

New Light on Two Maximum Mexican Composers

Coloquio Internacional Centenario de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas (1899–1999)

DURING THE WEEK of September 7–11, 1999, the Mexican Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), funneling financial and moral support through the Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) and the Centro Nacional de las Artes (CENART) sponsored paper reading sessions twice daily September 8–9 at CENART's José Vasconcelos Hall and September 10 at the Sala Manuel M. Ponce in the Palacio de Bellas Artes, during which invited participants read 23 *ponencias*. Directed by Román Revueltas, son of Silvestre's renowned novelist brother José (1914–1976), the youthful Orquesta Sinfónica Carlos Chávez played Tuesday night in CENART's Blas Galindo Auditorium the opening concert of the week, Guadalupe Parrondo excelling as soloist in Chávez's 45-minute first piano concerto. Wednesday night in the same Blas Galindo Auditorium Jesús Medina, conductor, and Lourdes Ambriz, soprano, presented chamber music by the two honored composers. On Friday night in the main auditorium of the Palacio de Bellas Artes Enrique Arturo Diemecke conducted the Orquesta Sinfónica Nacional in a performance of Chávez's *Xochipilli* followed by seven Revueltas songs with orchestral accompaniment sung by María Luisa Tamez, soprano soloist. The second half of the program consisted of José Yves Limantour's virtuosic version of Revueltas's *La noche de los mayas* film score.

In sequence, the paper readers at Wednesday daytime sessions ranged from Gloria Carmona (Carlos

Chávez en el Departamento de Bellas Artes), Eugenia Revueltas (Revueltas y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios [LEAR]), Ricardo Pérez Montfort (Carlos Chávez en los años cuarenta: cuadillo o cacique cultural), Carlos Monsiváis (Acompañamientos culturales: Chávez y Revueltas en la cultura mexicana 1920 a 1940), José Antonio Alcaraz (Chávez y sus poetas: Novo, Villarrutia, Pellicer, López Velarde y González Martínez), Consuelo Carredano (Carlos Chávez en la obra de Adolfo Salazar), and Howard Pollack (More than good neighbours: Copland's friendship with Chávez and Revueltas) to Antonio Saborit (*Mexican Gaieties: intelectuales y artistas en la Babilonia de hierro, 1920–1930*).

The Thursday daytime paper presenters included Aurelio Tello (Los vínculos de Chávez y Revueltas con América Latina), Leandro Donozo and Omar Corrado (Revueltas en Buenos Aires: contribución a una historia de la recepción), Peter Garland, Robert Stevenson (La presencia de Chávez y Revueltas en enciclopedias internacionales), Per Brevig (Commission and Premiere of Carlos Chávez's Concerto for Trombone and Orchestra), Luis Jaime Cortez (Especulaciones analíticas en torno a *Sensamayá*), Sergio Vela (*The Visitors: la ópera de Carlos Chávez*), and Roberto Kolb Neuhaus (*Cuauhnáhuac: manifiesto de un estilo sincrético*).

The papers read during the Friday sessions veered more toward analysis. The presenters brought from the United States included: Max Lifchitz (The Piano

Music of Carlos Chávez), Charles Hoag (Aspects of some melodies of *Revueltas*), Talia Jiménez Ramírez, and Robert Parker (Carlos Chávez: a Panoply of Styles). Leonora Saavedra's paper (Carlos Chávez y la construcción de una alteridad estratégica) was read during her absence by Ricardo Miranda, her distinguished successor as Coordinador Nacional de música y ópera. Next came papers by Luisa Vilar-Payá (Inovación, espontaneidad y coherencia armónica en *Silvestre Revueltas*) and Eduardo Contreras Soto (*Revueltas: elogio de la brevedad*). On Saturday morning Miranda chaired a wrap-up session at the Sala Manuel M. Ponce, followed by a woodwind concert that ended with Chávez's *Soli I, II, and IV*.

