichosa vivo al favor/ que me ofrece un bronce frío,/ pues, aunque muestres desvío,/ podrás, cuando más terrible, /decir que eres imposible,/ pero no que no eres mío.// (Sor Juana Inés de la Cruz, “Copia divina en quien veo...”, Ciudad Seva, Casa digital del escritor Luis López Nieves. Recuperado el 05/09/2021, de <https://ciudadseva.com/texto/copia-divina-en-quien-veo/>).

⁷³ *Idem*.

⁷⁴ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

⁷⁵ *Idem*.

Próximamente, la Orquesta Sinfónica del Estado de México hará un Homenaje a Sor Juana, y le pidieron que hiciera una nueva versión, incluyendo la orquesta de cuerdas, piano, percusión. Es una obra grande, más consistente, que se tiene planeado sea estrenada durante este 2021.⁷⁶

Otra obra a estrenarse se llama “Tlazohtlaliztli” (amor en náhuatl) para soprano y orquesta de cámara, basada en otro de los sonetos de Sor Juana Inés De la Cruz, donde habla sobre el amor, la manera cómo crece, se sustenta, se conserva y hasta que al final cómo muere, donde con agravios o celos, apaga con lágrimas su fuego. Al momento de ser entrevistado, Rasgado trabajaba en esta obra y estaba a punto de terminarla.⁷⁷

La composición basada en textos de la Décima Musa es “Mortal herida”, soneto para voz y orquesta de cuerdas y que al mismo compositor le “gustó mucho cómo quedó”.⁷⁸ Acerca de una segunda versión que hizo de esta obra, con sentido del humor Rasgado comenta: “Décima Musa”, para barítono, trompeta y trombón, ejemplifica el efecto del dinero, obra dedicada al Fonca dice mientras ríe, en este soneto Sor Juana dice algo así como “perdóname si me sale tan mal esta obra porque quién me da tanta plata no me quiere ver poeta...” y “con tantos sellos reales me habeís callado la boca”. Sor Juana también era sarcástica, concluye el músico.⁷⁹

Rasgado trabaja en otra obra que se llama “Espiral de Cantos”, con diferentes poemas de Sor Juana. Ha compuesto 5 o 6 obras más o menos, aunque no sabe el tiempo de duración exacta, pero calcula como media hora de este ciclo. Es parte del proyecto que tiene con el Fonca este año, un ciclo de canciones de Sor Juana para voz y piano.⁸⁰

⁷⁶ *Idem.*

⁷⁷ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

⁷⁸ New Music (10/10/2019), Víctor Rasgado: “Mortal Herida” Homenaje a Sor Juana (soneto XIV) para ensamble [2018]. Recuperado el 28/10/2021, de https://www.youtube.com/watch?v=WK_QK9z_FJO

⁷⁹ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

⁸⁰ *Idem.*

Otro de los proyectos para el 2022, es la composición de obras para instrumentos solo; por ahí tiene una para clarinete bajo y quiere elaborar otra para contrafagot, piano, guitarra, flauta, violín, oboe y para muchos instrumentos como solistas.⁸¹

Una de las ideas que sigue en pie, es la de escribir un concierto para clarinete y orquesta, pero ahora con todo esto de los problemas de que no se pueden juntar los músicos lo está replanteando un poco. No sabe cómo va a terminar, pero estas obras que son para voz y piano y para instrumentos solos sí están pensadas previniendo las dificultades de reunirse los músicos y espera que esto termine en no mucho tiempo y que el concierto para clarinete tal vez pueda estrenarse en unos años.⁸²

1.8 El SIMO y la actividad de Rasgado como compositor, pedagogo y promotor cultural

Otro proyecto importante en el que Rasgado se involucró durante su paso por Oaxaca fue el Sistema Integral de las Músicas de Oaxaca (SIMO). “Eran muchas cosas que hacían pensar en este proyecto de manera integral, todo esto pensado y diseñado entre los maestros que colaboraban en el diseño de una escuela para niños”, cuyo “nombre era parecido al del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), en este caso el proyecto era el SIMO y trataba de considerar tanto la música en las comunidades como en los espacios académicos y profesionales como las orquestas, coros y talleres”.⁸³

Cabe destacar que este proyecto a su vez se vinculaba a otro muy interesante que era un estudio etnográfico profundo sobre las culturas musicales del estado y que estaba dirigido por el etnomusicólogo Sergio Navarrete, que con otros investigadores busca profundizar en el conocimiento sobre las músicas tradicionales de Oaxaca.⁸⁴

⁸¹ *Idem.*

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

Con el propósito de impulsar la enseñanza musical desde esta perspectiva, Rasgado escribió unas obras que se llaman *Alebrijes*, basadas en el *Manual de zoología fantástica* que ilustró el pintor oaxaqueño Francisco Toledo sobre textos de Borges. Son obras para orquesta y coro infantiles, pensadas para jóvenes intérpretes sin grados de dificultad muy grandes, siempre tratando de que sean obras modernas con recursos interesantes, con áreas de improvisación, sin dejar fuera la diversión para los niños. Estas obras están pensadas con la idea de que aparezca uno de los personajes del manual.⁸⁵

En la actualidad, el clarinetista Fernando Domínguez sigue interesado en estos proyectos y por supuesto el compositor también con la disposición para escribir, pero las condiciones han sido adversas para seguir en ello. Por otra parte, el compositor sigue a la espera de que en algún momento pueda retomar el trabajo que estaba llevando a cabo en la ciudad de Oaxaca. Que, aunque cada año las generaciones van cambiando, no pierde la esperanza de que funcione de la misma manera, pues en aquel entonces “funcionaba gracias a que ya había una secuencia, y sabían sobre las necesidades musicales que existía entre los grupos de cámara”.⁸⁶

Todo esto con la vista puesta en las comunidades mixes y zapotecas, cuyos pueblos cuentan con al menos una banda de música, por lo que se pensó en un sistema de educación a distancia donde tomaran clase desde sus escoletas (casas donde se reúne una agrupación de banda comunitaria para realizar actividad musical), casas de cultura, con la ayuda de diferentes software que ayudaran a avanzar en la educación musical.⁸⁷ Era una actividad combinada, pues en la educación musical tradicional se requiere del maestro al estudiar alguna

⁸⁵ “Francisco Toledo: Zoología Fantástica”, *Este país*, 6 de septiembre del 2019, p. 1. Recuperado el 23/08/2020, de

<https://estepais.com/galeria/francisco-toledo-zoologia-fantastica/>

⁸⁶ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

⁸⁷ *Idem*.

obra. Solamente si tienes al maestro junto, te puede hacer sugerencias sobre la interpretación y hacer correcciones técnicas transmitiéndote el conocimiento.⁸⁸

La idea de educación a distancia con la inclusión de un nivel vinculado a la tecnología en las comunidades, contribuía a crear una escuela de formación. Porque el que seas un buen intérprete no quiere decir que seas buen maestro, puedes ser buen instrumentista y no saber entender a tus alumnos. Para comprender cómo enseñar a dominar la técnica, es importante crear maestros, facilitando bases pedagógicas, teniendo la capacidad de aplicar de acuerdo a la situación y al alumno. Es decir, se trata de modificar los sistemas de enseñanza para que funcionen.⁸⁹

Se tiene la experiencia, pero como todos los proyectos educativos, hay que modificarlos de acuerdo a las necesidades que se van desarrollando, tomando en cuenta que las mentes de los estudiantes van cambiando, la tecnología y la juventud se transforman constantemente.⁹⁰

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Idem.*

⁹⁰ *Idem.*

CAPÍTULO II. VÍCTOR RASGADO, EL CLARINETE Y LOS CLARINETISTAS

2.1 El clarinete, un compañero de viaje de Rasgado

El clarinete es un instrumento con el que Rasgado ha construido una relación tanto creativa como afectiva. En tanto medio para expresar su pensamiento musical, el compositor lo considera como “el más privilegiado de la familia de vientos madera”, por lo cual, la participación del instrumento en sus obras, ocupa un lugar importante. En este sentido, Rasgado pondera su extensión, pues considera que el rango del instrumento es una maravilla. En sus obras, este compositor aprovecha también algunas de las posibilidades del clarinete como la variedad y sutileza de sus timbres, gracias a lo cual “se puede realizar un diálogo con el instrumento”.⁹¹

