

El Concierto para Piano en México en el siglo XX

Elena Podzharova

Departamento de Música y Artes Escénicas
Universidad de Guanajuato
Guanajuato, Gto.; México
podzharova.e@ugto.mx

Abstract— The piano concerto with orchestra is one of the most interesting and representative genres of classical music. In México, compared to European countries, this genre began to develop relatively late – the first piano concerto with orchestra was written in 1905- but, in the course of the twentieth century, a significant development emerged: about 50 concertos were written. This article provide information of the most representetive concertos.

Keyword— *instrumental concert, piano, México.*

Resumen— El concierto para piano con orquesta es uno de los géneros más interesantes y representativos de la música clásica. En México, en comparación con países europeos, este género comenzó a desarrollarse relativamente tarde - el primer concierto para piano con orquesta fue escrito en 1905 – pero, en el transcurso del siglo XX, surgió un desarrollo significativo: fueron escritos cerca de 50 conciertos. Este artículo aporta información sobre conciertos más representativos.

Palabras claves— *concierto instrumental, piano, México.*

I. INTRODUCCIÓN

En la vida musical de México, el género de concierto para piano y orquesta ocupa un lugar muy importante porque desde inicios del siglo XX y hasta nuestros días fueron escritos cerca de cincuenta conciertos para este instrumento. Si algunos compositores mexicanos de principios del siglo XX, como por ejemplo Ricardo Castro y Manuel M. Ponce, compusieron sus obras en el estilo romántico, otros como Carlos Chávez, empezaron la búsqueda de un nuevo lenguaje musical más moderno, y los de la siguiente generación como Alicia Urreta y Federico Ibarra, continuaron esta ansiada búsqueda de nueva expresión, componiendo conciertos para piano amplificado y orquesta.

Los compositores mexicanos que se pueden considerar como antecesores del género del concierto para piano, que se desarrolló en el siglo XX, son Ricardo Castro, Manuel M. Ponce, José Vázquez, José Rolón Alcaraz y Carlos Jiménez Mabarak.

En este artículo se presenta el texto basado en un sub-capítulo de mi tesis [1] doctoral que se titula: *Estructura y lenguaje musical en el primer movimiento del Concierto para piano con orquesta de Carlos Chávez* [2] e incluye los datos sobre los autores de conciertos para piano escritos en México.

II. COMPOSITORES MEXICANOS, AUTORES DE CONCIERTOS PARA PIANO

Ricardo Castro (1864-1907)

Ricardo Castro fue pianista, maestro y compositor, discípulo de Melesio Morales y Julio Ituarte. Siendo estudiante, representó a su país en un evento importante: Centenario de Bolívar en Venezuela en 1883, donde interpretó su propia composición *Aires nacionales mexicanos* [3]. Posteriormente Castro

llegó a ser un destacado pianista virtuoso. Entre 1885-1902 Castro interpretaba música de cámara y fundó la Sociedad Filarmónica Mexicana para promocionar sus conciertos [3]. Junto con los compositores mexicanos Carlos Meneses, Ignacio Quesadas, Felipe Villanueva, Gustavo Campa y Juan Hernández, formó el *Grupo de los Seis*, los integrantes del cual fueron influidos por la música francesa. Igual, como Ponce, y después Rolón, Ricardo Castro estudió en París donde conoció nuevas tendencias musicales y fue el primero, entre compositores mexicanos, quien utilizó la escala de tonos enteros (en la *Suite* op. 18 para piano) [4]. En sus composiciones trató de introducir en el marco de la música formal de la segunda mitad de la centuria un estilo auténticamente musical [5]. El catálogo de Ricardo Castro incluye dos óperas y varias obras para piano y orquesta.

El *Concierto para Piano y Orquesta* (1905) de Castro fue la primera obra de este género en México (el esbozo del *Concierto para piano y orquesta* de Melesio Morales no se conservó). El investigador Gonzalo Castillo Ponce opina respecto a esta obra que Castro logró « plasmar en la primera incursión mexicana al género del concierto un reflejo de su contorno social, y con una gran inventiva revela el carácter mexicano en su rasgo inmanente de ridiculización » [6]. Dicha obra contiene tres movimientos: *I. Allegro moderato*, *II. Andante-Allegro Appassionato*, *III. Polonaise (Allegro moderato)*.

