

ENTREVISTA

ARTURO MÁRQUEZ

Dr. José María López Prado
Dra. Beania Salcedo Moncad

RECIBIDO: 10/01/2022
ACEPTADO: 11/02/2022

MAESTRO ARTURO VÁZQUEZ

¹El compositor mexicano Arturo Márquez es uno de los compositores más célebres a nivel internacional del panorama musical mexicano de la música de concierto. El maestro ha sido acreedor a diversos galardones en México y el extranjero, entre ellos las medallas Bellas Artes, Mozart, Dr. Alfonso Ortiz Tirado y Orgullo Sonorense 2009, así como el California Institute of the Arts Distinguished Alumnus Award y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, por mencionar algunos. Asimismo, ha recibido numerosos homenajes en festivales de música de Latinoamérica, donde sus obras han sido interpretadas y han conseguido popularidad. Sus danzones son utilizados con mayor frecuencia en producciones balletistas alrededor del mundo, gracias a lo cual en 2004 el Festival Internacional de Música realizado en Caracas, Venezuela, fue denominado con su nombre.

Entrevistadores

Maestro Márquez¹, tuvimos la oportunidad de contar con su presencia en dos ocasiones en el marco del Festival Internacional de Música Mexicana de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la primera de ellas en el año 2018, en su tercera edición y la segunda en 2021 en la sexta edición. El primer concierto se realizó de manera presencial en la gran sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey en México, y según recuerdo se le rindió un homenaje por su importante labor musical como compositor. La segunda intervención fue de manera Virtual desde su casa en Tepoztlán, México, de esa participación surge la incitativa de entrevistarlo con el propósito de que nos compartiera sus experiencias y anécdotas como creador de las cuatro obras orquestales que se interpretaron en su concierto homenaje del año 2018, por lo que agradecemos la oportunidad que nos brinda para emprender este diálogo.

Dr. José María López Prado

La primera obra que interpretó en el concierto de homenaje a su persona fue "Leyenda de Miliano"²; quisiéramos saber un poco más acerca de esta obra: ¿en qué año se escribió la obra?, ¿es producto de algún proyecto?, ¿dónde se estrenó, ¿tiene alguna anécdota que quiera compartirnos?

Maestro: Arturo Márquez:

Yo creo que todas las obras tienen sus anécdotas, sus conceptos, pero esta obra es bastante especial, fue un encargo de la Secretaría de

---

2 De acuerdo con el autor la palabra "Miliano" es como una plegaria profana que reclama y suplica que se cumpla el sueño zapatista, principio elemental de su raza, y que es traicionado día a día por intereses ajenos a su realidad mexicana. De ahí surge el primer movimiento de la obra *La leyenda de Miliano*. El compositor menciona que el primer movimiento de *Leyenda de Miliano* se titula *Plegaria*. "Es una reflexión sobre el documento que dio cauce al movimiento zapatista: el Plan de Ayala".

Turismo y Cultura Morelos por el Centenario de la Revolución Mexicana³ en el 2010, la empecé a pensar en el 2009 y la terminé en el 2010. Se estrena ya no recuerdo muy bien, me imagino que fue por abril o mayo; hablando de memoria, mi memoria siempre me falla, pero bueno es una obra bastante especial; La obra que es muy orquestal, empieza con acentos bastante fuertes, y tiene que ver con el lema de Zapata "Tierra y libertad"⁴

Asesinado el 10 de abril de 1919, Zapata⁵ es un símbolo, es una persona que se quiere, se respeta y se recuerda muchísimo, entonces, yo decidí hacer algo sobre Emiliano. Aquí, en Tepoztlán, él andaba con sus soldados en la calle Camino Real, donde vivo; él llegaba aquí donde está el restaurante Chapulín, el famoso chapulín, llegaba a hacer las reuniones con los tepoztecos. En mi tierra somos igualados, por qué le hablan por el primer nombre muy familiar, "Emiliano", yo tomo ese motivo, como en muchas obras, de lo que quiero escribir y lo transformo en música.