Esta relación inició en Italia, donde tuvo varios conocidos que tocaban el instrumento y con quienes colaboró en la realización de varias obras. En 1989, año que Rasgado radicaba en Italia, el primer contacto importante con el clarinete fue a través de Gina Lisa Cassa Niga, una clarinetista que fue realmente con quién aprendió acerca del instrumento y la manera de escribir para él. Se hicieron novios, vivieron juntos, la escuchaba practicar: fue cuando empezó a conocer las enormes posibilidades del instrumento.⁹²

Para ella escribió las primeras obras donde participa el clarinete, *Rayo Nocturnal* para flauta, clarinete, piano, violín, violoncello, publicada por Ediciones Mexicanas de Música. La compuso mientras estaba en la Academia Musical Chigiana de Siena.⁹³

Por otra parte, en la ópera “*Anacleto morones*”, incluyó el aria de “*Clamoreo*” para cinta magnética y clarinete, pensado en la agilidad del instrumento porque trabaja mucho el registro grave y hace malabarismos a una velocidad impresionante. Otra obra es “*Reguero*”, una especie de concertino para clarinete, percusiones y

⁹¹ *Idem.*

⁹² Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

⁹³ Entrevista vía zoom a Víctor Rasgado, 17 /08/2021.

metales, la cual es del agrado del compositor “porque el clarinete luce mucho a pesar de la fuerza de las percusiones y los metales que destacan”.⁹⁴

Otra aria es “*Pancha te llamas*” que es para voz contralto, tenor y un pequeño ensamble, fue haciendo pequeñas piezas que formaban todas juntas la ópera “*Anacleto Morones*”.

El compositor pensaba en piezas que se llegasen a interpretar con ensambles individuales.⁹⁵

2.2 Catálogo de obras para clarinete del compositor

En el catálogo de obras de Rasgado, figura una pieza para clarinete sólo y otras en las que este instrumento forma parte de ensambles de cámara. La primera de ellas, *3 epigramas para clarinete solo*, fue escrita en 1999 y la más reciente, *Alternancias geométricas para dos clarinetes y piano*,⁹⁶ en el 2004. El clarinete ha sido muy importante en la expresión de las ideas musicales del compositor y piezas como *Reguero para clarinete solista, percusiones y metales* (1990) y *Clamoreo para arpa y cinta* (1992), posteriormente los integró a su ópera *Anacleto Morones*.

A continuación, se ofrece la información recabada de las obras de cámara en las que el clarinete figura como parte del ensamble. Posteriormente nos referiremos a las obras que se integraron a la ópera mencionada.

2.2.1 Música de cámara con participación del clarinete

“*Axolote*” para clarinete, flauta, oboe, fagot y corno (1988), fue estrenada en el Primer Festival Alicia Urreta (1989), realizado en el Museo Rufino Tamayo de la

⁹⁴ “Octava Jornada: Víctor Rasgado” *Enid Negrete y Fundación Arte contra Cultura*, 6/05/2021, p. 1. Recuperado el 20/09/2021, de <https://opera-mexicana.webnode.es/l/octava-jornada-victor-rasgado/>

⁹⁵ Música en México (2017), “Anacleto Morones, ópera de Víctor Rasgado, al fin en México”, *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/anacleto-morones-opera-victor-rasgado-al-fin-mexico/>

⁹⁶ La versión original fue escrita para dos violonchelos y piano, concierto obras de V. Rasgado, formato Excel. 17/08/2021

Ciudad de México, por el quinteto Adomián dirigido por Jesús Medina. Fue grabado en el disco compacto *Sones Contemporáneos*.⁹⁷

La obra *“Rayo Nocturnal” para flauta, clarinete Bb, clarinete bajo, violín, violoncello y piano* (1991) fue estrenada en el XIII Foro Internacional de Música Nueva en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, por la Camerata, solistas y dirigida por Manuel de Elías. Fue grabado en el disco compacto *Sones Contemporáneos* (VR-JT 01), reeditado por Spartacus Discos (21013) y publicado por Ediciones Mexicanas de Música (D-70).⁹⁸

“Trío” para piano, flauta y clarinete (1992). No se cuenta con más información.

“Dies Solis” para clarinete, flauta, oboe, fagot, corno y ensamble (1993), fue estrenada en la Exposición Internacional "Bienal de Venecia" julio-octubre. Fue música hecha para el Cortometraje en video de la representación de México, interpretada por el ensamble *Sones Contemporáneos*, este trabajo fue publicado por Ediciones Mexicanas de Música, (1994).

“Revontulet” fantasía boreal para piano, percusión, y ensamble (oboe, clarinete, mandolina, guitarra, arpa, violín, viola, violoncello y contrabajo) (1993) Fue publicada por Ediciones RICORDI & C. s.p.a. (Milano-Italia). En 1994 la obra fue ganadora del primer lugar en el VI Concurso Internacional Casella en SIENA – ITALIA, y presentada en el Teatro "De Doelen" (Rotterdam-Holanda).⁹⁹

“Quimera” para fagot, piano y clarinete (1994) interpretada y estrenada en la Ciudad de México por el Trío NEOS en el "XVI Foro Internacional de Música Nueva"¹⁰⁰

⁹⁷ New Music (21/09/2020), Víctor Rasgado: *“Axolote” para quinteto de alientos [1988]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=BD-vAh81ATM>

⁹⁸ New Music (15/08/2020), Víctor Rasgado: *“Rayo Nocturnal” para ensamble [1989]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=1fzl6s5ouDw>

⁹⁹ New Music (03/10/2019), Víctor Rasgado: *“Revontulet” fantasía boreal para piano, percusión, y ensamble [1993]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=mCsiXf1IzKw>

¹⁰⁰ New Music (14/10/2019), Víctor Rasgado: *“Quimera” trío para clarinete, fagot y piano [1994]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=WfKJ9o0yGMo>

“Teocuitlacoztic” para tenor, flauta, oboe, fagot, corno y clarinete (1996), fue estrenada e interpretada por el ensamble Quinteto de Alientos de la Ciudad de México y la soprano Lourdes Ambriz, en el IV Festival Internacional Franco Donatoni de Música Contemporánea Sala Blas Galindo México D.F. Grabado en CD. Global Classics (GECDI-08003).

“Ollín” para clarinete bajo, violoncello, contrabajo y dos flautas (1998) estrenada e interpretada por el Ensamble Signos en el Antiguo Colegio de San Idelfonso. Fue grabado por Quindecim Recordings (QP 20125).¹⁰¹

“Tres Epigramas” para clarinete solo (1999) fue estrenada en Assisi Concerti “Mozart e il 2000” por el clarinetista Guido Arbonelli.¹⁰²

“Kucarikarus” para flauta, clarinete, instrumentos de percusión, piano, violín y violoncello (2002) fue estrenada en el XXXIX International Music Festival Pula Croacia, en Istria Hall Pula Croacia, interpretada por el ensamble “Icarus Ensemble”.¹⁰³

“Kaskarikarus” para flauta, clarinete, instrumentos de percusión, piano, saxofón soprano y trombón (2002) fue estrenada en el XXXI Festival Internacional Cervantino Ciclo de Música Nueva en el salón del consejo universitario, interpretada por el ensamble “Icarus-Cantus Ensemble”

“Frontera” para flauta, clarinete, violín y violoncello (2002) fue estrenada en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, interpretada por el “Ensamble Signos”¹⁰⁴

¹⁰¹ New Music (11/08/2020), Víctor Rasgado: *“Ollín” para ensamble [1998-99]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=fgcGuOc8PV0>

¹⁰² New Music (13/05/2020), Víctor Rasgado: *“Tres Epigramas” para clarinete solo [1999]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=jp5-tFOIEZ8&t=6s>

¹⁰³ New Music (06/10/2019), Víctor Rasgado: *“Kucarikarus” para ensamble [2002]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=3uxWvSxN2Yc>

¹⁰⁴ New Music (16/11/2020), Víctor Rasgado: *“Frontera” para ensamble [2000-2001]*. Recuperado el 28/10/2021, de https://www.youtube.com/watch?v=WK_QK9z_FJ0

“Ventus” para octeto de alientos (2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagots, 2 cornos) (2003) fue estrenada en el XXX Festival Internacional Cervantino en la Ciudad de Guanajuato- México, interpretada por la Sinfonietta Ventus.¹⁰⁵

“Alternancias Geométricas” cuya *versión original es para dos violoncellos y piano* (2004), fue adaptada por el compositor para dos clarinetes.

