

RESGUARDA MUNDOS MUSICALES

El Archivo de Compositores Mexicanos está conformado por los acervos documentales de Jacobo Kostakowsky, José Pomar e Higinio Ruvalcaba

En 1990, a iniciativa del doctor Julio Estrada, el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIEs) creó el Archivo de Compositores Mexicanos (ACM), el cual se ha dado a la tarea de rescatar, preservar y difundir la obra de distinguidos autores nacionales de la primera mitad del siglo XX.

"Hoy, el ACM resguarda los acervos documentales de Jacobo Kostakowsky, José Pomar e Higinio Ruvalcaba, lo que lo hace único en México", dice Olga Picún, musicóloga y coordinadora del mencionado archivo.

Estrada —responsable del ACM— y Picún pretenden dar a conocer a estos compositores, pero también buscan rescatar otros acervos musicales para preservarlos y difundirlos, e impulsar su estudio y su investigación.

En el caso de las obras de Kostakowsky (1893-1953), Pomar (1880-1961) y Ruvalcaba (1901-1976), permiten acceder a una etapa importante de la historia mexicana, en la que los artistas ensayaban distintas maneras de contribuir al cambio político, social y cultural del país.

Kostakowsky y Pomar fueron víctimas del silencio oficial y de la marginación del medio musical mexicano por su afiliación a la izquierda; Ruvalcaba lo fue también, aunque por otras causas, como su rebeldía innata y su fuerte temperamento.

"El tono militante puede apreciarse en varias composiciones de Kostakowsky, como *Corrido del petróleo*, y de Pomar, como el ballet *Ocho horas*, lo que las enlaza igualmente con las obras políticas de Silvestre Revueltas, en especial con *Un canto de guerra de los Frentes Leales*", afirma la especialista.

Partituras, documentos...

El ACM se localiza en la Biblioteca Justino Fernández del IIEs. Está constituido por música para ballet, música escénica, música sinfónica, música de cámara para diversas combinaciones instrumentales, música para instrumentos solos, música coral, música para voz y piano, música política, una ópera inconclusa de Kostakowsky...

También posee las partituras de los tres conciertos para violín y orquesta de Kostakowsky, el primero de los cuales (*Opus 31*) fue premiado en 1942 por la Unión Panamericana, con sede en Washington, DC, Estados Unidos.

"Por lo que se refiere a la música popular —comenta la investigadora—, contiene canciones polifónicas, canciones basadas en poemas de autores mexicanos, transcripciones o arreglos de canciones tradicionales mexicanas (sobresalen las transcripciones para piano de José Pomar), cantos escolares, etcétera."

Alberga, asimismo, más de 4 mil documentos como cartas, programas de mano de conciertos y recitales, críticas y reseñas periodísticas de conciertos y publicaciones de los autores, credenciales, oficios, nombramientos de trabajo, fotografías, reproducciones de obras de los pintores José Chávez Morado (retratos de Kostakowsky) y Diego Rivera (retrato de Pomar)...

Servicios

El Archivo de Compositores Mexicanos ofrece un servicio personalizado que consiste en asesorías, copias de partituras u otros documentos, además de consulta directa de documentos, a partir de solicitudes concretas (vía correo electrónico o por teléfono) de músicos e investigadores de México y otros países.

"También atiende a estudiantes que piden asesoría para elaborar su proyecto de tesis de licenciatura; en este sentido se les brinda apoyo para desarrollar un tema relacionado con los documentos que hay en él", explica Olga Picún.

Difusión realizada

En 1996, Julio Estrada presentó una conferencia-concierto, en la que el músico Ernesto Rosas dirigió un concier-

¿SABÍA QUE...?

JACOBO KOSTAKOWSKY impartió clases de violín y fue director de coro en escuelas primarias de la SEP

EN 1916, sin motivo aparente, José Pomar fue separado de su cargo de oficial primero de la Dirección General de Bellas Artes. Alejado de la música y sin trabajo, ingresó como ayudante en la Sección de Correspondencia y Archivo, y luego en el Departamento de Pesas y Medidas, ambos de la Secretaría de Industria y Comercio, donde llegó a ser visitador auxiliar

DURANTE 25 AÑOS, contados a partir de 1942, Higinio Ruvalcaba fue el primer violín del legendario Cuarteto Lener, con los húngaros Joseph Smilovits en el segundo violín, Sandor Roth en la viola (a su muerte fue sustituido por Herbert Froelich) e Imre Hartman en el violonchelo.