El primer motivo que ustedes escucharán en esa obra está gritando como si dijera "Tierra y Libertad"; en otros momentos si los alientos están cantando, están recordando a Zapata, están cantando la palabra Zapata. De hecho,

---

3 La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.

4 "Tierra y libertad" "Tierra y libertad" es una frase utilizada como lema de las luchas campesinas por la reivindicación de los derechos de tierras. En México, fue el lema del Partido Liberal Mexicano y es asociada con la revolución mexicana y la figura del caudillo Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur.

5 Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, en una emboscada preparada por Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista bajo las órdenes de Pablo González. El plan comenzó a fraguarse un mes atrás. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del que el presidente Venustiano Carranza estuvo enterado.

es una especie de obra coral, pero sin letra o con la letra no cantada, más bien canción sin palabras, pero esto es canción con palabras, pero que no se canta.

La obra está desarrollada básicamente en dos motivos, ya al final, se hace una especie de marcha fúnebre, que no es fúnebre, porque Zapata vive todavía en los corazones de los morelenses, especialmente en el de aquellos no creyeron en su muerte. Es una marcha, es una danza que celebra digamos a Zapata, pero hay un motivo, es melancólica, es triste, es fúnebre, pero es una celebración, hasta se dice que el día que mataron a Zapata había cientos de cigarras cantando. Además, en Morelos hay muchas chicharras, y curiosamente esas empiezan a salir en abril, justo antes de que empezara a escribir la Leyenda de Miliano.

Yo soy muy creyente de los símbolos y cuando estaba haciendo ese movimiento, en mero abril, había chicharras cantando allá afuera, también recordaba la música tradicional de Morelos que es la famosa música de los chinelos⁶, y de repente, abajo del piano encuentro una chicharra muerta, porque después de la primavera salen a reproducirse y bueno... es un "cantadero" maravilloso para los que lo soportamos, y yo soy uno de ellos, entonces pensé que era alguien que me quería decir

---

⁶ La danza de los Chinelos consiste en pasos sencillos, rítmicos y saltados, con los que los Chinelos van moviéndose al compás de una interminable serie de sonos que interpreta la banda. Estos bailes aparecieron -según crónicas de Don Alejandro Ortiz Padilla- en el año de 1867, como una burla a los hacendados y ricos del pueblo, quienes gozaban celebrando con sus mejores atuendos antes de la cuaresma. En principio no usaban música y sólo los acompañaban los chillidos, gritos y el ruido de botes llenos con piedras, pero a principios del siglo XX se incorporó la música de banda, la cual acompaña por todo el carnaval al Chinelo. El acompañamiento musical del baile de chinelos está a cargo de la banda de viento, el repertorio se forma de 36 sonos divididos en 6 grupos. Como cada grupo de sonos se inicia con el mismo, de hecho, se reduce a 31 el número de sonos diferentes. Cada son es apenas una frase musical que se repite dos veces, la primera con las trompetas a cargo de la melodía y la repetición a cargo de los clarinetes y saxofones. Los sonos se separan uno de otro por un llamado de trompeta. Por su tipo, los sonos parecen corresponder a la enorme variedad de sonecitos y jarabes que iniciaron su difusión en la segunda mitad del siglo XVIII y a partir de modelos europeos. Estos jarabes y sonecitos eran piezas muy breves que apenas acompañaban una cuarteta de versos; para formar un número musical varios sonos se tocaban en sucesión

algo, claro, las chicharras estaban cantando el día que mataron a Zapata y querían estar presentes en la obra. Me sentí muy iluminado por este hecho, diría yo, entonces al final pongo el canto fúnebre de las chicharras, así se llama ese movimiento.