The exquisitely printed program booklet contained at pages 8–18 résumés of the 23 ponencias, and at 18–24 thumbnail biographies of the paper readers. All, or at least most, of the papers will be published either in a forthcoming 2000 issue of *Heterofonía* or as Proceedings of the Colloquium. To reflect on the contents of a sample half-dozen papers:

In her ponencia devoted to Adolfo Salazar's relationships with Chávez, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM) researcher Consuelo Carredano revealed that well before March 1939 when Salazar began his Mexican exile, the Spaniard had published an article praised by Chávez in 1924, "Indigenismo y europeización," and had himself lauded Chávez's *Energía*, premiered at Paris under Slonimsky's baton in 1931. Chávez therefore willingly threw a few bones for Salazar to chew on in the 1940s. In turn, Salazar although never as obsequious as Rodolfo Halffter, who constantly bowed low, avoided any adverse comments in either of the Mexico City newspapers that employed him, *El Universal* and *Novedades*. What did irritate Chávez was the fulsomely favorable review of *Music in Mexico, A Historical Survey* (New York: Thos. Y. Crowell, 1952), a book that Chávez denounced to Aaron Copland. According to Chávez the book faltered because the author respectfully treated so mortal an enemy of Chávez as Julián Carrillo, none of whose works Chávez ever conducted in his entire directing career. Other Chávez contemporaries and immediate predecessors embraced by the author included Ponce and *Revueltas*, unworthy of their pedestals. Worse still, an era anathema to Chávez, the viceroyalty, emerged as a heroic musical lapse.

As if in poetic justice for Chávez's neglect during Sala-

zar's final miserable years, Chávez himself came down in his last decade when to salvage his son Agustín's financial turmoil he was obliged to sell his Lomas de Chapultepec mansion, his Acapulco property, and other holdings.

In Copland's famed biographer Howard Pollack's presentation, the lifelong Copland-Chávez friendship garnered ample treatment. They began knowing each other at New York City in 1926. Copland not only went to Chávez's defense in his publications, but he played Chávez's piano works and conducted those for orchestra or small ensembles. Additionally, he scurried teaching opportunities for Chávez. In recompense Chávez world-premiered two Copland works, the *Sinfonía breve* (1934) and *El Salón México* (1937), and in 1932 organized at Mexico City a first all-Copland concert. In three widely disseminated publications, 1937, 1940, and 1952, Copland had a few kind words to say concerning *Revueltas's* music—but, of course, nothing comparable with his eulogies of Chávez.

Chávez's other New York friends included José Juan Tablada, Octavio G. Barrera, and Miguel Covarrubias. His sources of support during his first foreign forays did not however surge from any Mexican government or other official fundings, but from private Mexican aid, and most especially from family backing. Both Chávez and *Revueltas* sprang from families which while not lavishly wealthy, gave them excellent educational and early foreign travel opportunities. Not for either of them the paltry political and financial drippings that strapped a Candelario Huízar to an Ixion wheel. As Stevenson had it in his ponencia, encyclopedia articles wherever published have united in concealing the most essential details of Chávez and *Revueltas* family histories. Chávez's self-portrait that he sought to impose on every encyclopedist discolors all current evaluations of his origins and early ascent to supremacy. With the kind consent of magnificent director of CENIDIM, José Antonio Robles Cahero, whose bettering of his ponencia in all respects Stevenson gratefully acknowledges, the present report anticipates future publication of the same ponencia, which on that occasion will be suitably enlarged and diversified.

Stevenson's article on Chávez in the *New Grove Dictionary of Opera* (1992) covers much the same ground as that traversed in the ponencia of Sergio Vela (*b* Mexico City, 1964; ample studies with the

best authorities; in 1990 scenic director for a new production of *Faust* at the Palacio de Bellas Artes; from 1992 general director of the Festival Internacional Cervantino at Guanajuato). After the three Mexico City ineffectual attempts to justify his opera (in 1959 in English, 1963 and 1968 in Spanish) Chávez continued revising it. His ultimate score will be mounted in a co-production by the Ópera de Bellas Artes and the Festival Internacional Cervantino, at Mexico City and Guanajuato during the proximate season.