ESTE PATRIMONIO INCLUYE:

70
obras de José Pomar

30
de Higinio Ruvalcaba

200
de Jacobo Kostakowsky

Por donación y en custodia

En 1990, el acervo musical de Jacobo Kostakowsky fue donado al Instituto de Investigaciones Estéticas por Lya Kostakowsky (ya fallecida entonces), Luis Cardoza y Aragón, Olga Costa y José Chávez Morado, herederos del compositor ucraniano-mexicano. Poco después, en diciembre de ese mismo año, con él se creó el Archivo de Compositores Mexicanos.

Posteriormente, gracias a las gestiones de Julio Estrada, allí fueron depositados en custodia el Archivo José Pomar y el Archivo Higinio Ruvalcaba

(el primero, por Helena y Julio Pomar, nietos del compositor, a fines de 1998; el segundo, por Eusebio Ruvalcaba, hijo del violinista y compositor jaliscoense, en septiembre de 2001).

Con la figura de depósito en custodia, el ACM está obligado a realizar una tarea de preservación, catalogación y difusión de los mencionados archivos dentro de un plazo de cinco años; si a los familiares de los compositores les resulta satisfactoria dicha tarea, esos archivos podrían quedar integrados definitivamente al ACM.

to en Tijuana y otro en Ensenada, Baja California; en ellos se interpretaron el *Cuarteto número 2*, la *Suite lírica* y el *Poema musical* para cinco instrumentos de viento con piano obligado, de Kostakowsky; participaron algunos músicos de la antigua URSS que residen en México y que forman parte de la Orquesta de Baja California, y de la Orquesta Sinfónica de Baja California.

En 1998 se montó la exposición *Retrato de mi padre, el músico Jacobo Kostakowsky (1893-1953)*, en la Biblioteca Cuicamatini de la Escuela Nacional de Música (en la inauguración, el Octeto Juan D. Tercero, dirigido por Thusnela Nieto, interpretó canciones de Kostakowsky y Revueltas), y en 2001, la exposición *José Pomar: un músico militante*, en la Biblioteca Cuicamatini en la inauguración el pianista Daniel Noli

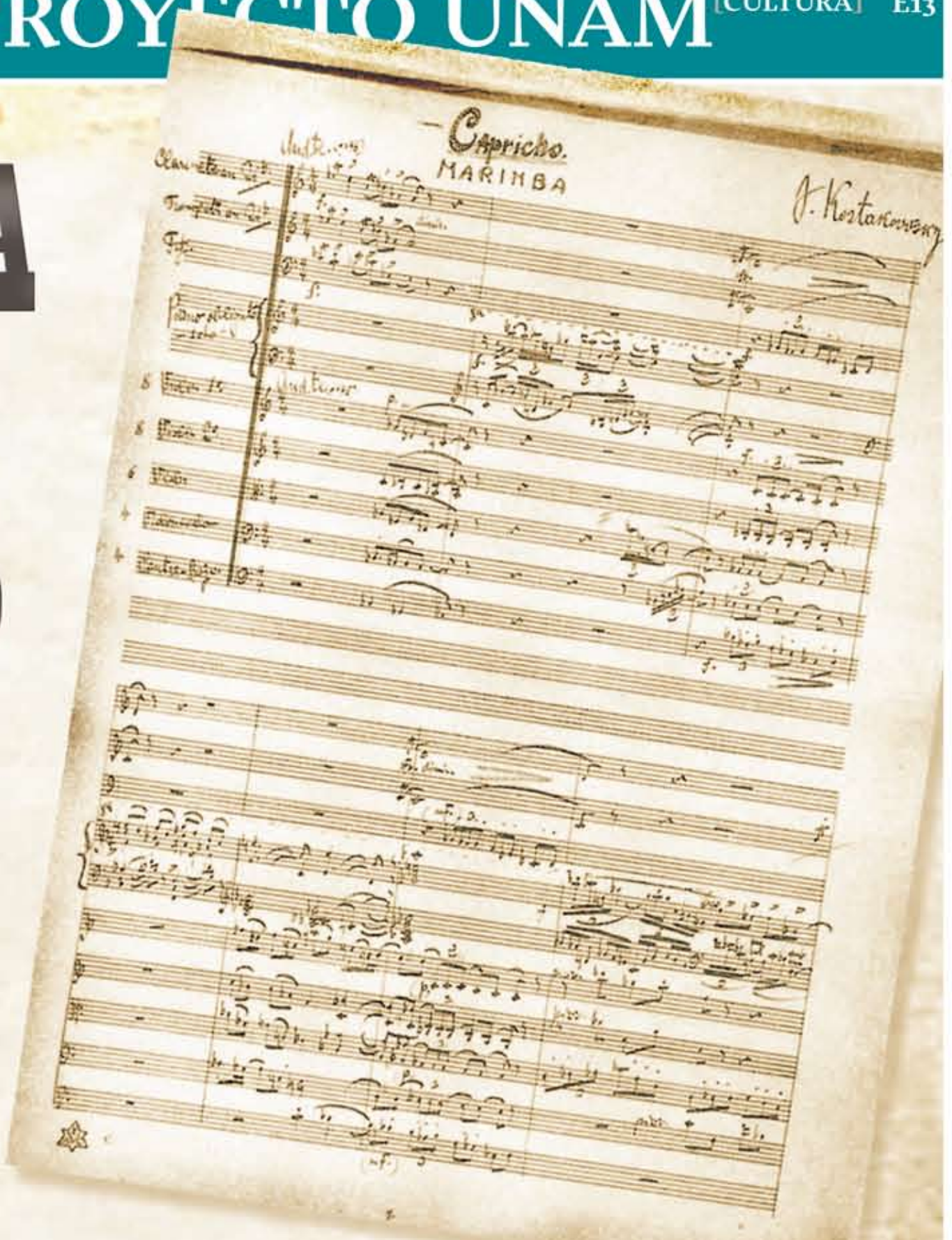
ofreció un recital con obras de este compositor. Posteriormente, la exposición se trasladó a la sala *David Alfaro Siqueiros* de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como una de las actividades del decimotercer Festival Internacional de Música de Morelia.