“Quimera” para fagot, piano y clarinete (1994)

Esta obra fue escrita con el apoyo del Sistema de Creadores de Arte para el Trío Neos. Sobre esta obra Rasgado comenta que es un poco compleja, rítmicamente es demandante, con una duración aproximadamente de 10 minutos, donde el clarinete toma el papel de todos los demás instrumentos y ya no es el solista. La pieza se ha tocado muy poco. El Trío Neos estaba integrado por Ana María Tradatti en el piano, la clarinetista Eleanor Weingartner y Wendy Holdaway, fagotista estadounidense. Su estreno fue en el Foro de Música Nueva de la Ciudad de México por el Trío Neos, el maestro Fernando Domínguez se integró a este ensamble cuando ya no estaba completo el trío.¹⁰⁶

El nombre de quimera le gustó porque es un animal imaginario, fantástico de tres cabezas, entonces cuando cada músico toca su área, hace fantasías y entre los tres recrean una atmósfera con muchos saltos, adornos y movimientos en las frases. Es así como se imagina a este animal, inquieto.¹⁰⁷

“Teocuitlacoztic” para tenor, flauta, oboe, fagot, corno y clarinete (1996)

“Teocuitlacoztic” (náhuatl, canto de los ancianos), texto del poema de Nezahualcóyotl, pensada para un cantante tenor y quinteto de alientos, esta obra la escribió por encargo del cantante Elías Granados, quien trabajó con el compositor Rasgado en los años 90’ momento justo cuando hizo la ópera *“Anacleto Morones”*. Cuando se iba a grabar *“Teocuitlacoztic”*, Elías Granados ya no pudo participar porque tenía otros compromisos fuera de México, entonces el

¹⁰⁵ New Music (11/08/2020), Víctor Rasgado: *“Ventus” para octeto de alientos [2003]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=kcRUCV7Mhic>

¹⁰⁶ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹⁰⁷ *Idem.*

compositor hizo una adaptación para que lo hiciera la soprano Lourdes Ambriz, quién ha estado estrechamente conectada con el trabajo de Rasgado.¹⁰⁸

La soprano Lourdes Ambriz fue quién estrenó la ópera “El Conejo y el Coyote” (1998-99),¹⁰⁹ versión original de 22 instrumentistas, basada en 16 ilustraciones de Francisco Toledo, se estrenó en México y se ha presentado en Washington y Uzbekistán, en la mayoría de sus estrenos de ópera, la cantante ha participado.¹¹⁰

Kukarikarus para flauta, clarinete, instrumentos de percusión, piano, violín y violoncello (2002).

Es una obra que hizo por encargo en Italia, para el Festival Espacio Música de Cerdeña, y fue el ensamble Ícarus Cantus Ensemble quien lo estrenó bajo la dirección de Juan Trigos, en el festival Spaziomusica 2002, Cagliari - Italia escrita con el apoyo del FONCA, existe una versión en You tube con la partitura que es la del estreno.¹¹¹

Sobre su obra comenta Rasgado: - que está basada en ritmos colombianos, dedicada a su mujer María Cristina Gálvez. Es una pieza muy movida, la grabó el ensamble Ícarus, es una obra que se ha tocado en varios escenarios de México y Canadá con un ensamble de allá, ha tenido su propia vida, por lo pronto sus partituras se encuentran en Ediciones Mexicanas de Música para quien esté interesado.¹¹²

El nombre es la combinación de ícarus y cuscarita porque es así como él llama a su mujer, existe otra versión con el saxofón, trombón y percusión, que nombró

¹⁰⁸ *Idem.*

¹⁰⁹ La ópera “el conejo y el coyote”, existe la versión original que es para instrumentistas, y otra para cantantes, en Uzbekistán le pidieron una versión sólo para cinco músicos, cuenta con versiones distintas de acuerdo a las peticiones. Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹¹⁰ New Music, Víctor Rasgado: “El conejo y el coyote” ópera de cámara [2001]. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=2onBcvOHTa4&t=1261s>

¹¹¹ New Music (06/10/2019), Víctor Rasgado: “Kukarikarus” para ensamble [2002]. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=3uxWvSxN2Yc>

¹¹² Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

“*Kaskarikarus*” es la misma obra, el compositor escribió otra instrumentación con pequeños cambios.¹¹³

Frontera para flauta, clarinete, violín y violoncello (2002)

Es una obra referida a la frontera, por encargo del Ensemble Signos para un proyecto becas de México- Estados Unidos, musicalmente va desde muy grave hasta llegar al punto más agudo en la parte climática. En la segunda sección hay muchos contrastes sobre el recorrido hacia la frontera y llegando, está la explosión de colores con mucha fuerza, representando a la gente que sale de sus lugares para buscar mejores condiciones de vida. Al respecto Rasgado comenta: que los migrantes de alguna manera son héroes anónimos, en el sentido que se van a trabajar para mandar dinero a sus familias y cambiar su situación económica, en México, la cantidad de remesas que se obtienen por estas gentes, superan a los ingresos petroleros y a todas las industrias. Nuestro país ha sobrevivido por toda esta gente que se ha ido a trabajar para ayudar en el sustento de sus familias.¹¹⁴

2.2.2 Presencia del clarinete en arias de la ópera “*Anacleto Morones*”

Gracias a una beca que recibió del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Víctor Rasgado, en 1990 escribió la ópera “*Anacleto Morones*” basada en el cuento homónimo de Juan Rulfo que forma parte de *El llano en llamas*. Dos años después, la partitura fue premiada en el Concurso Iberoamericana de Ópera de Cámara, convocado por el Ministerio de Cultura español. En 1994 ganó la primera edición del Concurso Internacional Orpheus organizado de manera conjunta por el Teatro Lírico Sperimentale di Spoleto, la Wiener Kammeroper y la Casa Editorial Ricordi.¹¹⁵

¹¹³ *Idem*.

¹¹⁴ New Music (16/11/2020), Víctor Rasgado: “*Frontera*” para ensemble [2000-2001]. Recuperado el 28/10/2021, de https://www.youtube.com/watch?v=WK_QK9z_FJ0

¹¹⁵ Música en México (2017), “*Anacleto Morones*, ópera de Víctor Rasgado, al fin en México”, *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/anacleto-morones-opera-victor-rasgado-al-fin-mexico/>

Reguero para instrumentos de percusión, metales y clarinete (1992).

