

El archivo de Julián Carrillo: memoria musical de México (1875-1965)

Mariana Hajar Guevara*

Resumen

Julián Carrillo (1875-1965) fue un compositor y teórico musical mexicano, figura imprescindible de la historia de la cultura del siglo XX en México. Perteneció a la élite artística del régimen de Porfirio Díaz y mantuvo su liderazgo en la política cultural durante la Revolución Mexicana y durante los gobiernos revolucionarios subsecuentes. En 1923 publicó su teoría microtonal llamada Sonido 13. Fue director del Conservatorio Nacional de Música en México durante dos periodos (1913-1914 y 1920-1923) y director de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1918 y 1924. Carrillo destaca, entre otras cosas, por escribir numerosos textos teóricos, incursionar en el diseño de instrumentos musicales y ser el primer músico microtonalista en México. Este artículo pretende introducir al investigador al corpus de su archivo personal, resguardado en el Centro Julián Carrillo de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, México.

Palabras clave: Musicología - Microtonalismo - Música mexicana - Julián Carrillo

Julián Carrillo's Archive: Musical Heritage of Mexico (1875-1965)

Abstract

Julián Carrillo was a Mexican composer and musical theorist, widely acknowledged as one of the most important but also controversial composers of the Mexican Culture of early 20th century. He belonged to the artistic elite of Porfirio Díaz regime and kept his leadership in the cultural policy even during and before the Mexican Revolution. In 1923 he published his microtonal system named Sound 13 theory. He directed the National Conservatory of Music in Mexico for two periods (1913-14 and 1920-1923) and the National Symphony Orchestra, between 1918 and 1924. Carrillo is well known, among other things, for being a prolific writer and composer; he wrote numerous theoretical texts and also, he ventured into the design of new musical instruments. The purpose of this paper is to introduce researchers into the corpus of his personal archive, sheltered in the Julián Carrillo Center of the Ministry of Culture of San Luis Potosí, Mexico.

Key words: Musicology - Microtonalism - Mexican music - Julian Carrillo

Fecha de recepción: 30-07-2019

Fecha de aceptación: 02-10-2019

* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México.
E-mail: hijarguevaramariana@gmail.com

Julián Carrillo nació el 28 de septiembre de 1875 en Aqualulco, un pueblo al noroeste del Estado de San Luis Potosí, México. Emigró a la capital del país en 1895 para continuar con sus estudios en violín en el Conservatorio Nacional de Música. En 1900, luego de concluir sus estudios, fue becado por el Estado Mexicano para especializarse en Europa. Fue así que ingresó al Conservatorio de Leipzig, Alemania, para estudiar violín y composición y, en 1902, al Real Conservatorio de Gante, Bruselas, de donde se graduó en 1904.

Durante este periodo, Carrillo compuso seis de sus primeras obras de gran envergadura: el Requiem (1900), la *Primera Sinfonía en Re Mayor* (1901), la Suite núm. 1 (1901), la ópera *Ossian* (1901), *Sexteto para cuerdas* (1902), el Cuarteto para cuerdas núm 1 (1903) y la Suite núm. 2 “Los naranjos”. Además, representó a México en el Congreso Internacional de Música, que se celebró en París en 1900.¹

Volvió a la Ciudad de México en 1904, tras cuatro años de profesionalización en escuelas de larga tradición. Formó en 1909 la Orquesta Sinfónica Beethoven y el Cuarteto Beethoven, ambas agrupaciones de gran importancia en el escenario musical capitalino que se mantuvieron activas hasta 1913. Estas orquestas fueron fundadas con la intención de programar música de compositores mexicanos y realizaron estrenos en México de obras clásicas y de diversos compositores nacionales. De esta manera, jugaron un papel fundamental en la consolidación y promoción de la música sinfónica y música de cámara en México durante el periodo revolucionario.²

Julián Carrillo fijó su estancia en Nueva York en 1914, donde permaneció hasta el verano de 1917. Ahí abrió una academia de música llamada América³ y formó la America Symphony Orchestra que, si bien tuvo una vida efímera, resultó ser un antecedente significativo para el posicionamiento y la visibilidad de los músicos latinoamericanos en la escena neoyorkina.⁴ Asimismo, colaboró con el cineasta David W. Griffith, como asesor musical en jefe de la película *Intolerance*, rodada en 1915. Durante su estancia en Estados Unidos, escribió el *Tratado sintético de armonía* (1915) y el *Tratado sintético de instrumentación para orquesta y banda militar* (1916).

Volvió a México meses después de haber entrado en vigor la nueva Constitución de 1917 y se integró de inmediato a la escena cultural nacional. Fue director del Conservatorio Nacional de Música de México en dos ocasiones: de 1913 a 1914, durante el gobierno de Victoriano Huerta y, posteriormente, de 1920 a 1923, durante las administraciones de Venustiano Carranza (1917-1920), Adolfo de la Huerta (1920) y Álvaro Obregón (1920-1924) Asimismo, director de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1918 y 1922.

