

<https://doi.org/10.23913/ricsh.v13i26.342>

Artículos científicos

Reconsideraciones biográficas y aclaraciones al corpus del compositor y violonchelista mexicano Rubén Montiel

***Biographical reconsiderations and clarifications to the corpus of
Mexican composer and cellist Rubén Montiel***

***Reconsiderações biográficas e esclarecimentos ao corpus do
compositor e violoncelista mexicano Rubén Montiel***

Luis Antonio Santillán Varela

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

luissv@uaeh.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0003-3745-5685>

Resumen

La figura del compositor y violonchelista mexicano Rubén Montiel había sido muy poco documentada e investigada hasta hoy; por lo tanto, hemos encontrado referencias incompletas e inconsistentes de dicho compositor en las entradas léxicas de diccionarios especializados, así como en trabajos previos a esta investigación. En este artículo se mostrarán de manera rectificada, los datos biográficos de Montiel; del mismo modo, los correspondientes a su producción musical. Los resultados de este estudio se derivan de una investigación documental y de campo, basada en fuentes primarias y secundarias bajo un enfoque cualitativo; lo que implicó la reconstrucción de determinados hechos históricos a través de la comparación de documentos localizados, organizados e intervenidos musicológicamente. Entre las fuentes primarias que se consideraron para esta investigación, pueden mencionarse fotografías, programas de mano, recortes de prensa, testimonios verbales de familiares, retratos hechos al autor, partituras, borradores, cartas autógrafas y también los apuntes autobiográficos del compositor como una herramienta de inicio. Se verificaron, confirmaron y corrigieron algunos sucesos y datos narrados en otras fuentes,

logrando con esto conformar el documento más completo y fidedigno hasta hoy escrito sobre la figura de Rubén Montiel.

Palabras clave: musicología, filología musical, edición crítica, Rubén Montiel, violonchelo, Pablo Casals, música mexicana de concierto, École normale.

Abstract

The figure of the Mexican composer and cellist Rubén Montiel had been very little treated and researched until today; therefore, we have found incomplete and inconsistent references to this composer in the lexical entries of specialized dictionaries, as well as in works previous to this research. This article will show in a rectified way, the biographical data of Montiel; likewise, those corresponding to his musical production. The results of this study are derived from a documentary and field research based on primary and secondary sources, under a qualitative approach; which implied the reconstruction of certain historical facts through the comparison of documents located, organized and intervened musicologically. Among the primary sources that were considered for this research, we can mention photographs, hand programs, press clippings, verbal testimonies of family members, portraits of the author, scores, drafts, autograph letters, and also the composer's autobiographical notes as a starting tool. Some events and data narrated in other sources were confirmed, corrected and clarified, thus achieving the most complete and reliable document ever written on the figure of Rubén Montiel.

Keywords: musicology, music philology, critical edition, Ruben Montiel, cello, Pablo Casals, Mexican concert music, École normale.

Resumo

A figura do compositor e violoncelista mexicano Rubén Montiel foi muito pouco documentada e investigada até hoje; Portanto, encontramos referências incompletas e inconsistentes ao referido compositor nos verbetes lexicais de dicionários especializados, bem como em obras anteriores a esta pesquisa. Neste artigo, os dados biográficos de Montiel serão apresentados de forma retificada; da mesma forma, aqueles correspondentes à sua produção musical. Os resultados deste estudo são derivados de pesquisa documental e de campo, baseada em fontes primárias e secundárias sob abordagem qualitativa; que envolveu a reconstrução de determinados acontecimentos históricos através da comparação de

documentos localizados, organizados e intervencionados musicológicamente. Dentre as fontes primárias que foram consideradas para esta pesquisa, podemos citar fotografías, programas manuais, recortes de imprensa, depoimentos verbais de familiares, retratos feitos do autor, partituras, rascunhos, cartas autografadas e também as notas autobiográficas do compositor como ferramenta de início. . Alguns acontecimentos e dados narrados em outras fontes foram verificados, confirmados e corrigidos, criando assim o documento mais completo e confiável escrito até hoje sobre a figura de Rubén Montiel.