Fue estrenado con una orquesta dirigida por Alondra de la Parra aquí en Morelos, México, y después en el Auditorio Nacional en la capital de la República, y pues ahí se ha seguido tocando. Me sentí muy honrado de que se interpretara en este festival. Es una obra que quiero muchísimo, me costó mucho trabajo como todo, todo me cuesta trabajo, ¿pero el chiste es lograrlo no?

Dra. Beania Salcedo Moncada:

Fue una apertura maravillosa para el concierto, creo que se inició con el pie derecho y para disfrutarse totalmente.

Dr. José María López Prado:

Maestro, aquella noche tuvimos la oportunidad de escuchar como segunda obra el concierto para violonchelo "Espejos a la Arena". Los títulos son muy evocadores: "Espejos en la arena", cada movimiento tiene un título particular como "Son de la tierra caliente" y "Lluvia de arena", esa maravillosa cadencia que desemboca en la "Polka derecha izquierda". Tuve el gusto de interpretarlo en el cello en esa ocasión y fue maravilloso, ¿qué recuerdos tienes de esa experiencia?

Maestro: Arturo Márquez:

Eso está más lejano, pero lo recuerdo perfectamente porque el primer movimiento "Espejos en la arena" tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi estado, un destello que emerge en esa tierra norteña y se refleja en la música que estoy haciendo. Si ustedes escuchan la música

de los mayos⁷ y de los yaquis⁸ me entenderían perfectamente, ustedes conocen el calor del norte, les ha tocado, lo viven, lo disfrutan, lo gozan, pero sobre todo lo sufren. Yo de pequeño - por supuesto que viví en Sonora- viví en San Luis, Colorado, en el mero desierto, tiene que ver con la música de mi tierra. En la cuestión rítmica hay una danza de los mayos que está en 5/4 o 5/8, que la escuché alguna vez y siempre se me quedó en la memoria la música de los seris⁹, en todo caso, por supuesto que es un tributo a la música de mi tierra directamente.

El segundo movimiento es “Lluvia la arena”, el llanto, la nostalgia, en este punto tengo que decir que mi pueblo Álamos, Sonora, es un lugar maravilloso; hay mucha música de salón, al igual que en el norte, vemos que, en Monterrey, en Coahuila, y en Chihuahua, hay mucha música de salón. La polka es un género de salón y en mi tierra la bailamos; mi padre era

7 Los mayos se reconocen a sí mismos como Yoremes: “el pueblo que respeta la tradición”; en contraposición, al hombre blanco le llaman: “el que no respeta”. La región mayo se localiza entre la parte norte del estado de Sinaloa y sur de Sonora en México. En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome. En el estado de Sonora los municipios de Álamos, Quires, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. Debido a su proceso histórico, los mayos han tenido que compartir su territorio con mestizos.

8 Los yaquis se identifican a sí mismos y a los mayos como yoremes, palabra que significa hombre o persona. La noción de yoris, hombres blancos, los distingue, a su vez, de los demás pueblos indígenas. El pueblo yaqui ocupaba, tradicionalmente, una larga franja costera y de valle al sureste del actual estado de Sonora, al norte de México, que abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui, hasta el cerro Tetakawi, al norte de la actual ciudad de Guaymas.

9 Los seris se llaman a sí mismos Konkaak o comca’ac, lo cual quiere decir en su lengua “la gente”. El término seri proviene en cambio de la lengua yaqui y significa “hombres de la arena”. Actualmente habitan en dos localidades de la costa desértica del estado de Sonora: Desemboque, municipio de Pitiquito, y Punta Chueca, municipio de Hermosillo. Periódicamente y de acuerdo con los ciclos de pesca, radican también en diversos campos pesqueros distribuidos a lo largo de su territorio de aproximadamente 100 km de litoral. El territorio konkaak comprende un área aproximada de 211,000 ha al nivel del mar, y está integrado por una parte continental y por la isla de Tiburón.

uno de los músicos, violinista; mi abuelo tenía un grupo de música de salón, una especie de Danzón. A mí el danzón¹⁰ me ha acompañado por más de 30 años, pero la realidad es que lo conozco de mucho antes, yo creo que para todos los mexicanos el danzón es uno de los géneros presentes en nuestra cultura, muchos lo traemos en la sangre y es un movimiento que evoca nostalgia, mucha tristeza, pero también tiene esa parte bailable. Este movimiento incluye una pequeña especie de pequeño montuno¹¹.