Estrenada en la Academia Musical Chigiana, en el concierto final del curso de perfeccionamiento en composición, en Siena-Italia.¹¹⁶ Reguero (canal que se hace en la tierra para conducir el agua en los campos de riego), esta obra también forma parte de “*Anacleto Morones*” donde Lucas Lucatero tiene enterrado en su corral a Anacleto Morones y le está poniendo muchas piedras encima de la tumba, porque dice –‘ ¡éste es tan mañoso, que igual y se sale!’ mientras le pone piedra tras piedra, es cuando llega el grupo de mujeres que quiere santificar a Anacleto Morones, -comenta muy divertido el compositor- quiere llevárselo porque él lo conoció desde antes que fuera tan milagroso, porque Anacleto Morones hacía milagros, bueno eso decían las mujeres.¹¹⁷

A todas las curó – mientras platica, Rasgado sigue con risas- en determinado momento de la ópera, Lucas Lucatero no sabe cómo escaparse de estas mujeres que vienen decididas para llevarse a Anacleto Morones, en un momento de alucinación se fija del grupo de piedras que tenía ahí y le ve la forma de una tumba, para que las mujeres no se dieran cuenta, agarra las piedras y empieza hacer un reguero de piedras, es en ese momento cuando aparece este número de la ópera del clarinete solista, y emerge la figura de Anacleto Morones.¹¹⁸

La ópera se estrenó el 9 de septiembre de ese año en el Ciao Melisso de Spoleto con los solistas del teatro, el coro y la orquesta de la Guildhall School of Music bajo la batuta de Mark Fitz-Gerald.¹¹⁹ Al respecto de la ópera - comenta Rasgado: “aprovechando que el tenor mexicano Elías Granados pasaba por Europa, se lo pescó para poder llevar a cabo la ópera”. Rasgado quedó satisfecho con la interpretación del cantante, porque dice que él conoce su lenguaje y está interesado por la música contemporánea”.¹²⁰ En México, durante la administración

¹¹⁶ New Music (10/08/2020), Víctor Rasgado: “Reguero” Concertino para clarinete solista, metales y percusiones Paráfrasis de la escena 3 de la ópera “Anacleto Morones” [1990]. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=3GqWYyGQhhg>

¹¹⁷ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹¹⁸ *Idem.*

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ *Idem.*

de Gerardo Kleinburg se anunció que la obra se presentaría como parte de la temporada de la Compañía Nacional de Ópera.¹²¹

“Clamoreo” para clarinete y cinta magnética (1991)

Estrenada en (1992), en el Circulo ARCI “Il Quartiere” interpretó como clarinete solista Rosella Fois en Milano- Italia.¹²² En gran parte de este acto de la ópera, está interpretado por el clarinete, que sale en la escena bailando y tocando, se mueve alrededor de los personajes que están peleando con machetes como el espíritu que representaba, ese es el clamor de la noche, es la expresión fuerte de ese momento. Todas las partes del recuerdo en la ópera, aparece en la cinta magnética como otro color al de la orquesta, para distinguir el ambiente del pasado, todo esto hace saber que no es tiempo real.¹²³

El seductor Anacleto Morones ha muerto, y un grupo de mujeres quiere hacer una congregación en su nombre, como agradecimiento a los placeres que les prodigó en vida. El párroco del pueblo, manifiesta el apoyo a Lucas Lucatero, ayudante y yerno de Anacleto, que resulta indispensable para que alcancen su propósito. La ópera se inicia cuando Lucas Lucatero es sorprendido por un grupo de mujeres que desde la lejana población de Amula ha ido en su búsqueda para dar fe de la existencia del “niño” Anacleto Morones y así convertirlo en santo.¹²⁴

¹²¹ Música en México (2017), “Anacleto Morones, ópera de Víctor Rasgado, al fin en México”, *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/anacleto-morones-opera-victor-rasgado-al-fin-mexico/>

¹²² New Music (20/007/2018), *Víctor Rasgado: Opera “Anacleto Morones” Concert XXXIX FIMNME [2017] Versión*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=kITiOHbWcPE&t=96s>

¹²³ Las escenas de esta ópera son: 1er Acto I.- Preludio orquesta de cámara; II.- Procesión tenor, coro y orquesta; III.- Reguero clarinete solista, tenor, barítono, metales y percusiones; IV.- ¡Eso sí que no! tenor, coro y orquesta; V.- Nieves... nieves... soprano, tenor y orquesta; VI. - ¡Lo tuve que tirar! soprano, contrabajo solista, y cinta magnética; VII.- Cacareo tenor, coro y orquesta; VIII.- Santero tenor, coro y orquesta; IX.- Intermezzo tenor, barítono, coro, orquesta (omitido) y cinta magnética; 2do Acto X.- ¡Eres el único! coro a capella; XI.- Monsergas tenor, coro y orquesta; XII.- Clamoreo barítono, tenor, clarinete solista y cinta magnética; XIII.-Pancha te llamas tenor, contralto y metales; XIV.- Descansa en paz tenor y orquesta; XV.- finale contralto y orquesta.

¹²⁴“Octava Jornada: Víctor Rasgado” *Enid Negrete y Fundación Arte contra Cultura*, 06 de mayo del 2021, p. 1. Recuperado el 20/09/2021, de <https://opera-mexicana.webnode.es/l/octava-jornada-victor-rasgado/>

Clamoreo es la parte cuando Anacleto Morones, en un recuerdo reaparece para pedirle a su yerno Lucas Lucatero, que es representada por la voz de tenor, que le diera dinero porque él se iba a ir al Norte, que había escapado de la cárcel y necesitaba el dinero, todo lo que tuviera y después, él los iba a llamar para seguir con sus negocios en el Norte, Lucas Lucatero le dice ¡no!, pues yo no te doy nada, si quieres llévate a tu hija que es lo único que tengo tuyo, hago mucho manteniéndola, entonces se pelean y acaba con la muerte de Anacleto Morones.¹²⁵

¹²⁵ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

CAPÍTULO III. EL CONTEXTO DE CREACIÓN DE LOS 3 EPIGRAMAS PARA CLARINETE SOPRANO

Por la época en que escribió *3 Epigramas*, Rasgado estaba a punto de regresar a México, al darse cuenta que le gusta vivir en su país, donde se estableció a partir del año 2000, iniciando una intensa actividad pedagógica, en México y Oaxaca, y una nueva fase de su actividad creativa.¹²⁶ Fue así que, a su regreso de Europa, Rasgado ocupó parte de su tiempo en impartir cursos en Oaxaca y en otros lugares. También se desempeñaba como maestro en el Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda, en la Ciudad de México, por invitación del padre encargado, después de que Juan Trigos cesara su colaboración con esta escuela.¹²⁷

La obra *3 Epigramas* la escribió por encargo del italiano Guido Arboneli, clarinetista que conoció en Italia. El clarinetista tenía un proyecto para tocar piezas que duraran sólo un minuto, de ahí surgió esta obra para clarinete solo con tres ciclos de obras pequeñas:¹²⁸

I.- Ostinato (dedicado a Guido Arboneli)

II.- Evocación (dedicado a Jose Luis Nieto Bustamante)

III.- Frenesí (dedicado a Guinalisa Cazzaniga)

Como Guido Arboneli pedía una obra de un minuto, el compositor le respondió: - “no maestro, yo no hago esas cosas, te hago una obra, pero con una duración mínima de cinco o siete minutos, pero de un minuto, no”. Era algo insignificante para el compositor realizar algo así, “no valía la pena” para él lo que Guido por encargo le pedía.¹²⁹

¹²⁶ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹²⁷ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹²⁸ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹²⁹ El compositor cuenta con una obra para piano *solo*, *Seis Gestos*, toda la obra dura más o menos 12 minutos, pero tiene obras cortitas entre la pieza.

Evocación, dura más de un minuto porque se basa en un recuerdo de un amigo muy querido para el compositor Rasgado, fue la persona quién lo apoyó para que se trasladara a Europa. Se trata de José Luis Nieto, quien era un empresario melómano que conoció gracias a María Antonieta Lozano, después de lo cual se hicieron grandes amigos.