Palabras-chave: musicología, filología musical, edición crítica, Rubén Montiel, violoncelo, Pablo Casals, música de concierto mexicana, École normale.

Fecha Recepción: Enero 2024

Fecha Aceptación: Julio 2024

Introducción

En este artículo de investigación presentamos parte de los resultados obtenidos en el tratamiento de la figura del compositor mexicano Rubén Montiel (Stanley, 1980); dichos resultados corresponden a la parte específica del tratamiento biográfico, llevado a cabo como imperiosa necesidad para el rescate y tratamiento crítico de su producción musical en el contexto y época en que fue realizada. Las investigaciones biblio-hemerográficas fueron arrojando información concreta que en muchos casos difería con la obtenida de manera oral por sus herederos (Montiel-Ochoa, 2019); por lo tanto, es prudente señalar que esta última información oral fue utilizada para todos los trabajos y reseñas que giran alrededor de la figura de este compositor hasta antes de la presente investigación. La importancia que cobra nuestro trabajo se justifica al corregir errores en cuanto al corpus de producción musical y datos desconocidos hasta ahora de presentaciones, recitales y fechas concretas; sin embargo, lo más importante es que se ha podido responder a nuestra hipótesis de trabajo, en donde se reposiciona a la figura de Rubén Montiel como “compositor y violonchelista mexicano”.

“La figura de Rubén Montiel que ha sido hasta ahora considerada principalmente como violonchelista por la bibliografía disponible; se valorará como compositor en primer orden de importancia, a la luz de la documentación custodiada por la familia del músico que se incluye en esta investigación y que revela la gran cantidad de obras realizadas y su trascendencia en el ámbito musical y cultural de su época” (Santillán-Varela, 2022 p.10).

Cabe señalar que la obra para violonchelo de Montiel es de suma importancia para el ámbito artístico y cultural mexicano de la música de concierto, debido a la calidad e importancia de su obra, la cual contiene en general un nivel técnico y estético muy bien logrado y que hasta ahora ha sido muy poco trabajada.

Materiales y métodos

Los tres métodos principales utilizados para dar sustento a este artículo han sido tomados de los textos: *Método y técnicas en la documentación histórica. La investigación histórica: teoría y método* (Aróstegui, 1995), *Teoría del conocimiento basado en fuentes. Metodología de la historia* (Topolsky, 1973) y “La biografía musical en la era post-neomusicológica” (Waisman, 2009).

En cuanto a las fuentes primarias, es preciso mencionar que la única obra de Montiel que fue editada bajo supervisión del mismo compositor es “Cantilena”, la cual además fue grabada por el violonchelista mexicano Ignacio Mariscal y el pianista Alberto Cruz Prieto; dicha obra ha sido pieza obligatoria en el Concurso Nacional de Violonchelo que se realiza periódicamente en México. Las demás obras para violonchelo y piano se encuentran en manuscrito y en una edición que realizó la Secretaría de Educación Pública de México en el año 2005 (Salmerón, 2005), a excepción de la «Marcha» que ha sido localizada recientemente. Por otra parte, las transcripciones para violonchelo y piano no han sido editadas aún, a excepción de «La pena», obra compuesta por Henri Collet (Montiel-Ochoa, 2019), editada en 1922 por la prestigiosa casa editorial de música «Salabert» en Francia. El concertino en sus versiones para violonchelo-orquesta y violonchelo-piano tampoco ha sido editado hasta el momento.

“Se cuenta con todos los manuscritos originales del corpus a trabajar; todas las ediciones realizadas a obras publicadas, previo a este trabajo; más de doscientas fotografías referentes al autor, así como retratos realizados por pintores de la época; dos libros escritos por él y dos memorias pertenecientes al “Concurso Pablo Casals” en su primera y segunda ediciones; un artículo escrito por el Maestro Enrique Salmerón (2009); así como un sinnúmero de reseñas y notas periodísticas” (Santillán-Varela, 2022).

