

La música para violonchelo de Rubén Montiel: catalogación, revisión y publicación

The Music for Cello by Ruben Montiel: Cataloging, Review and Publication

María E. Martínez-Martínez^a

Abstract:

The following paper includes a brief biographical description of the Mexican musician Ruben Montiel and his legacy, that includes numerous manuscripts, journalistic notes, photographs and personal objects. The previous cataloging of his musical pieces carried out by the researchers Dorantes and Salmeron (2002 and 2009) and the most recent and updated one, developed in the Ph. D. Thesis by Santillan (2022), is addressed. Due to the valuable contribution that the author provided as an international performer and composer, the need arises to create the Ruben Montiel Reserved Fund, to rescue its cultural heritage. Currently this work is coordinated with the Historical Archive of the Autonomous University of the State of Hidalgo, which intends to carry out, in the future, the digitization of its musical pieces for dissemination in national and international educational and cultural institutions, which can provide new elements of studio for performers and researchers interested in their artistic creation.

Keywords:

Latin American Music, Musical Heritage, Mexican Music, Mexican Cellists.

Resumen:

El presente documento incluye una breve descripción biográfica del músico veracruzano Rubén Montiel y de su legado, que abarca numerosos manuscritos, notas periodísticas, fotografías y objetos personales. Se aborda la previa catalogación de sus piezas musicales realizada por los investigadores Dorantes y Salmerón (2002 y 2009) y la más reciente y actualizada, desarrollada en la Tesis Doctoral de Santillán (2022). Debido al valioso aporte que brindó el autor como intérprete internacional y compositor, surge la necesidad de crear el *Fondo Reservado Rubén Montiel*, para el rescate de su acervo cultural. Actualmente, esta labor se coordina con el *Archivo Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, institución que pretende realizar en un futuro, la digitalización de sus piezas musicales para su difusión en instituciones educativas y culturales nacionales e internacionales, que puedan proveer nuevos elementos de estudio para intérpretes e investigadores interesados en su creación artística.

Palabras Clave:

Música latinoamericana, patrimonio musical, música mexicana, violonchelistas mexicanos.

---

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Instituto de Artes | Hidalgo | México, <https://orcid.org/0009-0006-0460-5551>, Email: ma415621@uaeh.edu.mx

Fecha de recepción: 15/03/2024, Fecha de aceptación: 01/05/2024, Fecha de publicación: 05/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.29057/ia.v12i24.12496>

Introducción

Rubén Montiel fue un violonchelista y compositor mexicano cuya producción en su mayoría se encuentra perdida y olvidada, así como también su propia figura. Es uno de los pocos compositores mexicanos de su época que escribió obras para el violonchelo, todas ellas de gran importancia, considerando los aspectos técnico, interpretativo y estético, que logró gracias a su capacidad como ejecutante. De ahí surge el interés por conocer a profundidad su trabajo, con especial énfasis en su estilo, fechas de composición, momentos históricos por los que atravesó, contexto de producción, líneas de composición que seguía; así como también por rescatar su trabajo a través de la edición crítica y publicación de dichas obras.

El compositor y violonchelista fue originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz (México). Nació el 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, Rafael Montiel, quien fue profesor de música en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, además de organista y maestro de capilla de la catedral de Xalapa. A la edad de 15 años fue enviado por su padre al Conservatorio Nacional de Música, en la Ciudad de México. En dicha institución, Rubén Montiel 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.

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.

A partir de la edición crítica ya realizada de su obra musical (Santillán, 2022); la cual lo conlleva a organizar las fuentes primarias y secundarias que permitieron reconstruir determinados hechos históricos, a través de la comparación de documentos localizados, organizados e intervenidos musicológicamente, surge la necesidad de resguardar, conservar y difundir el acervo cultural de Rubén Montiel en un fondo reservado que incluye su biblioteca personal, partituras y manuscritos, fonoteca y fototeca, entre otras pertenencias del autor.

Los beneficiarios directos de esta investigación se pueden catalogar en tres niveles dimensionales: las instituciones culturales, que se verán favorecidas al contar con material que enriquezca sus acervos; los musicólogos, quienes tendrán nuevos materiales sujetos de estudio y una visión aún más concreta de la ideología de la producción académica musical latinoamericana, y, finalmente, los intérpretes y receptores, o público, quienes tendrán la posibilidad de escuchar nueva música en sus visitas a las salas de concierto.

Objetivo general

El objetivo general del presente trabajo es compilar las fuentes primarias y secundarias del autor para su catalogación, conservación y difusión. Dicho proyecto se está realizando en colaboración con el *Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, el cual está dirigido por el Dr. Luis Antonio Santillán Varela, con el objetivo de crear un fondo reservado enfocado en la figura de Rubén Montiel y su obra para violonchelo.

Objetivos específicos

-Compilar todas las fuentes primarias manuscritas e impresas de las obras escritas para violonchelo y piano, y violonchelo y orquesta del compositor Rubén Montiel.

-Reunir y catalogar todas las fuentes secundarias del autor, incluidas fotografías, vinilos, cuadernos de apuntes, libros de consulta, folletos, recortes de periódicos, entre otras pertenencias del autor.