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Manuel M. Ponce fue pianista, organista y compositor. El investigador Castillo Ponce lo nombra como “padre de la música mexicana” por introducir el folclor y melodías populares en sus obras [6]. Según otra opinión, Ponce fue « uno de los primeros compositores “consientes” de la música nacionalista » [4]. Se considera que fue Ponce quien « logró apartar la creación musical de la rutinaria y obligada copia ciega del molde europeo » [7]. En 1948 Ponce recibió el Premio Nacional de las Artes y de las Ciencias de México, que por primera vez fue otorgado a un músico en este país [8]. También, fue el primer compositor mexicano quien recibió el honor de ser invitado a un *tour* a América del Sur (septiembre-diciembre de 1942) donde fue presentado su *Concierto del Sur* (octubre de 1942) [3]. A lo largo de su vida, el compositor se dedicaba a la edición de varias revistas: *El Heraldo de Cuba*, *La reforma social* (Habana, 1915-1917), *Revista musical de México* (1919-1920), y *Gaceta musical* (1936-1937, durante su estancia en París) [3].

Así, su *Concierto para piano y orquesta* (1910) tiene influencia del estilo romántico-virtuoso, como el de Ricardo Castro, pero a diferencia de Castro, Ponce enriqueció este estilo con un lenguaje musical que refleja su personalidad [6]. Consta de tres movimientos: *I. Allegro appassionato*, *II. Andante-Allegro con fuoco*, *III. Allegro*.

José Vásquez (1896-1961)

Igual, como Ponce y Castro, fue pianista, compositor, pedagogo y director de orquesta. Se destaca por su trabajo de pedagogo y organizador: en 1919 fundó La Escuela Libre de Música y Declamación y en 1929 la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en 1926 organizó la Orquesta Sinfónica de la misma institución [9]. Teniendo su compañía operística *La Sociedad Pro Arte Patrio*, se dedicaba al rescate de las óperas de otros compositores mexicanos, a veces olvidadas, como *Atzimba* de Ricardo Castro y *Dos amores* de Rafael Tello [9].

Escribió varias obras orquestales, para solista y orquesta, entre las cuales hay tres conciertos para piano (ningún otro compositor mexicano de este período escribió tantos conciertos para este instrumento y orquesta), óperas en un acto, ballet, varias miniaturas para piano y numerosas canciones entre otras.

José Rolón Alcaraz (1876-1945)

Fue compositor, pianista, pedagogo y director de orquesta. Estudió en París con Moriz Moszkowsky; regresando a su país, inauguró en Guadalajara La Escuela de Música donde fue director durante veinte años, y paralelamente director de la orquesta sinfónica de la misma ciudad. En su segundo viaje a París, en 1927, estudió con Nadia Boulanger y Paul Dukas y posteriormente, de regreso a México, trabajó como profesor y director de orquesta en el Conservatorio Nacional [5].

En México formó parte del movimiento encabezado por Carlos Chávez, cuyo objetivo era revitalizar la vida musical de este país [7]. Se considera que sus composiciones orquestales (como el ballet *El festín de los enanos*) están entre las primeras y las más importantes obras pertenecientes al nacionalismo mexicano [4].

José Rolón compuso el *Concierto para piano* durante su estancia en París (de 1927 a 1930). Nadia Boulanger escribió sobre su concierto: «La escuela mexicana se juega su suerte en la lucha encarnizada de la forma universal y de la materia autóctona que anima la vida de su *Concierto para piano y orquesta*. Es una obra de sabor musical nuevo, de timbres orquestales sugestivos y originales» [7]. Dan Malmstrom encontró en este concierto los ritmos propios de la música mexicana folclórica y popular de América Latina que se combinan con la textura impresionista y la forma tradicional de tres movimientos [4]. A su vez, Gonzalo Castillo Ponce destacó en esta obra «un cambio total en las orientaciones del género hacia la modernidad, que permiten mayor soltura, flexibilidad y libertad de la estructura y los medios musicales» [6]. Igual que Malmstrom, Castillo Ponce encuentra en esta obra melodías y ritmos que parecen temas musicales populares en México, pero sin utilizar citas exactas [6]. El *Concierto* consta de tres movimientos: *I. Allegro enérgico, II. Poco lento, III. Allegro con fuoco*.

Carlos Zozaya (1893-1951)

Fue pianista y compositor potosino. Estudió en el Conservatorio de París y en el Conservatorio de Bruselas, después radicó en América del Sur dedicándose a la pedagogía y dirección de orquesta de cámara [9]. La mayoría de sus composiciones son para piano.