Los trabajos de investigación documentados que giran alrededor de la figura de Rubén Montiel son pocos; sin embargo, aportan datos muy importantes para la presente investigación. En los libros referentes a la historia de la música en México solo se han

encontrado menciones del compositor en reseñas de conciertos realizados por el trío conformado por Manuel M. Ponce, Pedro Valdés Fraga y Rubén Montiel; esto puede corroborarse en los catálogos de documentos de arte (Sandoval, 2015). Se citan a continuación las tres fuentes localizadas correspondientes a trabajos de investigación en donde no solo se aborda la figura de Rubén Montiel, sino también su obra utilizando un criterio de ordenamiento cronológico:

En primer lugar se encuentran los detalles presentados en el trabajo de investigación realizado por Sergio Dorantes Guzmán para la edición del *Diccionario de la música española e hispanoamericana* (2002), aquí el autor organiza la obra de Montiel de la siguiente manera:

Música sinfónica: Concertino, Orq, vlc; Himno a Veracruz, Orq.

Conjunto instrumental: Allegro giocoso, vlc, p; Allegro Jarocho, vlc, p; Ave María, vln, vlc, org; Canción de Cuna, vln, vlc, p; Cantilena vln, vlc, p; Marcha, vln, vlc, p; Minueto, vlc, p; Siciliana, vlc, p; Un viejo Vals, vlc, p.

Canciones: Se menciona un corpus de cuarenta y una canciones.

Piano: Andantino, Canción de cuna, Canción sin palabras 1p, 2p; Intermezzo.

A continuación se muestra la información del trabajo realizado por Enrique Salmerón (2005), correspondiente a la edición de las obras para violonchelo y piano de Rubén Montiel, que contiene como corpus:

«Allegro giocoso», «Canción de cuna», «Pieza en forma de Minueto», «Siciliana», «Un viejo vals»; así mismo, Salmerón realiza una reseña biográfica de Montiel en donde se puede leer la siguiente información respecto a la organización de su obra:

“Cuatro composiciones para piano, ocho composiciones para violonchelo y piano, un concertino con cuatro movimientos para violonchelo-piano y violonchelo-orquesta, un Himno a Veracruz para coro-piano y coro-orquesta/banda, un Himno a la escuela «Saúl Carasso» para coro-piano, doce transcripciones para violonchelo y piano y un corpus de cuarenta y tres canciones” (Salmerón, 2009).

Para finalizar se cita el trabajo de investigación correspondiente a la tesis doctoral de Gustavo Martín Márquez, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (2011, pp. 206-207). Dicho trabajo incluye la realización de un catálogo de obras para violonchelo compuestas por autores mexicanos, en el que se encuentran datos de la obra de Rubén Montiel con un corpus de solamente ocho obras para violonchelo, las cuales para su organización se etiquetan de la siguiente forma, según los criterios del tesista:

U: Ubicación

ACO: Acervo personal del compositor

AIM: Acervo particular de Ignacio Mariscal

ED: Editorial

MS: Manuscrito

G: Grabación

De este modo, la organización en el catálogo antes mencionado queda de la siguiente manera:

«Allegro giocoso»

U: ACO

ED: Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz

«Allegro jarocho»

U: ACO

ED: MS

«Canción de cuna»

U: ACO

ED: Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz

G: El violoncello romántico en México. Ignacio Mariscal, vc; Carlos Alberto Pecero, pno. Quindecim, 2000, QP00131.

«Cantilena» (A mis queridos hermanos y sobrinos)18

U: ACO

ED: SEP

G: El violoncello romántico en México. Ignacio Mariscal, vc; Carlos Alberto Pecero, pno. Quindecim, 2000, QP00131.

«Concertino para violonchelo y piano»

U: ACO / AIM

ED: MS :

«Pieza en forma de minuetto»

U: ACO

ED: Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz

«Siciliana»

U: ACO

ED: Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz

G: El violoncello romántico en México. Ignacio Mariscal, vc; Carlos Alberto Pecero, pno. Quindecim, 2000, QP00131.