-Organizar las fuentes por categorías: época, tipo o impacto, según sea el caso y estructurar un catálogo formal de ellas.

Metodología

Dentro de las técnicas de investigación cualitativa, Santillán (2022), se cuentan las de “relevamiento”, así como las correspondientes a la “historia oral”, aplicándose de acuerdo a lo sugerido en los textos: “*Sondeo de fuentes de conocimiento y descubrimiento de la hipótesis*”, de Huáscar Taborga (1980), “*Método y técnicas en la documentación histórica*” de Julio Aróstegui (1995), y “*Teoría del conocimiento basado en fuentes*” de J. Topolsky (1973), para su correcto manejo y ejecución. La necesidad de ordenar la información adquirida requirió la búsqueda de ejemplos en investigaciones previas, como el trabajo sobre el archivo familiar de Carlos Guastavino (1912-2000), realizado por Silvina Mansilla (2018), por mencionar uno. En cuanto a la creación de fondo reservado, se tomó como base el manual *Reglas de Catalogación* (1999), refiriéndonos a los apartados de descripción bibliográfica general y de materiales gráficos, así como el análisis de manuscritos y de música impresa.

Resultados

A continuación, citaremos un *status quo* del corpus a trabajar en el presente proyecto. De acuerdo con el compendio de piezas del autor, se tiene que la única obra de este corpus, editada bajo supervisión del mismo compositor, es “*Cantilena*” (Figura 1), la cual además fue grabada por el violonchelista mexicano Ignacio Mariscal y el pianista Alberto Cruz Prieto. Dicha obra es pieza obligatoria en el *Concurso Nacional de Violonchelo*, que se realiza periódicamente en México.

Figura 1. Portada y partitura de *Cantilena* de R. Montiel

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, a excepción de la *Marcha*, localizada recientemente. Se cuenta con todos los manuscritos originales y todas las ediciones realizadas a obras publicadas, previas a la edición crítica realizada por Santillán (2022); 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 Enrique Salmerón (2009), así como varias reseñas y notas periodísticas.

Los trabajos de investigación documentados que giran alrededor de la figura de Rubén Montiel son pocos; sin embargo, estos aportan datos valiosos para el estudio del compositor. Se citan, a continuación, las fuentes localizadas correspondientes a trabajos de investigación en donde no sólo se aborda la figura de Rubén Montiel en su faceta como compositor, 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* (Dorantes, 2002), donde 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 41 canciones.

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

A continuación, mostramos la información del trabajo realizado por 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 (2009, p. 45) realiza una reseña biográfica de Montiel en donde se puede

leer la siguiente información respecto a la organización de su obra:

para violonchelo y piano [y un corpus de cuarenta y tres canciones].

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

En el mismo tenor, y de acuerdo con el criterio de Santillán (2022, p. 21), respecto de las obras para violonchelo del compositor, se muestra la siguiente clasificación, enfatizando la categoría y el estado inicial de ellas:

Clasificación	Nombre de la obra	Estado actual de las obras
Composiciones correspondientes a grandes formas musicales	Concertino para violonchelo y orquesta con 4 movimientos. -versión violonchelo-orquesta -versión violonchelo-piano	Manuscrito original en ambas versiones
Composiciones correspondientes a pequeñas formas musicales	-Allegro Jarocho (Allegro giocoso) -Canción de cuna -Cantilena -Marcha -Pieza en forma de minuetto -Siciliana -Un viejo vals	Manuscrito original y edición póstuma ISBN: 9685967-04-0 Manuscrito original y edición póstuma ISBN: 9685967-05-9 Edición realizada por el autor Manuscrito original Manuscrito original y edición póstuma ISBN: 9685967-07-5 Manuscrito original y edición póstuma ISBN: 9685967-08-3 Manuscrito original y edición póstuma ISBN: 9685967-06-7
Transcripciones para violonchelo y piano	-Canto de la tarde de Gustavo E. Campa -Córdoba (Chants d' Espagne, op. 232 n°4), de Isaac Albéniz. -Largo (Concierto en Re menor para dos violines op. 3) de Antonio Vivaldi -Momento musical op. 94 de F. Shubert -Nocturno op. 9 no. 2 de Chopin -Nocturno op. 48 no. 1 de Chopin Pantomime (el amor brujo) de Manuel de Falla -Rumores de la caleta-malagueña (Recuerdos de viaje op. 71 no. 6) de Isaac Albéniz -Tango (sueño España op. 165 no. 2) de Isaac Albéniz -Vals poético de Felipe Villanueva	Todas estas obras se encuentran en manuscrito original

Por otro lado, respecto a la creación del *Fondo Reservado Rubén Montiel*, se realizó la clasificación de material bibliográfico cedido por la familia del compositor, de acuerdo con el autor, título, editorial, colección, idioma y tipo, teniéndose 83 libros, de tipo histórico-bibliográfico, en su mayoría, teórico, histórico, de literatura y consulta, todos publicados en francés. En cuanto al catálogo de los manuscritos, se tienen alrededor de 180 partituras y partichelas para violonchelo solo y violonchelo y piano, que incluyen sonatas, conciertos, sinfonías y estudios de compositores como Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin, Liszt, Debussy, Grieg, Dvořák, Popper y Laló, entre otros.