¹ Véase: Mariana HIJAR GUEVARA, *Razonar la música. Aproximaciones al pensamiento musical de Juan N. Cordero*, Tesis para obtener la Licenciatura en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.

² Gracias a ellas, se escucharon por primera vez en México la *Sinfonía no. 4 Op. 90* de Felix Mendelssohn, la *Sinfonía N° 4 en si bemol mayor*, Op. 60, de Beethoven, la *Sinfonía N° 40 en sol menor*, K. 550, de Mozart, la *Serenata N° 1 en do mayor para instrumentos de cuerda*, Op. 62, de Robert Volkmann, *Muerte y transfiguración Op. 34*, de Richard Strauss, la *Sinfonía N° 4 en mi menor*, Op. 98, de Brahms, por mencionar algunas. “Serie de Conciertos”, *La Patria*, México, 19 de junio de 1912.

³ Ubicada en el número 167W. de la calle 129, en Manhattan. En ella se impartían clases de violín, armonía, contrapunto, fuga, instrumentación y formas musicales. Las clases se daban en español, francés, italiano y alemán.

⁴ Mariana HIJAR GUEVARA, *Escuchar a la Revolución: el pensamiento musical de Julián Carrillo*, Tesis para obtener el grado en Maestría en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.

En 1923 hizo pública su teoría microtonal llamada Sonido 13, la cual fue reconocida por numerosos músicos alrededor del mundo. A partir de este momento se enfocó en la exploración estética y en la búsqueda de un estilo propio, cuestionando al canon musical de sus colegas mexicanos y alejándose así de la hegemonía estética posrevolucionaria. Dedicó el resto de su vida a la teorización y sistematización de su teoría microintervalica, desde la cual escribió numerosos métodos y obras musicales, además de que incursionó en el diseño de instrumentos musicales como los quince pianos microtonales llamados *pianos metamorfoseados*⁵ y otros instrumentos microtonales. Murió en la Ciudad de México en 1965, tras noventa años de intensa y prolífica labor teórica y musical.

Su trayectoria artística transitó por puntos de inflexión decisivos en la historia política de México del siglo XX. Sin embargo, los cambios de regímenes políticos y sociales no mermaron su posicionamiento en las instituciones musicales del país. Perteneció a la élite de la dictadura de Porfirio Díaz y logró conservar su posición y estatus en la cultura revolucionaria de los gobiernos subsiguientes al estallido de la Revolución en 1910.

De esta manera, el legado de Julián Carrillo resulta imprescindible para la comprensión de la cultura en México de la primera mitad del siglo XX. Su vida y obra nos permite comprender el pensamiento musical moderno mexicano, desarrollado en un contexto de crisis política y social.

Archivo personal de Julián Carrillo

En el año 2011, la familia de Julián Carrillo inició el proceso de donación del archivo personal del compositor a la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, México. El acervo que se encontraba en la antigua casa de Carrillo, ubicada en la calle Santísimo número 25, en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, se trasladó hacia el Centro de las Artes del Estado de San Luis Potosí, en donde se resguardó en bodegas durante cuatro años aproximadamente.

El acervo fue trasladado al Centro Julián Carrillo (CJC) en el año 2015, institución creada para su conservación, ubicada en Jardín Guerero 10, Centro Histórico de San Luis Potosí. La donación se firmó en el año 2017, quedando así de manera oficial la custodia del acervo documental a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado a través del Centro Julián Carrillo.

El acervo está integrado por dos grandes fondos documentales de diversos soportes, los cuales albergan sus respectivas series.⁶

⁵ Fueron construidos en la fábrica *Hans Sauter* en Spaichingen-Wurt, Alemania, en 1957. Al año siguiente se presentaron por primera vez en la Exposición Universal de Bruselas.

⁶ La ordenación documental presentada aquí es propuesta de la autora.

Fondo Documental 1 Objetos Personales

Serie	1.1.	Audiovisual
	1.1.1.	25 films
	1.1.2.	108 discos de acetato
	1.1.3.	1131 fotografías
	1.1.4.	29 pinturas al óleo
Serie	1.2.	Artículos personales y mobiliario de su estudio
Serie	1.3.	Biblioteca personal con 933 títulos

Fondo Documental 2 Obra

Serie	2.1.	Obra musical
	2.1.1.	Libretos y música de las óperas <i>La Paloma</i> (19011), <i>Xúlitl</i> (1921), <i>Matilde</i> (1909) y <i>La mujer blanca</i> (1924)
	2.1.2.	174 obras manuscritas con sus respectivos bocetos y partichelas
	2.1.3.	Alrededor de 200 papeles de música
	2.1.4.	18 partituras editadas (7 548 ejemplares)
	2.1.5.	Grabaciones de obras de Carrillo en cassettes y acetato
Serie	2.2.	Obra teórica
	2.2.1.	33 títulos de autoría de Carrillo (alrededor de 23 676 ejemplares)
	2.2.2.	Correspondencia entre 1895 y 1965
	2.2.3.	Ensayos entre 1909-1964
Serie	2.3.	Hemerografía, 165 paquetes de recortes periodísticos entre 1887 y 1980
Serie	2.4.	Colección de instrumentos musicales
	2.4.1.	19 pianos Metamorfosados
	2.4.2.	2 arpas microtonales
	2.4.3.	1 tuba microtonal