El tercer movimiento no sigue, continua una cadencia; lo que pasa es que cuando lo compuse, allá por el 2001, por encargo del maestro Carlos Prieto, quien lo estrenó, eran tres movimientos, estos dos que acabo de comentar y el tercero era la polka, pero yo sentía que hacía falta algo, entonces fue cuando dije: voy a seguir los consejos de un maestro: el maestro Ginastera¹². El maestro, en su concierto de arpa pone la cadencia y de ahí como un trancazo se va al tercer movimiento, o sea al último movimiento, entonces hago la cadencia y me voy hacia el sur, a una especie de milon-

10 El danzón proviene de una fusión de ritmos haitianos, como la contradanza inglesa (country dance) adoptada en Francia en el siglo XVII, y de cubanos de ascendencia africana, también de ritmos europeos aclimatados como el minuetto, el rigodón, los lanceros y otros bailes del mismo origen. Muchos danzones cubanos llegaron a México a través de los puertos del Caribe y el Golfo de México durante la segunda mitad del siglo XIX; el primero de origen mexicano fue compuesto para piano por Juventino Rosas, en 1883, y se llamó Flores de Romana. Este género se arraigó rápidamente en México y forma parte de la memoria musical y emocional de los mexicanos.

11 Son montuno es un estilo de música de Cuba, que se desarrolló del son, introduciendo solos de instrumentos que se llaman montunos. Se inspiró del guaguancó, acentuó la trompeta y la guitarra tres, e introdujo nuevos instrumentos como la conga y el piano.

12 Alberto Ginastera. Compositor argentino (Buenos Aires, 1916 - Ginebra, 1983). Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires bajo la tutela de Athos Palma y José André. Con el tiempo sería nombrado director del Conservatorio de La Plata. Fue también fundador del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Sus primeras producciones se enmarcan en una estética nacionalista que se inspira en el folclor argentino, pero con elementos rítmicos y tímbricos tomados de la vanguardia. En 1946 se trasladó a Estados Unidos, donde recibió orientaciones de Aaron Copland.

ga¹³, casi milonga, una cadencia- milonga.

Ustedes conocen la milonga, bailadita allá por Buenos Aires. Eso fue como una travesura, estoy haciendo una obra sobre mi tierra y hago una milonga, yo creo que como una manera de decir: *"pues, salí de Sonora, he conocido otros lugares y me encanta"*. Me encanta el tango, la milonga, por supuesto Piazzola¹⁴ y Horacio Salgán¹⁵; hay muchos compositores, hay muchos tangos, este es un intento de hacer una cadencia- milonga y entonces yo pienso que quedó muy bien, en ese lugar donde está.

El último movimiento es una polka con un lenguaje un tanto sarcástico porque en ese tiempo, en el 2000, había una contienda política y recuerdo que ciertos candidatos a manera de jalar gente decían: *"yo soy de izquierda pero también soy de derecha"*. Yo pensaba...ah, a lo absurdo que ha llegado la política en México, se puede ser de izquierda y se puede ser de extrema derecha, entonces hago esta obra casi en son de burla; la obra, estaba en mi mente, así muy embrollada... pero no confundida, porque entiendo perfectamente de qué se trata. Tomé un lenguaje, yo diría muy a la

Prokofiev¹⁶ o muy a la Shostakovich¹⁷ de utilizar esta tonalidad, varias tonalidades por ahí y bueno... hago una polka, uno de los géneros favoritos de todo el norte. Yo recuerdo cuando estaba jovencito que bailaba polka y no bailaba mal, ahora ya se me olvidó, pero siempre me encantó la polka, el chotis y la redova por supuesto, entonces salió este movimiento que es muy brillante para terminar.