In their Friday presentations both Lifchitz and maximum Chávez authority Robert Parker illustrated Chávez's style progression: the first at the piano, the second in a series of taped excerpts. The gestation of Revueltas's single most celebrated orchestral masterpiece, *Sensemayá*, was traced by former CENIDIM director, Luis Jaime Cortez, in a ponencia thus encapsulated at page 14 of the Coloquio *Programa de Actividades*:

Coloquio Internacional Centenario de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas (1899-1999)

La presencia de Chávez y Revueltas en enciclopedias internacionales

Sólo con mucha dificultad los nombres de músicos latinoamericanos han merecido figurar en enciclopedias y diccionarios internacionales. El único músico de América Latina que apareció en la onceava edición de la famosa *Encyclopedia Britannica* (de 1910) fue el compositor Carlos Gomes (vol. iv, pág. 432), a quien se le asignan fechas erróneas; dice el autor de ese artículo: "El compositor brasileño Carlos Gomes es el mejor conocido de todos los que han adoptado la música como su profesión; su ópera *Il Guarani* ha sido producida en la mayoría de las capitales europeas."

Seis décadas más tarde la *Encyclopedia Britannica* (edición de 1972) incluyó por primera vez a un compositor mexicano: "Chávez, Carlos," pero no ofreció voces sobre Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Julián Carrillo y otros compositores mexicanos importantes. Nicolás Slonimsky, autor de la voz "Chávez, Carlos" (de 23 líneas), comienza así:

El más importante compositor mexicano; su música reúne con mucha destreza elementos de la música folklórica indígena y las técnicas modernas avanzadas. Su música es indudablemente mexicana en sus aspectos melódicos y en sus recursos rítmicos. Pero Chávez

This discourse offers some reflections on Revueltas's process of elaborating the work, as well as some speculations on how intervallic and harmonic configurations were planned. The creation of the work went through three stages: sketches in a notebook, first version as a chamber work, final orchestral definitive score. To conclude the analysis, some "Set Theory" concepts are brought into play.

Complementing Eduardo Contreras Soto's brilliant ponencia that closed the colloquium papers, he foretold a series of five Revueltas film score analyses, sponsored by CENIDIM. As for *La noche de los mayas*, not only Limantour but also Paul Hindemith patched together fragments to make a coherent concert version, Hindemith's lasting however only fifteen minutes and lacking the visceral excitement of Limantour's *La noche de los mayas*. Comparison of the original film score with Limantour's version entitles him to much more credit than that of a mere transcriber.

raramente emplea transcripciones exactas de melodías indígenas, pues él prefiere estilizaciones sofisticadas.

Después de mencionar una lista selectiva de sus composiciones el artículo termina con esta noticia: "Chávez escribió una ópera: *Panfilo y Lauretta* (1957)."

La edición décimoquinta de la *Encyclopedia Britannica, Micropedia* (de 1998), incluye el mismo artículo sobre Chávez de 1972 pero con algunas modificaciones: ofrece la fecha de su muerte y ya no se menciona su desafortunada ópera. Sobre sus otras composiciones se dice que la *Sinfonía de Antígona* (1933) y la *Sinfonía India* (1935) son obras de un solo movimiento, que en el *Concierto número I* para piano y orquesta (1940) predominan efectos percusivos, que en la *Toccata* para instrumentos de percusión (1942) se requieren once tipos de instrumentos percusivos y que algunos de ellos demandan seis ejecutantes.

La voz sobre José Revueltas (*Micropedia*, vol. x, pág. 11), identifica a José (1914-1976) como el hermano menor de Silvestre. El artículo escueto que sigue, "Revueltas, Silvestre," de autor anónimo, tiene poca información y no identifica ninguna obra

del compositor, pero afirma que Silvestre fue director ayudante de la Orquesta Sinfónica de México durante seis años, de 1929 a 1935.

La *Encyclopedia Americana*, Grolier Incorporation, edición de 1999 (vol. 8, pág. 348), incluye un artículo sobre Chávez por el ya fallecido *Vielschreiber* David Ewen, nacido en Lemberg, Austria, el 26 de noviembre 1907, y muerto en Miami, Florida, el 28 de diciembre de 1985. Ewen besa los pies de Chávez y empieza con este tributo:

Casi sin alguna ayuda, él desarrolló y puso al día la cultura musical de México, como educador, director de orquesta y compositor. Obtuvo su propia educación mediante la lectura de libros de texto y el estudio de partituras, no de la enseñanza ofrecida por ningún maestro.