Desde la inauguración del Centro Julián Carrillo se han llevado a cabo labores de catalogación y conservación del acervo; sin embargo, éste sigue en una etapa primaria en el proceso de inventariado. Se desconoce todavía el rango temporal exacto que abarca el archivo. No obstante, podríamos conjeturar que éste se extiende entre 1885 y 1980 aproximadamente, ya que existe documentación

póstuma relativa a Carrillo, como homenajes, ediciones de partituras, ediciones de libros y diversos conciertos nacionales e internacionales de su obra.

En el año 2000, el violinista mexicano Omar Hernández-Hidalgo, publicó el *Catálogo Integral del Archivo Julián Carrillo*.⁷ Éste resulta ser un referente esencial para investigadores y musicólogos interesados. Sin embargo, el cotejo de dicho catálogo con las obras existentes en el actual Centro Julián Carrillo difiere en algunos casos. Se han podido identificar algunas obras que no se encuentran catalogadas, como los libretos para las óperas *Iztaccíhuatl* (1924) y la *Paloma* (1911).⁸

El Fondo Documental 1, integrado por objetos personales, resulta una fuente riquísima para el estudio integral del pensamiento del compositor. Su biblioteca personal nos da herramientas para comprender sus referencias literarias, científicas e históricas. Asimismo, las series 1.1.1 y 1.1.2 son susceptibles de un estudio de la cultura visual de su tiempo. Ambas se encuentran en proceso de digitalización.⁹ Por su parte, el Fondo Documental 2 resulta ser el de más interés para musicólogos y músicos. Éste resguarda alrededor de 175 composiciones musicales entre las que se encuentran cuatro óperas y más de cinco sinfonías. Resulta menester decir que sólo dieciocho composiciones de Carrillo han sido editadas, lo cual dificulta que su música sea escuchada.¹⁰

En los últimos quince años se ha suscitado un interés particular por la obra de Julián Carrillo.¹¹ Sin embargo, dado al estado actual de su archivo personal, se desconoce de manera integral su legado teórico y musical. Este sesgo ha mermado la inclusión y el posicionamiento del compositor en la historia de la música mexicana.

El archivo de Julián Carrillo, además de ser la fuente más importante para el estudio de su legado, resulta ser una contribución riquísima para los estudios del pensamiento y estética musical del siglo XX en México y en el mundo, siendo susceptible de acercamientos históricos, musicológicos, de investigación artística y de creación.

⁷ Omar HERNÁNDEZ-HIDALGO, *Catálogo Integral del Archivo de Julián Carrillo*, San Luis Potosí, Editorial Ponciano Arriaga, 2000.

⁸ Sobre un estudio introductorio al repertorio operístico de Julián Carrillo, véase: Mariana HIJAR GUEVARA, *Escuchar a la revolución... cit.*

⁹ Parte de la serie de films se encuentra digitalizada. *Documentos gráficos. Acervo Julián Carrillo*, Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, DVD.

¹⁰ Recientemente, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos Chávez" (CENIDIM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México, publicó una edición al *Sexteto para cuerdas* (1902) de Carrillo, una de sus tres primeras obras de gran envergadura. *Sexteto para cuerdas* (1901) de Julián Carrillo, Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos Chávez" (CENIDIM), 2019, 125 p.

¹¹ El ensamble neoyorkino Momenta Quartet, en colaboración con el musicólogo Alejandro L. Madrid quien figura como autoridad en los estudios sobre Julián Carrillo (Véase: Alejandro L. MADRID, *In Search of Julian Carrillo and Sonido 13*, Oxford University Press, 2015) ha integrado a su repertorio los Cuartetos de cuerda 1, 4 y 8, así como *Murmulllos* para cuarteto de cuerdas y arpa en dieciseisavos de tono. Por su parte, el guitarrista mexicano Mario García Hurtado ha dedicado sus últimos años a la interpretación y estudio del *Concertino* (1926-7). Véase: Mario Ernesto GARCÍA HURTADO, *El proceso creativo del Concertino (1926-7) y sus consecuencias editoriales e interpretativas*, Tesis para obtener el grado de Doctor en Música, México, Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.

Bibliografía

- HERNÁNDEZ-HIDALGO Omar, *Catálogo Integral del Archivo de Julián Carrillo*, San Luis Potosí, México, Editorial Ponciano Arriaga, 2000.
- HIJAR GUEVARA Mariana, *Razonar la música. Aproximaciones al pensamiento musical de Juan N. Cordero*, Tesis para obtener la Licenciatura en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
- HIJAR GUEVARA Mariana, *Escuchar a la Revolución: el pensamiento musical de Julián Carrillo*”, Tesis para obtener el grado en Maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.