Dra. Beania Salcedo Moncada:

Pues la verdad es que son unos contrastes que hacen de la composición una obra extraordinaria para el violonchelo y la orquesta.

Dr. José María López Prado:

La obra que sigue es el danzón número dos, es una obra cumbre que se ha interpretado en todo el mundo con las mejores orquestas y directores, se han hecho transcripciones y es una de las composiciones con mayor trascendencia en tu carrera. Me gustaría conocer algunos aspectos de la melodía, ¿cómo surgió, alguna anécdota que nos quieras compartir.

Maestro: Arturo Márquez:

Bueno, esa la compuse en 1994, mes y medio de trabajo, es una obra relativamente corta...

---

13 La milonga es el ritmo musical típico de Argentina y de Uruguay. Sus diferencias con el tango son bastante acusadas, aunque tengan en común el ritmo de 2/4 del tango actual ó 4/4 del tango Canyengue, bailado en origen en los suburbios y cabarets. Las letras de la milonga son más pícaras y el ritmo más "chispeante" y ligero que el tango.

14 Astor Piazzolla. (Argentina, 1921-1992) Compositor y bandoneonista argentino. Fue uno de los artífices de la renovación del tango, sobre todo a partir de 1955, año en que regresó a Argentina después de un período de estudios en París bajo la dirección de Nadia Boulanger, que le aconsejó no olvidar nunca la música popular, precepto que el músico tuvo siempre presente.

15 Horacio Salgán (1916). Es uno de los músicos de Tango más prestigiosos de la historia. Se desarrolló como guitarrista, arreglista, director, pianista y compositor. Su inagotable talento le permitió enunciar un lenguaje nuevo que rompió con lo establecido. Su innovación radica en el uso de ideas musicales, poéticas y vocales absolutamente nuevas, distinguiendo su obra por dicha iniciativa.

---

16 Serguéi Prokofiev (Sontsovka, actual Ucrania, 1891 - Moscú, 1953). Compositor y pianista soviético. Junto a Dimitri Shostakovich, es el mejor representante de la escuela de composición soviética, y su obra ha dejado profunda huella en el estilo de sus compatriotas más jóvenes. Es, además, uno de los grandes clásicos del siglo XX, autor de una música en la que tradición y modernidad se conjugaron de manera ejemplar.

17 Dimitri Shostakovich. (San Petersburgo, 1906 - Moscú, 1975) Compositor soviético. Su producción abarca todos los géneros: la ópera, la comedia musical, la sinfonía a la miniatura para piano, la música concertante, la cantata, el cuarteto de cuerda y la música para el cine. Autor prolífico, escribió un total de 147 números de opus, correspondientes muchos de ellos a obras que hoy se cuentan entre las páginas más interpretadas y grabadas del repertorio. Es considerado, junto a Prokofiev, el compositor más representativo de la desaparecida Unión Soviética.

bueno, realmente no es corta, son diez minutos, fue un encargo de la Orquesta Filarmónica en esos momentos. Normalmente, en aquella época, cuando tenía un encargo, que no era muy seguido, siempre pedía que me dejaran libertad, todavía alguna vez me han encargado el danzón número siete o el número nueve, pero normalmente tengo libertad. Con este danzón tuve total libertad para escribir lo que yo quería, nadie se imaginaba que iba a escribir un danzón. Ustedes imagínense en ese año, estamos en un momento en el cual la música está en boga, está fuerte y nada tiene que ver con el folklore, con tonalidad y modalidad, la música popular no entra, no es bien vista en la música de concierto, y para mí es muy significativo ese momento. Pero no es una declaración de guerra, es una declaración de paz, como diciendo “esto es lo que yo hago”. Hice muchísima música experimental en los años 80 y después; pero ya, especialmente en esos momentos, dije “mi música es otra”.