Antonio Gomezanda (1894-1961)

Originario de Jalisco, fue discípulo de piano, como Carlos Chávez, de Manuel M. Ponce. Como pianista dio numerosos recitales en varios países y en México estrenando él mismo su obra para piano y orquesta *Fantasia mexicana* (1921), donde utilizó temas folclóricos mexicanos como *Los payasos* y *La pajarera* [9].

Su catálogo incluye dos óperas, una suite de ballet, varias piezas para piano solo, para voz y piano.

Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994)

Compositor mexicano de origen árabe, estudió en el Conservatorio de Bruselas y después de su regreso a México (1937) se dedicó a dar clases en el Conservatorio Nacional.

Fue el primer compositor mexicano que utilizó la música *concreta* [4]. En 1993 Jiménez Mabarak recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias [9], que anteriormente fue otorgado a Manuel M. Ponce. En su extenso catálogo se destaca música para cine, tres conciertos para piano, varias obras sinfónicas y corales, suites para ballet.

A continuación, se presentan cuatro tablas en donde se puede ver la lista de conciertos para piano con los datos correspondientes. En la primera columna se presenta el año de composición, en la cuarta columna el año y el lugar de estreno y en la última los nombres de solista, orquesta y director.

Tabla I. Conciertos para piano en México.

Año	Autor	Obra [10]	Estreno	Intérpretes
?	Melesio Morales (1838-1908)	<i>Concierto para piano y orquesta (extraviado)</i>	?, ?	?, ?, ?
1905 [11]	Ricardo Castro (1864-1907)	<i>Concierto para piano y orquesta Op. 22</i>	1905, [12] Amberes, Bélgica (Sala del Jardín Zoológico)	ricardo castro, ?, M. Keurvels
1910	Manuel M. Ponce (1882-1948)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	1912, México (teatro Arbeu)	Manuel M. Ponce, orquesta sinfónica del conservatorio, Julián carrillo
1920	José F. Vázquez (1896-1961)	<i>Concierto No. 1 para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1921	José F. Vázquez	<i>Concierto No. 2 para piano y orquesta (revisado en 1943)</i>	?, ?	?, ?, ?
1922	Antonio Gomezanda (1894-1961)	<i>Fantasia Mexicana</i>	1923, México (teatro Arbeu)	antonio gomezanda, orquesta sinfónica nacional, Julián Carrillo
1924	José Pomar	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1927-29, 1935	José Rolón (1876-1945)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	1936, ?	Ana de la Cueva, Orquesta Sinfónica de Guadalajara, José Rolón
ca. 1928	Juan A. Aguilar (1886-1955)	<i>Concierto para piano y orquesta (extraviado)</i>	?, ?	?, ?, ?
1936	José F. Vázquez	<i>Concierto No. 3 para piano y orquesta (revisado en 1954)</i>	1936, México (Palacio de Bellas Artes)	Sara Caso, OSUNAM, Hans Kindler
1937	Carlos Zozaya (1893-1951)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1938	Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994)	<i>Concierto para piano y orquesta de cuerdas</i>	?, ?	?, ?, ?
1938-40	Carlos Chávez (1899-1978)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	1942, Nueva York (Carnegie Hall)	Eugene List, New York Philharmonic Symphony Orchestra, Dimitri Mitropoulos

Tabla I.(continuación) Conciertos para piano en México.