Para que el compositor tuviera dinero y viajar a Europa, José Luis le compró un coche que tenía el compositor en buen estado y de varias otras maneras lo apoyó para salir adelante. Este segundo movimiento es un homenaje a este personaje tanpreciado que siempre lo apoyó en sus proyectos profesionales.¹³⁰

“Frenesí” se titula el tercer movimiento “porque es rápido, sin interrupción, con cierta locura y ansiedad”.¹³¹ Para el compositor tuvo mucho sentido el nombre de este último movimiento de *Tres Epigramas*, escrito para Guinalisa Cazzaniga, clarinetista que fue muy cercana y preciada para el compositor, a quien le dedicó varias obras.¹³²

¹³⁰ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹³¹ *Idem.*

¹³² *Idem.*

CAPÍTULO IV. Análisis de los 3 epigramas para clarinete soprano

4.1 Análisis estructural y recursos utilizados

Para el compositor, los tres movimientos de esta obra son “3 pequeñas exploraciones sobre las distintas posibilidades que tiene el clarinete como instrumento”. Al preguntársele sobre el origen de los materiales utilizados, respondió que no se acordaba, pero que seguramente “tuvo que ver con los números”, pues todos sus materiales son así.¹³³

Los valores metronómicos que el compositor señala en su obra, son de carácter orientativo. Por otra parte, las alteraciones (# y b) afectan solo a las notas que preceden, a excepción de notas repetidas inmediatamente. Además, recuerda que “trató de explorar un poco algunas de las múltiples posibilidades que tiene el clarinete, por ejemplo, eso de utilizar un solo gesto para desarrollar la pieza en “Ostinato”, en una nota grave repetida constantemente que va interrumpida por gestos bruscos como sorpresivos (ejemplo 1).¹³⁴

Ejemplo 1.

3 Epigramas
I. Ostinato
a Guido Arbonelli
Víctor Rasgado

♩ = 76

sf *ff* *p* *sf* *sf* *p* *sf* *ff* *p* *sf* *ff* *p* *sf* *ff* *p*

PATRONES IRREGULARES

Normalmente el repertorio se mueve dentro de una medianía, en el sentido de que se mueve entre piano y forte, un registro medio, crescendo, y disminuyendo. En la obra, Víctor se va a los extremos, al límite y ahí empuja a descubrir, conocer,

¹³³ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹³⁴ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021

explorar, lo cual puede resultar atractivo y estimulante para el intérprete y el escucha.¹³⁵

Víctor fue muy preciso en las indicaciones metronómicas: puso negra a 76, lo cual es un tempo para dar vida al discurso, que sea claro ese diálogo intrínseco que hay, como si hubiera dos clarinetes, uno que toca notas muy rápidas, ligadas en el registro agudo y otro que toca notas repetidas, muy cortas en el registro grave (ejemplo 2).¹³⁶

Ejemplo 2. Voz superior toca corcheas y voz inferior notas irregulares asimétricas.

The image shows a musical score for two staves. The top staff features a series of eighth notes with various dynamic markings: *ff*, *sf*, *p*, *sf*, *ff*, *p*, *sf*, *ff*, *p*, *ff*, *p*, *sf*, *p*. The bottom staff begins with the instruction "poco rall." and contains a sequence of notes with dynamics *sf* and *p*, ending with the instruction "al niente". A duration marking "dur. 1'00" is placed at the end of the bottom staff.

Rítmicamente es complejo, hay que trabajar la obra, porque no tiene cifra de compás, los patrones rítmicos que maneja son irregulares.

Por otra parte, el elemento del esforzando le da impulso a la música cada vez que aparece, vuelve el impulso y sigue manteniendo el interés de quién escucha, por lo tanto, se recomienda en su interpretación: precisión rítmica en primer lugar, contraste dinámico y de articulación en segundo lugar, con mucha rigurosidad del esforzando porque eso le da impulso a la obra cada vez que se va agotando, eso sería lo relevante en el primer movimiento (ejemplo 3).¹³⁷

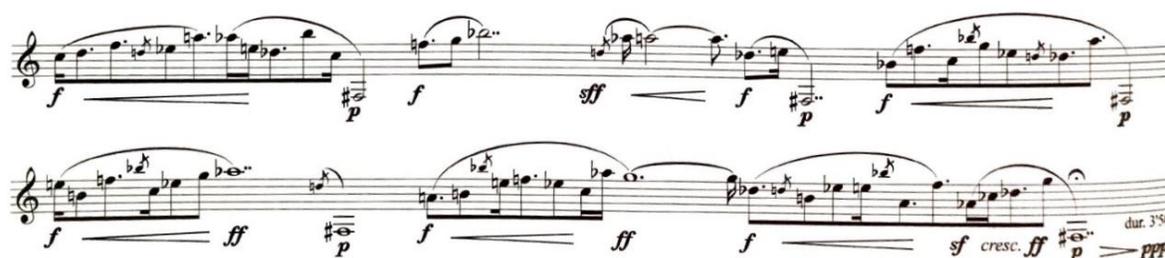
Ejemplo 3. Notas largas, lánguidas en diferentes registros.

The image shows a musical score titled "II. Evocación" by José Luis Nieto Bustamante. It features two staves with long, slow notes. The tempo is marked as ♩ = 96. The score includes dynamic markings such as *f*, *p*, *cresc.*, *f*, *p subito*, *ff*, and *f*. The notes are spread across different registers, with some in the higher register and others in the lower register.

En el segundo movimiento, “Evocación”, es importante desarrollar una idea de canto expresivo lento que vaya buscando colores, dramaticidad que puede transmitir el clarinete en diferentes registros.¹³⁸

Rasgado pone corchea a 96, que es un tempo bastante lento, porque es equivalente la negra a 48. A Vinasco le parece que es necesario ese tiempo, porque le da contraste, analizando el primer movimiento, es rápido, muy vivo, y con mucha actividad¹³⁹ (ejemplo 4).

Ejemplo 4. Mantener tensión musical, matices fuertes en repetidas ocasiones.

2

La interpretación de esta segunda parte, es más de media obra para este movimiento, al principio los primeros dos pentagramas tienen mucha energía sonora, pero los demás ya no, la idea es mantener la energía hasta el final (ejemplo 5).¹⁴⁰

Ejemplo 5. Acelerando poco a poco.

¹³⁸ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹³⁹ Entrevista vía zoom con Javier Vinasco, 13/08/2021

¹⁴⁰ *Idem.*

La profundidad de timbre que exige la interpretación de “Frenesí”, llevando al clarinetista hasta el límite, lo que obliga a éste a interpretarla como mejor pueda, sin perder la intención de llegar al clímax, mientras lo prepara y cautiva al escucha en el transcurso del gesto de la obra. (ejemplo 6) ¹⁴¹

Ejemplo 6. Clímax explosivo.

El tercer movimiento es realmente como una bomba, que implica energía para llegar a ese grito histérico al final. Por esta razón es que se necesita ese intermedio del movimiento lento, para contrastar y equilibrar la obra como en la música clásica, a un allegro le sigue un adagio y, a éste, un allegro. Es esa misma estructura de tempo: rápido, lento, rápido. Esto y el tratamiento que le da al clarinete en esta obra, lleva a Vinasco a considerar a Rasgado como un gran conocedor de la tradición musical de la música clásica, de las posibilidades y limitantes del clarinete. ¹⁴²

4.2 Sugerencias de interpretación

El primer movimiento *Ostinato*, es una melodía contrastante, con la diferencia de voces, una muy aguda que hace una multitud de notas muy rápidas, frenéticas, y otra que es más estable, donde se repite una nota en el registro grave, como si debatieran el protagonismo interrumpiéndose, ciertamente da esa idea de dos voces polifónicas. El juego con materiales, rítmicamente con sus complejidades y técnicamente es posible ejecutarlas, en comparación con otras obras “que son

¹⁴¹ Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

¹⁴² Entrevista vía zoom con Javier Vinasco, 13/08/2021.

difíciles [y] que están en el terreno de lo irrealizable”, expresa el clarinetista Vinasco.¹⁴³

I.- Ostinato, esta sección se basa en una nota principal, grave, y repetida en constante movimiento. El compositor escribió apoyaturas contrastantes, que sorprenden con gestos provocativos por el cambio de registro y color en el clarinete, que conecta a la nota repetida, esto para liberar la nota grave de las demás notas de paso, simulando dos discursos diferentes.¹⁴⁴

El compositor se considera un ser terco, y “el ser obstinado es una cualidad para lograr lo que quieras”, le decía a Rasgado el maestro Franco Donatoni. Para éste, esa era una de las cualidades importantes de un compositor, tanto que el compositor podía conseguir el timbre, la expresividad, domar armonías siendo obstinado, pues esa cualidad te permite insistir y buscar por todas partes para encontrar el camino para llegar a tu objetivo.¹⁴⁵