A mí me gusta la música tradicional, el danzón, el baile, pero me encanta la música de concierto, además yo había estudiado para hacer música de vanguardia, no había estudiado otra cosa. Por supuesto que me encanta la armonía, me encanta la orquestación, lo estudié a fondo todo en los años setenta y a principios de los ochenta, pero me ayudó haber tenido esa pasión por el baile de salón a principios de los noventa. Yo daba clase los miércoles en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela Superior de Música, y era justo el día cuando había Danzón en ciertos espacios de la ciudad. El salón Colonia¹⁸ empezaba a las 6:00 de la tarde, yo terminaba a las 5:30 o a las 6:00, y bueno... recuerdo a unos amigos muy queridos, una pareja, Irene Martínez, coreógrafa ella, y Andrés Fonseca él, artista plástico, músico, joyero, bailarín, unas personas maravillosas; esos personajes y otros que asistían al Teatro Renacimiento¹⁹, son los

18 El Salón Colonia se fundó en 1922. Este recinto fue uno de los salones de baile más concurridos de la Ciudad de México. Su mayor esplendor fue entre los años 30's y 50's, por donde desfilaron grandes danzoneras. Para el año de 1991, el Salón Colonia fue utilizado para la realización de la película “Danzón”, lo cual género que nuevamente fuera más concurrido. Luego de 80 años de baile y danzón el Salón Colonia cerró sus puertas.

19 El teatro renacimiento fue e construido en una casa del siglo XVI; pero fue reabierto 11 de abril de

que me introducen al danzón.

Entonces yo era el compositor, yo hacía la música, Irene la coreografía y Andrés las luces, y bueno, hacíamos muy buen equipo; cuando hice una de las obras para una de las coreografías, me dijeron... ¿pero esto es un danzón?, era una obra en 5/4, claro que conocía el danzón, pero inicialmente la obra no había tenido esa intención. La intención del danzón era hacer un recuerdo, un extracto que había escuchado en el mercado, yo percibí una especie de danza, un bolero, y no se entendía, estaba en 4/4 o en 5/4, lo tocaba y se me hizo muy interesante, entonces escribí una obra para una coreografía y me dijeron: “pues, esto es un danzón”. Entonces, Irene me llevó al salón Colón, posteriormente fui todos los miércoles del 93 y allí aprendí a apasionarme de la esencia del danzón, del baile, del amor que tiene la pareja con la música; de hecho, por ejemplo, había un momento en el que los bailarines paraban de bailar y aplaudían. Cualquiera que haya estado en un baile de danzón sabe que se acostumbraba mucho aplaudir a los músicos, ¿no? En un momento dado me encantó el ritmo y las melodías; en ese tiempo, como ya menciones, me gustaban mucho Piazzolla y Bismonti, bueno ya desde mucho antes, ¿verdad? Me encantaba la fusión que hacían los compositores entre la música tradicional y la música académica ¿no? *La música culta*, dice un amigo... y *la música oculta*, digo yo, que es más o menos lo mismo, entonces escribí esto en enero. Lo que pasó es algo muy curioso, porque hubo acontecimientos sociales que influyeron, digamos en la composición de la obra. La obra la inicié a finales de 1993, y entonces aparece el levantamiento zapatista, un movimiento social que exigía la justicia de los pueblos indígenas de México. Aquello me impactó muchísimo, entonces estuve componiendo mientras asistía a las reuniones de la gente con la que coincidía, que apoyábamos en ese momento. Todas esas partes fuertes rítmicas, *¡por supuesto que tiene que ver con eso!*, el impulso que viene en ese momento, con esas ganas de que la voz de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Chiapas y de muchos lados fueran escuchadas y llamaran nuestra atención.