Año	Autor	Obra [10]	Estreno	Intérpretes
1942	Blas Galindo (1910-1993)	<i>Concierto para piano y orquesta No. 1</i>	?, ?	?, OSM, ? [7]
1942	José Rolón	<i>Concierto para piano y orquesta</i>		
1943	Rafael Tello	<i>Concierto para dos pianos</i>		
1944	Carlos Jiménez Mabarak	<i>Concierto en Do, para piano y pequeña orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1946	Armando Montiel Olvera (1916-1984)	<i>Concertino mexicano, para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1948	Gonzalo Curiel (1904-1958)	<i>Concierto para piano y orquesta No. 1</i>	1948, México (radio-difusora XEW)	Otilia Figueroa, orquesta de la XEW, Gonzalo Curiel
1949	Joaquín Gutiérrez Heras (1927-2012)	<i>Divertimento para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
1950	Gonzalo Curiel	<i>Concierto para piano y orquesta No. 2</i>	1951, México (radio-difusora XEW)	Otilia Figueroa, orquesta de la XEW, Gonzalo Curiel
1952	Gonzalo Curiel	<i>Concierto para piano y orquesta No. 3</i>	1953, ?	Otilia Figueroa, ?, ?
1961	Blas Galindo	<i>Concierto para piano y orquesta No. 2</i>	?, ?	?, ?, ?
1961	Carlos Jiménez Mabarak	<i>Concierto para piano y percusiones</i>	?, ?	?, ?, ?
19??	Julián Carrillo	<i>Concierto para piano en tercios de tono</i>	1962 [13]	
1969	Kuri Aldana	<i>Concertino para piano y orquesta</i>		
1970	Daniel Ayala (1906-1975)	<i>Concertino, para piano y orquesta de cámara</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1970 [14]	Manuel Enríquez (1926-1994)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1975	Manuel jorge de elías (1939)	<i>Concertante para piano y orquesta</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1976	Leonardo Velázquez	<i>Concierto para piano, metales y percusiones</i>		
1978	Armando Lavalle (1924-1994)	<i>Concierto Tolloacan para piano y orquesta</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1979-80	Federico Ibarra (1946)	<i>Concierto para piano amplificado y orquesta [15]</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1981	Hermilio Hernández (1931-2008)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	1989, Jalisco (grabación)	¿, OSJ, ¿ [16]
1981	Alicia Urreta (1930-1986)	<i>Arcana, concierto para piano amplificado y orquesta</i>	1981, México, Palacio de Bellas Artes	Alicia Urreta, OSN, Antony Witt
1983	Enrique Santos (1930-2021)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	México, Palacio de Bellas Artes	¿ Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ¿
1983	Leonardo Velázquez (1935-2004)	<i>Concierto de La Paz para piano y orquesta [17]</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1986	Armando Lavalle	<i>Concierto para piano y orquesta No. 2</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿

Tabla I.(continuación) Conciertos para piano en México.

1989	antonio navarro (1958)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	¿, ¿	¿, ¿, ¿
1991	Eduardo Angulo	<i>Concierto para clavecín y orquesta</i>		
1991	samuel zyman (1956)	<i>Concierto para piano y orquesta de cámara [13]</i>	2005, Xalapa; 2013, Alemania	Claudia Corona, OSX, José Guadalupe Flores; [18]
?	Héctor Quintanar	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	2013, Guanajuato	Mauricio Nader, OSUG, Juan Trigos
2003	georgina derbez (1968)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	?, ?	?, ?, ?
?	georgina derbez	<i>Doble concierto para flauta, piano y orquesta</i>	2012, Guanajuato, Teatro Bicentenario	Kumi Uchimoto, OSUG, Juan Trigos [19]
2004	alexis aranda (1974)	<i>Concierto para piano y orquesta</i>	2004, México (Palacio de Bellas artes)	Eva María Zuk, OSN, Enrique Diemecke [20]
?	alexis aranda	<i>Concierto para piano y orquesta No. 2 Ophiuco: El signo secreto.</i>	2013, México (Palacio de Bellas Artes)	Jorge Federico Osorio, OSN, Carlos Miguel Prieto [21]
2010	Marcela Rodríguez (1951)	<i>Concierto para piano No. 1 [22]</i>	?, ?	?, ?, ?
(2012?)	Marcela Rodríguez	<i>Concierto para piano No. 2</i>	2012, México (Sala Silvestre Revueltas)	Carlos Apellaniz, OFCM, Carmen Téllez [22]
2013	Fernando Loyola y Fernández de Jáuregui	<i>Concierto en re menor para piano y orquesta</i>	Grabación en el auditorio del Conservatorio de Querétaro	Carlos Alberto Pecero, Orquesta de cuerdas de conservatorio “José Guadalupe Velázquez” de Querétaro, Carlos Esteva Loyola
2021	Gabriela Ortiz	<i>“Fractails”, Concierto para piano y orquesta</i>	2024, Sala Nezahualcóyotl Ciudad de México	Ronald Zollman, Ana Gabriela Fernández, Orquesta Filarmónica de la UNAM
	Arturo Rodríguez	<i>Concierto para piano y orquesta “Tres Veranos”</i>	2022, Teatro de la Paz, San Luis Potosí	Arturo Rodríguez, Orquesta sinfónica de San Luis Potosí
	Georgina Derbez	<i>Concierto para piano y orquesta “De alquimia el resplandor”</i>	2023, Sala Nezahualcóyotl Ciudad de México	Julia Cruz, Alberto Rosado Orquesta Filarmónica de la UNAM

III. CONCLUSIONES

Como podemos ver en la tabla, la mayoría de los compositores mexicanos, como Ricardo Castro, Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Hermilio Hernández y otros, escribieron nada más un concierto para piano y orquesta, dando prioridad a las obras sinfónicas, a música de cámara u obras vocales, tal vez, porque éstas pueden ser más accesibles a auditorio. Pero, a pesar de esto, el concierto para piano con

orquesta está presente en el panorama musical mexicana. Durante el siglo pasado, en México, este género ha evolucionado desde el romanticismo con elementos de nacionalismo hasta la música contemporánea, dando excelentes ejemplos como son los conciertos de Gabriela Ortiz y Georgina Derbez, escritos ya en el siglo XXI.