«Un viejo vals»

U: ACO

ED: Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz

G: El violoncello romántico en México. Ignacio Mariscal, vc; Carlos Alberto

Pecero, pno. Quindecim, 2000, QP00131.

Resultados

Reseña biográfica actualizada

Rubén Montiel Compositor y violonchelista mexicano, originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz (México), nació el día 7 de octubre de 1892. Desde muy pequeño se desempeñó como organista de las iglesias «El Beaterio» y «San José», tomando sus primeros estudios de música con su padre el Maestro Rafael Montiel, quien fue profesor de música en la escuela Normal Veracruzana desde los inicios de ésta, además de organista y maestro de capilla de la catedral de la ya mencionada ciudad. A la edad de 15 años fue enviado por su padre al Conservatorio Nacional de Música, en la ciudad de México; en dicha institución, comienza profesionalmente su formación como violonchelista, haciéndose posteriormente acreedor a una beca para estudiar este instrumento en Europa, continuando su carrera musical en París y al poco tiempo comienza a presentarse en las principales salas de concierto de esa ciudad, interpretando algunas de las transcripciones de su autoría y obras de grandes maestros.

En México recibió clases de Marcos Rocha, Rafael Galindo, Julián Carrillo y Manuel M. Ponce de quién se encuentra información mucho más detallada de su trayectoria artística y docente en revistas como *Horizontes* (Arias-Sariñana, 1963); esto sin mencionar a muchos otros grandes maestros que tuvo durante su juventud. Perteneció más tarde a la orquesta del Conservatorio Nacional de Música que dirigía Carlos J. Meneses. En Europa se pueden destacar entre sus maestros de composición a Robert Casadessus y Paul Dukas en cuya cátedra coincide con Carlos Chávez (1899-1978) como compañero (Música en México, 2021). Su formación como violonchelista tuvo dos grandes pilares; el primero, André Hekking dentro de L'École Normale de Paris y el segundo y más importante; Pablo Casals, de quien recibió lecciones durante muchos años y con quien además entabló una sólida amistad y colaboró en varios proyectos musicales como: estreno de obras, gestión de conciertos y presentaciones, participación como sinodal y organizador del concurso internacional de violonchelo “Pablo Casals”.

Montiel realizó presentaciones en varios países de Europa, destacando Francia, España, Bélgica y Portugal, entre otros y como compositor cuenta con un catálogo de nueve obras para violonchelo, que son: «Concertino» en su versión para violonchelo- orquesta y violonchelo-piano, «Allegro Jarocho (Allegro Giocoso)», «Canción de Cuna», «Cantilena», «Canzonetta (desaparecida)», «Marcha», «Pieza en Forma de Minueto», «Siciliana» y «Un viejo Vals»; además de doce transcripciones para violonchelo y piano: «Canto de la Tarde», «Córdoba», «Granada», «Largo», «Momento Musical», «La Pena», «Nocturno op. 9 N° 2», «Nocturno op. 48 N° 1», «Pantomime» «Rumores de la Caleta-Malagueña», «Tango», «Vals Poético», así como también un Himno a Veracruz, cuatro obras para piano y, más de cuarenta canciones para voz y piano con textos de grandes poetas mexicanos.

Los resultados aquí mostrados han sido parte de la tesis doctoral *Rubén Montiel (1892-1985), compositor y violonchelista mexicano. Estudio biográfico y edición crítica de las obras originales y transcripciones para el violonchelo* (Santillán-Varela, 2022), llevada a cabo mediante sus específicas dimensiones de trabajo y aplicaciones metodológicas, para cumplir con el objetivo general planteado: concretar un documento científico enfocado en la figura de Rubén Montiel y su obra para violonchelo como objeto de estudio.