Asimismo, entre los demás objetos que pertenecieron a Rubén Montiel, se cuentan 27 folletos de tipo histórico y biográfico, alrededor de 35 vinilos, 60 manuscritos, 15 partituras editadas, y un aproximado de 798 imágenes clasificadas dentro de los siguientes apartados: artículos y reseñas, concurso y *Festival Casals*, copias, correspondencia, documentos oficiales y varios, fotografías, manuscritos originales, notas de prensa y recitales, que constituyen un acervo de patrimonio cultural intangible y que actualmente se encuentran en el proceso de gestión para su resguardo en el *Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*.

Discusión

De acuerdo con Palma (2013, p. 33), *patrimonio* es lo que se refiere a:

El conjunto de bienes que una persona había heredado de sus ascendientes (...) su sentido etimológico permite que (...) se evoque no sólo los bienes que integran el acervo cultural y natural de una nación, sino también que dichos bienes habitualmente han sido transmitidos de generación en generación dentro de esa nación.

Por otro lado, para que la sociedad conozca y usufructúe el patrimonio por derecho, es necesario que el acervo cultural sea estudiado y analizado desde diversos enfoques, que permitan identificar las expresiones que lo conforman, con el fin de satisfacer las necesidades culturales, educativas y sociales, en función de la identidad, la racionalidad, la significación y el impacto cultural.

El patrimonio cultural musical no sólo es valioso por sus elementos significativos, sino también, porque desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades. Supone, a su vez, un motivo para enriquecer el acervo de la música académica latinoamericana y

proponer nuevas ediciones desde un punto de vista crítico y objetivo, para su ejecución e interpretación en las salas de concierto.

Conclusiones parciales

El aporte de Rubén Montiel como compositor e intérprete demuestra el gran valor que tuvo como músico. Pese a la poca visibilidad y difusión de su obra, logró destacarse como ejecutante a nivel internacional, lo anterior se pone de manifiesto en los archivos históricos que relatan que, en 1957, Rubén Montiel fue invitado a participar como miembro del jurado en el *1er Concurso Internacional para violonchelistas Pablo Casals* y que, dos años más tarde, se realizó un segundo festival en la ciudad de Xalapa, evento en el que se congregaron los violonchelistas más reconocidos de su tiempo.

Además de sus composiciones y transcripciones para violonchelo, canto, violín y piano; Rubén Montiel dejó tras de sí un significativo legado al patrimonio histórico y musical, que en primera instancia fue indispensable organizar en un inventario para tomar conciencia del volumen, importancia y especificidad del compendio bibliográfico-musical.

En segunda instancia, fue necesario realizar las gestiones pertinentes con el *Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo* y tomar acciones para su rescate. Se pretende a futuro la digitalización del *Fondo Reservado Rubén Montiel*, para su difusión en instituciones educativas y culturales nacionales e internacionales, que puedan proveer nuevos elementos de estudio para intérpretes e investigadores interesados en su creación artística.

Referencias

- [1] Aróstegui, J. (1995). *Método y técnicas en la documentación histórica. La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- [2] Dorantes, G. S. (2002). *Rubén Montiel Viveros*. En: Casares Rodicio, Emilio et al. *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Madrid: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores, 2002, Vol. VII, 730.
- [3] Mansilla, S. L. (2015). *El archivo familiar de Carlos Guastavino. Cinco estudios sobre Carlos Guastavino: homenaje en su centenario*. Santa Fe: UNL.
- [4] Mansilla, S. L. (2012). *Dar la nota. El rol de la prensa en la historia musical argentina (1848-1943)*. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones. Ministerio de educación y cultura (1999). *Reglas de catalogación*. Centro de publicaciones: Boletín Oficial del Estado. Madrid, España. pp. 626. Musri, F. G. (2018). *Sonajas arqueológicas. Paleografía musical. Tratamiento de fuentes objeto*. San Juan: Crítica.

[5] Palma, P. J. M. (2013). El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humanidad. Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio. *Cuicuilco*, 20(58), 31-57.

[6] Sandoval, P. M. (2015). *Catálogos de documentos de arte: noticias y opiniones sobre música, cine, teatro y artes plásticas en el periódico Excélsior durante 1925*. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM.

[7] Santillán, V. 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 de Doctorado, Pontificia Universidad Católica Argentina).

[8] Salmerón, E. (2009). Vida y obra del Maestro Rubén Montiel. *Centenarios de Veracruz*, 2(11), 39-44.

[9] Taborga, H. (1980). *Sondeo de fuentes de conocimiento y descubrimiento de la hipótesis. Cómo hacer una tesis*. Ciudad de México: Grijalbo.

[10] Topolsky, J. (1973). *Teoría del conocimiento basado en fuentes. Metodología de la historia*. Madrid: Cátedra.

Waisman, L. (2009). La biografía musical en la era post-neomusicológica. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, 23, 176-194.