REFERENCIAS

- [1] Podzharova, E.: *Estructura y lenguaje musical en el primer movimiento del “Concierto para piano con orquesta” de Carlos Chávez*. Tesis doctoral. México: Universidad de Guanajuatp, 2016.
- [2] Director de tesis: Dr. Fabrizio Ammetto, co-directora de tesis: Dra. Alejandra Béjar Bartolo. Programa de Doctorado en Artes, México, Universidad de Guanajuato, 2016.
- [3] *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Stanly Sadie (ed.). London: Macmillan Publishers Limited, 1980, tom 3, p. 878; 879; tom 15, p. 74.
- [4] K. Malmstrom, D.: *Introducción a la música mexicana del siglo XX*: México: Fondo de Cultura Económica, 1977 (1ra edición).
- [5] *Historia de la música*, Marie-Claire Beltrando-Patier (dir.). España: Espasa-Calpe, 2001, pp. 1096-1097; 1100.
- [6] Castillo Ponce, G.-Usyaopín, L.: *Trazos Concertísticos para piano: una realidad mexicana*. México: Plaza y Valdés, 2007.
- [7] *La Música de México, I. Historia. IV. Periodo nacionalista (1910-1958)*. Julio Estrada (ed.), México: UNAM, 1984, p. 11; 48.
- [8] *Diccionario de la Música*, Marc Honegger (dir), Tomás Marco (ed.). Madrid: Espasa-Calpe, 1988. 1988, p. 873.
- [9] Pareyón, G.: *Diccionario enciclopédico de Música en México*. Alicia Pérez (coord.), tomo 1. México: Universidad Panamericana, 2007, pp. 221-228.
- [10] La mayoría de las informaciones en esta tabla está extraída de Pareyón, G.: *Diccionario enciclopédico de Música en México*. Alicia Pérez (coord.). México: Universidad Panamericana, 2007.
- [11] Jose Antonio Alcaraz propone fecha 1885-1887, cuando el *Concierto para piano y orquesta* de R. Castro podría ser escrito. (“Ricardo Castro. Concierto para piano” en *Conciertos de Primavera, Temporada 1991 de la OSN*, mencionado en el artículo de Castillo Ponce).
- [12] José Antonio Alcaraz menciona diciembre de 1904 como fecha de estreno de esta obra (en el programa de mano “Ricardo Castro. Concierto para piano” en *Conciertos de Primavera, Temporada 1991 de la OSN*, mencionado en artículo de Castillo Ponce, mientras que Pareyon escribe fecha 1905).
- [13] Moreno Rivas, Y.: *La composición en México en el siglo XX*. México: Lecturas Mexicanas, 1996.
- [14] Moreno Rivas menciona el año 1971 como fecha de creación de Concierto. Ver: [13].
- [15] Ver <http://federicoibarra.com/catalogo2.html>, consultado el 18 de febrero de 2014.
- [16] Ver <http://www1.lajornadamichoacan.com.mx/2008/06/04/index.php?section=cultura&article=014n2cu> l consultado el 18 de febrero de 2014.
- [17] Ver <http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=11897>, consultado el 18 de febrero de 2014.

- [18] Ver <http://www.presser.com/composers/info.cfm?Name=SAMUELZYMAN>, consultado el 18 de febrero de 2014.
- [19] Ver <http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=24742>, consultado el 18 de febrero de 2014.
- [20] Ver http://www.ecured.cu/index.php/Alexis_Aranda, consultado el 18 de febrero de 2014.
- [21] Ver: <http://www.bellasartes.gob.mx/index.php/boletines-2013/junio-2013/2026-531-el-pianista-federico-osorio-y-la-osn-estrenaran-obra-de-alexis-aranda> y <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2013/alexis-aranda-zodiaco-951120.html>, consultado el 18 de febrero de 2014.
- [22] Piñon, A.: “Marcela Rodríguez: En el mundo instrumental persiste el machismo”. En: *El Universal*, 7.03.2014. Ver <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/68026.html>, consultado el 18 de febrero de 2014.