El primer paso para su realización fue la compilación de las fuentes primarias pertenecientes a la familia Montiel en la ciudad de Xalapa, Veracruz, su lugar de residencia; estas fuentes corresponden a fotografías del autor, partituras editadas, manuscritos originales inéditos, fotografías del compositor y de su entorno de vida, correspondencia, testimonios autógrafos por escrito; así como testimonios verbales por parte de sus herederos; el material obtenido se organizó y digitalizó a través de herramientas tecnológicas para su conservación y preservación. La investigación documental de fuentes secundarias se inició a partir de la entrada léxica correspondiente al diccionario Hispano-Americano de la música y los músicos, para establecer el punto principal de arranque en la investigación. A partir de la información obtenida en el citado diccionario y en otras fuentes secundarias consultadas, se contrastó el material ahí contenido con todas las fuentes primarias localizadas, dando como resultado nuevas consideraciones de gran importancia.

Discusión

El periodo denominado «Romántico Mexicano» –al cual pertenecen las obras de Montiel–, es de suma importancia en la historia musical y cultural de México. Se considera como inicio del mencionado periodo el año 1910, tomando como base el movimiento armado de la «Revolución mexicana» que estalla en ese año. Aunque se sabe que es poco preciso atribuir fechas exactas a los periodos artísticos y culturales; se determinó este argumento a través de investigaciones y textos de diversos autores que estudian el fenómeno musical y cultural del país, como los de Yolanda Moreno (1989), Otto Mayer-Serra (1996), Guillermo Orta Velázquez (1970), Robert Stevenson (1971) y Aurelio Tello (2010).

En el sentido de situar en el tiempo la obra de Rubén Montiel, se comienza por ubicar los periodos de creación musical en México; al respecto, Dan Malmström (2004, p.38-55) ubica entre 1910 y 1928 un llamado periodo «Romántico mexicano», el cual se divide en «Romanticismo temprano» (1910-1920), y otro «Romanticismo tardío» que presumiblemente abarca de 1921 a 1930, y en donde quedan insertados Carlos Chávez y Manuel M. Ponce en sus primeros periodos de creación. Lo anterior se corrobora en dos libros de Yolanda Moreno Rivas (1994) (1996), aunque aún no existe como tal un común acuerdo entre autores para dividir las épocas de estos periodos. Ciertamente se utilizó el criterio taxonómico de sucesos histórico-políticos que marcan como principio a la Revolución Mexicana de 1910 y como fin la llegada al poder del presidente Plutarco Elías Calles en 1921.

Por otra parte se puede mencionar, en lo que concierne a la obra de Montiel, que dentro de las fuentes secundarias se encontró información incompleta en los catálogos ahí contenidos, con respecto al número y descripción de las obras compuestas y transcritas. En dichos catálogos no se corrobora la existencia de una obra “Canzonetta” (Santillán-Varela, 2022. p.62) que se encuentra desaparecida en partitura y que, a partir de la revisión a fondo de las fuentes primarias, se sabe que fue incluso interpretada por el mismo autor; en contraparte de la información contenida en las fuentes consultadas, se concluye que «Allegro Giocoso» y «Allegro Jarocho» son la misma obra pero con diferente nombre y no dos obras distintas; de igual manera, se incluye en este trabajo una obra («Marcha») que se encontraba desaparecida y que se logró recuperar.

Conclusiones

En cuanto al trabajo realizado alrededor de la figura del compositor en cuestión, puede entenderse la ideología creativa de Montiel a través del análisis de los hechos de su vida; las personas con las que convivió y a las que frecuentaba; el tipo de labor que desempeñó en la música, los maestros que tuvo y el conocimiento informado que tenía de las vanguardias musicales presentes en Europa. En diversos trabajos realizados previamente por investigadores respecto a la figura de Rubén Montiel, se detectaron ciertas inconsistencias que ahora es posible solventar y poner a disposición del ámbito musicológico para futuras investigaciones, reediciones y actualizaciones pertinentes. En cuanto al tratamiento de la figura de Montiel, se han localizado algunas publicaciones en diarios europeos que hasta ahora habían sido desconocidas, incluso para la propia familia del compositor; esta nueva información, en conjunto a la que ya se tenía, permite conformar este solo documento que estudia, define y trata a fondo la obra y figura de Rubén Montiel.