1995 y 2012 fue el año en que presento las últimas funciones.

El danzón dos²⁰ es toda esa simbiosis, es la música de concierto, ese amor por la orquesta, que lo sigo teniendo, es ese amor por la tonalidad, por la modalidad por la bitonalidad, por la politonalidad, por la melodía, por la armonía, pero por supuesto el amor por el salón, que si yo no tengo amor por el salón entonces no lo puedo hacer; pero si en esos momentos no hubiera surgido esa efervescencia de la búsqueda de la justicia para los pueblos indígenas, entonces esa obra hubiera sido distinta. Todo pasa, todo coincide y se dan estas expresiones. No es un danzón tradicional, tiene una forma distinta. El maestro Mata²¹, cuando le preguntaba cuál creía que era la diferencia entre la música popular tradicional y la música de concierto, respondía: *“La música popular es espontánea, es inmediata, en cuanto a la música de concierto se necesita elaborar”*, de ahí emerge esto que llamamos elaboración, y el danzón dos es una elaboración de muchas cosas y muchos sentidos. Está dedicado a mi hija Lili.

Dra. Beania Salcedo Moncada:

¿Considera qué esta obra es un parteaguas en su carrera como compositor, esta música tiene, esa función? ¿o ya habías iniciado composiciones de ese corte, digamos, tomando tam-

20 El Danzón Número Dos es una composición musical para orquesta sinfónica escrita por Arturo Márquez, músico mexicano. Fue estrenada el 5 de marzo de 1994. Es una obra influenciada por el danzón, los ritmos populares y la música mexicana de concierto, es la más destacada de una serie de nueve piezas tituladas así. Se convirtió en una pieza recurrente en la interpretación de orquestas sinfónicas de México y el mundo.

21 Eduardo Mata, nació en la Ciudad de México en 1942, Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música. Desde muy joven fue director de orquesta: residente en el Festival del Berkshire Music Center (1964); permanente de la Sinfónica de Guadalajara, y artístico de la Sinfónica de la Universidad, cuyo nombre cambió por Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director residente de la Sinfónica de Phoenix (1974-1978), y director temporal de la Sinfónica de Londres (desde 1974). Posteriormente fue designado director titular de la Orquesta Filarmónica de Dallas (1977-1993). Dirigió como huésped las filarmónicas más importantes de Alemania Federal, Suecia, Dinamarca, Italia, España, Holanda y Estados Unidos.

bién la música popular?

Maestro: Arturo Márquez:

Desde el año de 1988 inicié esta especie de fusión porque escuché a arrebatos reto²². Fui a un concierto de salsa en uno de los antros de México y me quedé fascinado con la manera de tocar los bongos, entonces escribí una obra que se llama Enclave para piano solo, ahí es cuando principié como a combinar estas cosas, hacer esta fusión. Después me fui a estudiar a California al Institute of the Arts, un lugar loquísimo, estaba la música contemporánea, Word Of Music, la música de cine, y estaba Charlie Haden tocando el contrabajo, ahí en el restaurante con sus alumnos, mientras por otro lado aparecía otro gran músico como la cosa más normal del mundo. Un lugar maravilloso, por supuesto me ayudó muchísimo; lo que pasa es que en esos dos años en que hice maestría del 88 al 90, fueron importantes realmente para tomar esta decisión.

En los noventa ya estoy haciendo una música distinta, muy fusionada con la música contemporánea, con la música experimental, pero hay muchos elementos de la música popular. Con el danzón cuatro yo declaro no la guerra, como dije antes, sino que declaro la paz; sí, quiero dedicarme únicamente al lenguaje musical armónico. A mí me encanta la tonalidad, soy como dice mi mujer: *“eres un niño tonal”*, *“eres un jovencuelo”*, pues... así es esto.