El segundo movimiento, *Evocación*, implica una exploración más tímbrica en las dinámicas, diferentes matices, los colores que puede dar el instrumento, cuando se lleva al límite. Por ejemplo, baja al *niente* en el pianísimo o cuando se lleva a *fortísimo* y *crescendo*, además hay unos reguladores que abren (<), es decir crescendo hasta donde sea posible, llevando al instrumentista, otra vez, al límite, “en esos viajes donde se descubre cosas muy interesantes”.¹⁴⁶

Este ciclo es una remembranza melancólica, muy expresivo y lento, en recuerdo a su amigo José Luis Nieto. No debe ser tan lenta la interpretación porque también a quién dedicó este ciclo, lo describe como un ser alegre. En algunos momentos encontramos pequeñas frases con cierto ritmo, ligaduras con notas de apoyatura que conectan con mucha tranquilidad a notas graves; en algunas partes de la obra crece poco a poco el volumen del sonido, pero sin descuidar las notas con el fin de

¹⁴³ *Idem.*

¹⁴⁴ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

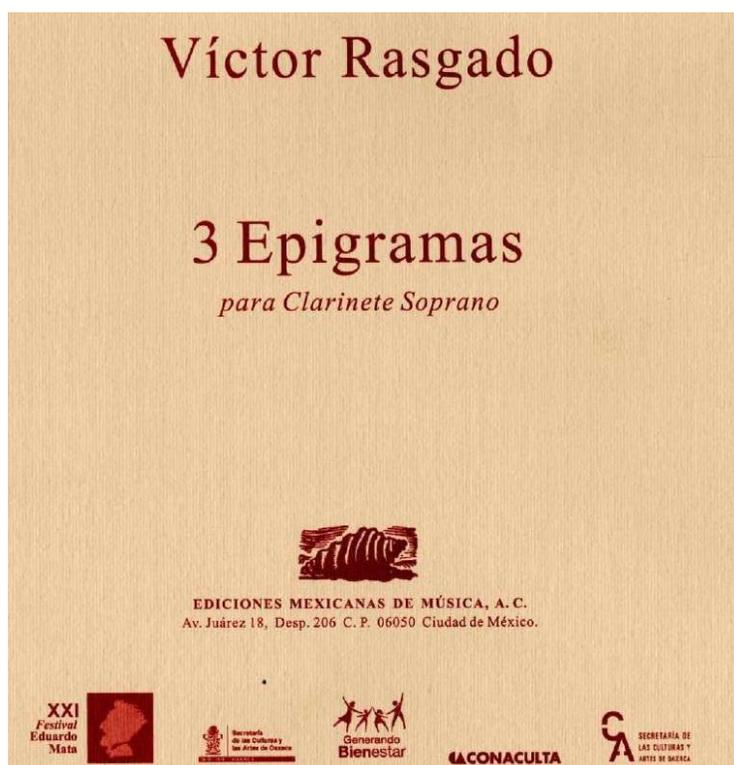
¹⁴⁵ *Idem.*

¹⁴⁶ Entrevista vía zoom con Javier Vinasco, 13/08/2021.

explorar las posibilidades líricas y dramáticas del canto producido por el clarinete, tan amplio en registro y dinámicas.¹⁴⁷

El inicio del tercer movimiento, “Frenesi”, pareciera un trino muy lento, que se va acelerando, evolucionando y que no se queda solamente en trino, sino que empiezan a aparecer ostinati (obstinamiento), para crear paulatinamente una línea ascendente en cuanto a la dinámica, el registro, la complejidad de la velocidad que va ganando intensidad musical. En este movimiento se puede apreciar algo que empieza muy tranquilo y de repente sube hasta que llega a un clímax muy intenso.¹⁴⁸

Basada en la aceleración incesante, que sin ser uniforme va creando una tensión que llega al clímax, el compositor describió en este ciclo una cierta locura y ansiedad, para finalmente regresar a la misma altura con la que empieza todo el ciclo de la obra.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

¹⁴⁸ Entrevista vía zoom con Javier Vinasco, 13/08/2021.

¹⁴⁹ Entrevista con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

CONCLUSIONES

La tarea del intérprete implica documentarse sobre distintos aspectos de la obra con la que se trabaja. La obtención de información puede realizarse por medio de fuentes de distinta naturaleza. La consulta de fuentes de primera mano y el análisis musical que he realizado de los *3 epigramas* para clarinete solo de Víctor Rasgado, me ha permitido profundizar en la comprensión de dicha obra y plasmar ese entendimiento al tocarla.

A través de la consulta de fuentes musicales, documentales, hemerográficas, sonoras y testimoniales, no sólo logré aproximarme a la propuesta estética y al lenguaje del compositor, conocer las exigencias expresivas de los *3 epigramas* y demás elementos intramusicales, sino también me permitió conocer el lugar que en la obra de Rasgado tiene el clarinete.

El entrevistar al compositor para la realización de este trabajo y el tener la oportunidad de trabajar sus *3 epigramas* directamente con él, así como recibir la retroalimentación de los clarinetistas Javier Vinasco y Fernando Domínguez, ha abonado a mi proceso de reflexión manifestándose en el trabajo interpretativo de dicha obra. De igual forma, el trabajar de cerca con estos clarinetistas me ha abierto un abanico amplio de posibilidades para abordar y resolver ciertos pasajes con el objetivo de privilegiar la expresividad y tratar de ser lo más fiel posible en la transmisión de la idea musical que del compositor.

El análisis de los *3 epigramas* significó otro reto, pues por el lenguaje utilizado por el compositor un análisis tradicional, como el que se nos enseña generalmente en la carrera, no era el más adecuado para aproximarse a esta obra.

Durante los estudios de licenciatura generalmente los profesores hacen énfasis, precisamente, en la importancia del trabajo intérprete-compositor, sin embargo, por distintas circunstancias –principalmente el estar concentrados en las obras del repertorio canónico–, pocas veces podemos llevar esto a cabo, lo que

también sucede en el caso del estudio y documentación de una obra. Celebro que al final de mis estudios haya tenido la posibilidad de realizar esto, sobre todo tratándose de la obra de un compositor mexicano contemporáneo.

Esta tesina busca despertar el interés entre los clarinetistas para aproximarse, escuchar e interpretar el legado musical de éste y otros compositores de música contemporánea, es decir, que esta investigación sea una herramienta y un incentivo para futuras generaciones de intérpretes, y que pueda contribuir de forma modesta a la difusión del repertorio mexicano para clarinete.

Finalmente quiero reiterar que las búsquedas en torno a los *3 Epigramas* y los testimonios recabados en este proceso, me han ofrecido una perspectiva distinta de la obra, enriquecido mi comprensión de la misma y despertado mi interés por abordar las obras para clarinete escritas por compositores mexicanos vivos como parte fundamental de mi propuesta artística. Pero no sólo eso. El abordar esta obra cierra un ciclo que se abrió cuando en 2001 ingresé a estudiar solfeo, a los 7 años, en la escoleta de la banda tradicional “Unión y progreso” de Villa Talea de Castro, en la Sierra Norte de Oaxaca. Lo aprendido en esta agrupación –en la que ingresé cuando no era común que en esta región las mujeres se dedicaran a la música–, en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca (2008-2012) y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad, son saberes que además de haber ampliado de manera significativa mi panorama musical, la responsabilidad y el disfrute que conlleva formarse como clarinetista y músico, también me ha hecho consciente de que entre los distintos tipos de música con los que he estado en contacto, no hay uno que sea mejor que los demás, sino que su riqueza radica precisamente en sus diferencias.

BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

“Con el estreno mundial de la Opera ‘Paso del Norte’ el Festival Eduardo Mata cerró con broche de oro”, *Culturas y Artes*, 27 de noviembre de 2011, pp. 2 y 3. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/?p=3088>

“El estreno mundial de la Opera ‘Paso del Norte’ el Festival Eduardo Mata cerró con broche de oro”, *Culturas y Artes*, 24 de noviembre de 2011, pp. 2-4. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/?p=3088>

“Estreno mundial de la Ópera ‘Paso del Norte’ clausura el Festival Eduardo Mata”, *NSS Oaxaca*, Cultura, 27 de noviembre de 2011, p. 1. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.nssoaxaca.com/cultura/9-escritores/91151-estreno-mundial-de-la-opera-paso-del-norte-clausura-el-festival-eduardo-mata>

“Estrena Víctor Rasgado su ópera ‘Paso del Norte’ en la Ciudad de México”, *Ciudadanía Express*, 14 de diciembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2011/arte/estrena-victor-rasgado-su-opera-paso-del-norte-en-la-ciudad-de-mexico>

“Festival Eduardo Mata, entrega Premio Ibermúsica-Oaxaca 2014” *Ciudadanía Express*, 30 de noviembre del 2014, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2014/11/30/festival-eduardo-mata-entrega-premio-ibermusica-oaxaca-2014/>

“Francisco Toledo: Zoología Fantástica”, *Este país*, 6 de septiembre del 2019, p. 1. Recuperado el 23/08/2020, de <https://estepais.com/galeria/francisco-toledo-zoologia-fantastica/>

“Hoy estreno mundial de la ópera ‘Paso del Norte’ de Víctor Rasgado”, *Ciudadanía Express*, 26 de noviembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2011/arte/hoy-estreno-mundial-de-la-opera-paso-del-norte-de-victor-rasgado>

“Llega a Oaxaca la XVII emisión del Festival Eduardo Mata”, *Presslibre*, 16 de noviembre del 2011, p. 1. Recuperado el 23/08/2020, de <https://presslibre.mx/2011/11/16/llega-a-oaxaca-la-xvii-emision-del-festival-eduardo-mata/>

Notimex, “Llega al CCB la ópera ‘Paso del Norte’ con banda juvenil de Oaxaca”, *Publímetro*, 13 de diciembre del 2011, p. 1. Recuperado el 22/09/2020, de <http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/llega-al-ccb-la-ope...el-norte-con-banda-juvenil-de-oaxaca/nklm!DYTh50NrDX8dxqxVzL6A/>

“Octava Jornada: Víctor Rasgado”, *Enid Negrete y Fundación Arte contra Cultura*, 6 de mayo del 2021, p. 1. Recuperado el 20/09/2021, de <https://opera-mexicana.webnode.es//octava-jornada-victor-rasgado/>

“Ópera de cámara para toda la familia con ‘El conejo y el coyote’”, *Conaculta y Conarte Nuevo León*, junio del 2018, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=27726

“Presentan ópera ‘El conejo y el coyote’ de Víctor Rasgado en París”, *Ciudadanía Express*, 7 de junio del 2019, p. 1. Recuperado el 22/08/2020, de <https://www.ciudadania-express.com/2019/cultura/presentan-opera-conejo-y-coyote-de-victor-rasgado-en-paris>

Soto Millán, Eduardo (comp.) (1998), *Diccionario de compositores mexicanos y de música de concierto*, t. II, México: FCE/SACM.

FUENTES MUSICALES

Rasgado, Víctor (julio, 2016), “Tres epigramas/ para clarinete soprano”, México: Ediciones Mexicanas de Música.

FUENTES TESTIMONIALES

Entrevista personal con Víctor Rasgado, 9/10/2019, Ciudad de México.

Entrevista vía zoom con Javier Vinasco, 13/08/2021.

Entrevista vía zoom con Víctor Rasgado, 17/08/2021.

Entrevista vía zoom con Fernando Domínguez, 27/08/2021.

FUENTES ELECTRÓNICAS

Ediciones Mexicanas de Música, A.C (2014), “Víctor Rasgado”. Recuperado el 23/08/2020, de <https://www.edicionesmexicanasdemusica.com/victor-rasgado-cuy9>

Música en México (2016), “Música mexicana segunda mitad del siglo XX (XI). Víctor Rasgado”, *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/victor-rasgado/>

Música en México (2017), “Anacleto Morones, ópera de Víctor Rasgado, al fin en México”, *Música en México*. Recuperado el 10/08/2021, de <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/anacleto-morones-opera-victor-rasgado-al-fin-mexico/>

“Víctor Rasgado” (2016), *Descendientes de Bach*, Recuperado el 20/08/2020, de <https://sites.google.com/site/descendientesdebach/victor-rasgado>

Víctor Rasgado (2018), “Víctor Rasgado Composer”. Recuperado el 09/09/2021, de <http://www.rasgadovictor.com/bio/>

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

Fernando Domínguez (23/08/2019), *Víctor Rasgado: “3 Epigramas I. Ostinato*. Fernando Domínguez, clarinete. Recuperado el 08/06/2022, de https://www.youtube.com/watch?v=ZmH_gu3e7fo

Fernando Domínguez (23/08/2019), *Víctor Rasgado: “3 Epigramas II. Evocación*. Fernando Domínguez, clarinete. Recuperado el 08/06/2022, de https://www.youtube.com/watch?v=m91cuU7M_w

Fernando Domínguez (23/08/2019), *Víctor Rasgado: “3 Epigramas III. Frenesí.* Fernando Domínguez, clarinete. Recuperado el 08/06/2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=WdPWhhdbEAU>

New Music (20/07/2018), *Víctor Rasgado: Opera “Anacleto Morones” Concert XXXIX FIMNME [2017] Versión.* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=kITiOHbWcPE&t=96s>

New Music (01/11/2018) *Víctor Rasgado: “El conejo y el coyote” ópera de cámara [2001].* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=2onBcvOHTa4&t=1261s>

New Music (25/11/2018), *Víctor Rasgado: Ópera “Paso del Norte” para banda de alientos [2011] Subtitulada.* Recuperado el 18/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=pmHY4F6PbHk>

New Music (03/10/2019), *Víctor Rasgado: “Revontulet” fantasía boreal para piano, percusión, y ensamble [1993].* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=mCsiXf1IzKw>

New Music (06/10/2019), *Víctor Rasgado: “Kukarikarus” para ensamble [2002].* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=3uxWvSxN2Yc>

New Music (10/10/2019), *Víctor Rasgado: “Mortal Herida” Homenaje a Sor Juana (soneto XIV) para ensamble [2018].* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=AHTsbnrl5W8&t=3s>

New Music (14/10/2019), *Víctor Rasgado: “Quimera” trío para clarinete, fagot y piano [1994].* Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=WFkJ9o0yGMo>

New Music (04/05/2020), *Víctor Rasgado: “Xíinbal” para orquesta sinfónica [2019]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=Siztql5BeUE>

New Music (10/05/2020), *Víctor Rasgado: “Quetzaltepec” para orquesta sinfónica [1994]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=6SR-7BjATD4>

New Music (13/05/2020), *Víctor Rasgado: “Tres Epigramas” para clarinete solo [1999]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=ip5-tFOIEZ8&t=6s>

New Music (19/05/2020), *Víctor Rasgado: “Continuum Motus” para ensamble [2001]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=TD5mglhg6z8>

New Music (10/08/2020), *Víctor Rasgado: “Reguero” Concertino para clarinete solista, metales y percusiones Paráfrasis de la escena 3 de la ópera “Anacleto Morones” [1990]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=3GqWYyGQhhg>

New Music (11/08/2020), *Víctor Rasgado: “Ventus” para octeto de alientos [2003]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=kcRUCV7Mhic>

New Music (11/08/2020), *Víctor Rasgado: “Ollin” para ensamble [1998-99]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=fgcGuOc8PV0>

New Music (15/08/2020), *Víctor Rasgado: “Rayo Nocturnal” para ensamble [1989]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=1fzl6s5ouDw>

New Music (17/09/2020), *Víctor Rasgado: “Canto Florido” para tenor, percusiones y orquesta, paráfrasis de “Rumores de la Tierra” (1987) [1996]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=fQQ0dY8y31M>

New Music (21/09/2020), *Víctor Rasgado: “Axolote” para quinteto de alientos [1988]*. Recuperado el 28/10/2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=BD-vAh81ATM>

New Music (16/11/2020), *Víctor Rasgado: “Frontera” para ensamble [2000-2001]*. Recuperado el 28/10/2021, de https://www.youtube.com/watch?v=WK_QK9z_FJ0

Víctor Rasgado (06/06/2022), *Víctor Rasgado: “3 Epigramas” para clarinete soprano sib [1999]*. Javier Vinasco, clarinete. Recuperado el 08/06/2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=zEGsHh-Vzqk>

ANEXO 1. CATÁLOGO DE OBRAS CON CLARINETE DE VÍCTOR RASGADO.