En este artículo se encuentra información actualizada recopilada de diversas fuentes, que se compila para crear un documento completo, ensamblado de varias piezas desarticuladas hasta ahora, que da solidez al objeto de estudio. Esto representa nuevos aportes de conocimiento para todos los estudiosos de este y otros temas afines, e incluso para la propia familia del compositor.

Futuras líneas de investigación

Los aspectos relevantes que surgen de nuestro presente trabajo y que potencialmente representan una gran importancia dentro de nuestra línea directa de investigación son: la realización de una biografía especializada del autor en cuestión, la cual comprenderá diversos ejes de trabajo para su realización; por otra parte, se desarrollarán los análisis de las ediciones críticas de un corpus acotado de la obra de Rubén Montiel y finalmente los trabajos referentes al rescate, catalogación archivística y edición pública de sus obras.

Referencias

- Arias-Sariñana, A. (1963). Manuel M. Ponce. *Horizontes*, (6), 32.
- Aróstegui, J. (1995). *Método y técnicas en la documentación histórica. La investigación histórica: teoría y método*. Crítica.
- Chávez, C. (1952). La música de México, primera etapa 1900-1915. *Diario El Universal*. 14 de marzo de 1952.
- Dorantes-Guzmán, S. (2002). Rubén Montiel Viveros. En E. Casares Rodicio et al., *Diccionario de la música española e hispanoamericana (Vol.VII)*, p. 730. Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.
- Malmström, D. (2004). *Introducción a la música mexicana del siglo XX*. Fondo de Cultura Económica.
- Martín-Márquez, G. (2011). *La pieza lírica para violoncello y piano en el México del S. XX*. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM. <http://132.248.9.195/ptb2011/marzo/0667620/Index.html>
- Mayer-Serra, O. (1996). *Panorama de la música mexicana, desde la Independencia hasta la actualidad*. El Colegio de México. Conaculta. INBA. CENIDIM.
- Montiel-Ochoa, S. (2019). Nuevos datos obtenidos en comunicación personal / Entrevistada por Luis Antonio Santillán Varela. 19 de febrero de 2019.
- Moreno-Rivas, Y. (1989). *Rostros del nacionalismo en la música mexicana, un ensayo de interpretación*. Fondo de Cultura Económica.
- Moreno-Rivas, Y. (1994). *La composición en México en el siglo XX*. Conaculta.
- Moreno-Rivas, Y. (1996). *A History Of Mexican Composers (La Composición en México en el Siglo XX) Spanish Text*. Lecturas mexicanas.
- Música en México. (8 de diciembre de 2015). *Compositores mexicanos de música clásica en el siglo XX: Carlos Chávez* (primera parte). <https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/carloschavez-primera-parte/>
- Orta-Velázquez, G. (1970). *Breve historia de la música en México*. Porrúa.
- Salmerón, E. (2005). *Edición de la obra para violonchelo y piano del Maestro Rubén Montiel*. Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz.
- Salmerón, E. (2009). Vida y obra del Maestro Rubén Montiel. *Centenarios de Veracruz: Revista bimestral*, 2(11), 39-44.

- Sandoval-Pérez, M. (2015). *Catálogos de documentos de arte: Noticias y opiniones sobre música y artes plásticas en el periódico Excelsior durante 1918*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Santillán-Varela, L.A. (2022). *Rubén Montiel (1892-1985), compositor y violonchelista mexicano. Estudio biográfico y edición crítica de las obras originales y transcripciones para el violonchelo*. [Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica Argentina].
- Stanley, S. (1980). *The New Groves Dictionary of Music and Musicians*. Macmillan.
- Stevenson, R. (1971). *Music in Mexico*. Thomas Y. Crowell Company.
- Tello, A. (2010). *La música en México, panorama del siglo XX*. Fondo de Cultura Económica.
- Topolsky, J. (1973). *Teoría del conocimiento basado en fuentes. Metodología de la historia*. Cátedra.
- Waisman, L. (2009). La biografía musical en la era post-neomusicológica. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, 23, 177-194.