Después de exaltar a Chávez hasta los cielos, la más reciente edición de la renombrada *Encyclopedia Americana* no incluye ni siquiera la mención de Ponce, Revueltas o de cualquier otro músico mexicano. De la misma estirpe son las enciclopedias *World Book* (1993) y la *Chamber's Encyclopedia New revised edition* (Pergamon Press, 1967), en las que aparece Chávez pero no Revueltas. Durante las tres últimas décadas Chávez siempre se llevó la palma en otras enciclopedias generales, como por ejemplo *The Reader's Encyclopedia* (New York: Crowell, 1965), y en compendios como *Who's Who in the World* (Marquis, 1974), e *International Who's Who* (Londres: Europa Publications, 1974-1978).

En la enciclopedia polaca, impresa en Varsovia en 1963, Chávez sobresale con 18 líneas que mencionan su libro *Toward a New Music* y analizan brevemente su estilo musical, pero este lexicón no tiene ninguna voz sobre Silvestre Revueltas. A su vez, el lexicón holandés *Grote Winkler Prins*, editado en el año 1961, dedica 28 líneas a Chávez y añade una bibliografía, mientras Revueltas merece sólo 15 líneas anodinas sin bibliografía.

La enciclopedia soviética impresa en Moscú en 1970, y traducida al inglés como *Great Soviet Encyclopedia* (Nueva York: Macmillan; Londres: Collier Macmillan), contiene largos artículos que alaban a Heitor Villa-Lobos (vol. II, pág. 292) como "una de las figuras más importantes" del siglo y a Aaron Copland (vol. XIII, pág. 1372) como el compositor

estadounidense "más relevante." Aunque ni Chávez ni Revueltas merecieron voces individuales en esta enciclopedia, ambos obtuvieron una sola línea en el artículo "Mexico," el cual afirma que ellos "fueron líderes de una escuela de música en su país durante la primera mitad del siglo XX." La bibliografía de este artículo empieza con el tributo "Silvestre Revueltas i meksikanskii fol'klor" que P. Pichugin escribió para la revista *Sovetskaia muzyka* (núm. 5, 1961).

Chávez siempre insistió en la fantasía de que su madre era india pura, la cual suministró a los editores de enciclopedias internacionales, y así apareció en el diccionario inglés *Grove* (5ª. edición de 1954) y en *The New Grove* (6ª. edición de 1980). Yo mismo escribí su voz para el gran lexicón musical alemán *Die Musik in Geschichte und Gegenwart* y para el diccionario inglés *The New Grove Dictionary of Opera*. Nicolas Slonimsky contribuyó con la citada obra alemana (*Die Musik in Geschichte und Gegenwart*) con el artículo "Revueltas, Silvestre" y citó verbalmente una carta en inglés recibida de Revueltas, en la que decía: "La música que me interesa es la expresión del pueblo en las calles."

Algunos compositores han aprendido lo importante que es organizar bien su archivo personal para crear su imagen musical y heredarla a las próximas generaciones. En México, solamente Chávez tuvo la oportunidad de organizar su archivo personal y profesional (hoy en el Archivo General de la Nación) en una manera tan magnífica que, por el siglo que viene, él va a surgir como el único genio musical verdaderamente universal de su país. En un sentido palpable, Chávez ha salido hasta ahora triunfante en los foros internacionales y ha dejado en rincones oscuros a sus compatriotas compositores. Para rescatar la presencia de Silvestre Revueltas en los Estados Unidos, antes de su intensa carrera musical en México que produjo sus grandes obras orquestales, ¿quién va por fin a investigar sus actividades musicales en Chicago, San Antonio y Mobile, Alabama? Este es un tema pendiente para los jóvenes investigadores que deseen estudiar a fondo la vida y la obra del gran compositor que nació en Durango, estudió en los Estados Unidos y floreció como un gran compositor en la ciudad de México.