Obra y año de composición	Instrumentación	Estreno	Grabación
<p><i>Axolote</i> 26/11/1989</p>	<p>Para quinteto de alientos</p>	<p>Primer festival Alicia Urreta, Museo Rufino Tamayo Cd. de México. Quinteto Adomián, dir. Jesús Medina.</p>	<p>Grabado en disco compacto por "Sones contemporáneos" VR-JT 01 reeditado por Spartacus Discos 21013</p>
<p>"Reguero" (de la ópera de cámara <i>Anacleto Morones</i>) 28/08/1990</p>	<p>Para clarinete solista, percusiones y metales</p>	<p>Academia Musical Chigiana, concierto final del curso de perfeccionamiento en composición en Siena Italia. Intérpretes: Grupo "Octandre", solista Gaspare Tirincanti, Dir. Fabio Maestri. Estreno en México: 24/05/1995, Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM. Cd. de México. Orquesta de cámara de la Secretaría de Marina Dir. Cesar Amora.</p>	
<p><i>Rayo Nocturnal</i> 08/05/1991</p>	<p>Para flauta y piccolo, clarinete sib y clarinete bajo, violoncello y piano</p>	<p>XII foro internacional de música nueva, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. Camerata y solistas. Dir. Manuel de Elías.</p>	<p>Grabado en disco Compacto "Sones Contemporáneos" VR-JT 01 reeditado por Spartacus Discos 21013 Publicado en Ediciones Mexicanas de Música D-70</p>
<p>"Clamoreo" (de la ópera de cámara <i>Anacleto Morones</i>) 1992</p>	<p>Para clarinete y cinta magnética</p>	<p>Círculo ARCI "Il Quartiere" Milano, Italia. Interprete: clarinete solista Rosella Fois.</p>	

Obra y año de composición	Instrumentación	Estreno	Grabación
<i>Trío</i> 12/10/1992	Para clarinete, piano y flauta	Expo colombo 92. "El hombre y el mar" Genova-Italia. Intérpretes: Ensamble "Sones Contemporáneos"	
<i>Dies Solis</i> 07/10/1993	Para flauta, oboe, clarinete, corno y fagot.	Exposición internacional "Bienal de Venecia" julio-octubre. Música para el cortometraje en video representación de México. Venecia-Italia.	Publicado en Ediciones Mexicanas de Música, México, 1994.
<i>Revontuled</i> 30/09/1993	Fantasia boreal para piano, percusión y ensamble instrumental.	"Concertgebouw" Ámsterdam-Holanda. Nieuw Ensemble Dir. Ed Spanjard. Ámsterdam - Holanda	Publicado en Ediciones RICORDI & C. s.p.a. Milano-Italia, 1994 Obra ganadora del 1er. lugar en el VI Concurso Internacional Casella en SIENA – ITALIA.
<i>Quimera</i> 12/05/1994	Para piano, clarinete y fagot.	"XVI Foro Internacional de Música Nueva" México, D.F. Trío Neos.	
<i>Anacleto Morones</i> 09/09/1994	Ópera lírica en un acto para solistas Coro, Orquesta de Cámara y Música Electrónica.	Teatro "Ciao Melliso" "Teatro Lírico Sperimentale di Spoleto" Spoleto- Italia. Coro y orquesta de la "Guildhall School of Music" de Londres, solistas del Teatro Lírico Sperimentale di Spoleto. Tenor Elías Granados. Dir. Mark Fitzgerald. Dir. de escena Luca Ronconi.	Publicado en Ediciones RICORDI & C. s.p.a. Milano-Italia, 1994. Obra premiada en el Concurso Internacional Orpheus para nuevas óperas de Cámara.
<i>Quetzaltepec</i> 18/03/1995	Para Orquesta Sinfónica.	Sala Nezahualcóyotl Centro Cultural Universitario, Cd. de México. Orquesta Filarmónica de la UNAM Dir. Jan Wagner.	

Obra y año de composición	Instrumentación	Estreno	Grabación y texto.
<i>Rayo Nocturnal</i> 18/04/1996	Versión para violín, violoncello, piano, flauta, piccolo clarinete Sib y clarinete bajo.	"Nuove Sincronie" Festival de Música Nuova Verso il Terzo Milenio. Bérgamo-Italia. Ensamble Icarus, Dir. Pier angeló Valtinoni.	Grabado en disco Compacto "Sones Contemporáneos" VR-JT 01 reeditado por Spartacus Discos 21013 Publicado en Ediciones Mexicanas de Música D-70.
<i>Canto Florido</i> 10/08/1996	Para tenor y Orquesta Sinfónica.	Sala Nezahualcóyotl, Cd. de México. Orquesta Sinfónica de Minería Dir. Gregorio Gutiérrez.	
<i>Teocuitlacoztic</i> 31/10/1996	Para voz, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno.	IV Festival Internacional Franco Donatoni de Música Contemporánea, sala Blas Galindo, México D.F. Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Soprano: Lourdes Ambriz.	Grabado en CD. Global Classics GECDI-08003.
<i>Ollin</i> 01/12/1999	Para 2 flautistas, clarinete y clarinete B., violoncello y contrabajo.	Antiguo Colegio de San Idelfonso "Presentación del CD. Signos. Cd. de México. Ensamble Signos.	Grabado en CD Quindecim Recordings QP 20125.
<i>Tres Epigramas</i>	Para clarinete soprano en Sib	Universita per Stranieri in Perugia. Perugia, Italia	Escrita por encargo de Guido Arbonelli.

Obra y año de composición	Instrumentación	Estreno	Grabación y texto.
<i>Continum Motus</i> 07/12/2001	Para orquesta sinfónica.	Temporada de Otoño 2002. Palacio de Bellas Artes Cd. de México. Orquesta Sinfónica Nacional, Dir. Enrique Diemecke.	
<i>El Conejo y el coyote,</i> ópera en un acto. 17/05/2001	Ópera para orquesta de cámara, soprano, tenor, barítono y narrador	Ópera infantil, Teatro Álvaro Carrillo Oaxaca, México.	Dir. de escena Luis Miguel Lombana.
<i>Frontera</i> 18/06/2002	Para flauta, clarinete, violín, violoncello y contrabajo.	Espejo Mex-USA. Conservatorio Nacional de Música Cd. de México. Ensamble Signos.	
<i>Kukarikarus</i> 07/11/2002	Para flauta, clarinete, violín violoncello, percusión y piano.	39th International Music Festival Pula Croacia. Histria Hall Pula Croacia. Icarus Ensemble.	
<i>Ventus</i> 21/10/2002	Para 2 clarinetes, 2 oboes, 2 cornos y 2 trombones.	XXX Festival Internacional Cervantino. Guanajuato-México. Sinfonietta Ventus.	

Obra y año de composición	Instrumentación	Estreno	Grabación y texto.
<i>Alternancias Geométricas</i> 21/11/2004	Para 2 clarinetes y piano.	V Symposium Internacional CENCREM “Las técnicas y estéticas de la composición actuales” Teatro de la república Querétaro, México. Ensamble “CENCREM” Dir. Francisco Núñez.	Versión adaptada a 2 clarinetes
<i>Body Notes</i> 05/04/2005	Para orquesta sinfónica.	XXXV IUPS Congres San Diego California USA. Copley Symphony Hall. San Diego Chamber Orchestra Director: Nuvi Mehta.	Realización de la Orquestación de toda la obra (45 min. apróx)