Dos años más tarde apareció el libro *El archivo musical Jacobo Kostakowsky*, de Olga Picún, con prólogo de Julio Estrada (fue editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, e incluye un disco compacto con grabaciones históricas y recientes de obras del compositor ucraniano-mexicano; se encuentra a la venta en todas las librerías de la UNAM).

En 2005 se presentaron cuatro conciertos-tertulia dedicados a Higinio Ruvalcaba y su obra: dos en la sala

Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y dos en la sala *Manuel M. Ponce* del Palacio de Bellas Artes (en estos últimos se interpretaron también obras sin estrenar o poco conocidas de otros compositores mexicanos de la época: Silvestre Revueltas, Salvador Contreras, Julián Carrillo, José Rolón, Eduardo Hernández Moncada, Carlos Chávez, Blas Galindo, Kostakowsky, Pomar...).

"Además —señala Picún—, les hemos enviado diversas partituras a músicos y conjuntos musicales interesados en difundir los acervos del ACM, como el pianista Daniel Noli, el percusionista Alfredo Bringas, el Octeto Juan D. Tercero, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Sinfónica de Querétaro, la Orquesta Sinfónica de Baja California..."

Julio Estrada

Doctor en Música y Musicología por la Universidad de Estrasburgo, Francia, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas, titular del Laboratorio de Creación Musical de la Escuela Nacional de Música y profesor del Programa de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM.

Olga Picún

Nació en Uruguay. Es licenciada en Musicología por la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, maestra en el área de Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pasante de la maestría en Música, en el área de Etnomusicología, de la Escuela Nacional de Música, y doctorante en Antropología Social en la UAM.

Tendencias

Si algo caracteriza a la música mexicana de concierto de las primeras seis décadas del siglo XX es el eclecticismo, entendido como la búsqueda de soluciones intermedias, más allá de posturas extremas o de una sola dirección estética.

Las principales tendencias cultivadas a lo largo del periodo que comprende de 1910 a 1960 fueron la posromántica o neorromántica, la nacionalista, la impresionista, la expresionista y la neoclásica, además de otros caminos excepcionales, como el llamado microtonalismo.

Proyectos futuros

Se espera que durante el primer trimestre de 2008 sea aprobada la solicitud de financiamiento que el ACM, por medio de la Coordinación de Humanidades y del IIEs, le presentó al organismo internacional de Cooperación Iberoamericana. "Con dicho financiamiento le daríamos más impulso, es decir, podríamos realizar una restauración más completa y una digitalización parcial del material que lo integra, así como montar una exposición documental que llevaría por título *México a través de la música*", dice Picún. (Josefina Rodríguez Rivera)

MÁS INFORMES:

Teléfono: 5622-7547

Correos electrónicos: ejulio@julioestrada.net, opicun@yahoo.com.mx