Dra. Beania Salcedo Moncada

Bueno la última obra que disfrutamos, y que seguramente vamos a volver a disfrutar, es *“La Conga del Fuego”*, que también está considerada como una joya del repertorio musical mexicano. En lo personal me ha tocado oír versiones de esta obra inclusive para banda; considero que es una creación que desde el primer momento es como un boom, como que refleja toda la energía del mundo; yo quisiera saber ¿cómo fue creada? ¿Por qué surgió? ¿dónde se estrenó? Que comparta con nosotros un poquito acerca de la obra.

Maestro: Arturo Márquez:

Cerca del año 2000, en principio de nuevo milenio, viene un momento bien importante, aparecen constantemente augurios sobre el fin del mundo, afortunadamente no fue así; en el 2012 Reaparecieron estas profecías, pero tampoco pasó nada. En el 99 se organizó la cumbre en Tajín²³, allá en Veracruz, yo estuve trabajando con ellos, organizando la parte de las composiciones, de hecho, "la conga de fuego" fue una de las obras que compuse para este evento que se iba a presentar la última noche del milenio, el 31 de diciembre de 1999, y no recuerdo por que se suspendió, pero se realizó hasta la primavera. Para los "antiguos mexicanos" el ritual del fuego nuevo es importantísimo cada cierto tiempo; los mayos tienen sus maneras y también aquí con los aztecas, los toltecas, los zapotecos, todo el mundo participaba con el ritual del fuego nuevo.

Referente a la obra puedo mencionar que estuve muy interesado en ese aspecto porque además era la cumbre del Tajín, allá en el norte de Veracruz, unas pirámides preciosas a un lado de Papantla. Fui a visitar este lugar, y como pasa siempre no sabía nada, no sabía qué hacer, entonces estaba escuchando y por ahí me encontré con una conga²⁴ que le llaman la conga del viejo que la hacen los veracruzanos todos los 31 en las fiestas. Es una conga para despedir el año viejo y dar la bienvenida al Año Nuevo. Pues así al igual que pasó con la leyenda de Miliano, las cosas coincidieron en Tajín con la conga, ahí en las pirámides.

Yo traía ese motivo de la conga para escribir posteriormente (tararea Arturo) *pon pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan*. , una notita nada más, por algo tenemos que empezar, pero me llenó el motivo desde el principio. Justamente allí en las pirámides, yo traía la conga del viejo, ¿cómo va? (tararea Arturo) *para papá papá papá para papá papá ooh tata Tita "para este año viejo, que los hijos, que has dejado hijos"*. Es una conga maravillosa, ahora, ¿qué está haciendo una conga en Veracruz? y ¿que nos importa? a los veracruza-

²³ Cumbre Tajín es un festival cultural que se lleva a cabo en la zona norte del estado de Veracruz, en el municipio de Papantla de Olarte (México).

²⁴ Conga: Composición musical, de ritmo alegre y en compás de cuatro por cuatro, con la cual se acompaña este baile.

nos hacen música caribeña, música el son, del fandango, el bolero, la conga, por supuesto que la conga, pero nosotros la hemos adaptado también y no se diga los veracruzanos y solo soneros con sus jaranas, si todo esto que hacen la conga es maravilloso, entonces por eso hice la Conga del Fuego Nuevo para este evento nuevo, ahí en la primavera en el Tajín, y bueno, lo escribí para ese momento, pero se sigue tocando y ahora se manda sola como decía mi madre "este chamaco que se manda solo". Cuando uno ya empieza hacer sus cosas, pues ya la conga y el danzón también son libres, ya ni me piden permiso para nada.

Dr. José María López Prado:

Así es, la verdad es que es maravilloso el programa que vamos a escuchar nuevamente y maravillosa las obras. Bueno... y no paramos de escuchar obras nuevas tuyas que siguen siendo sensacionales, estamos muy orgullosos de poder tener esta plática y poder transmitir nuevamente este concierto muchas gracias muchas gracias por la noche.