

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

José Rolón, proyecto de difusión del patrimonio musical jalisciense.

Arely Ruiz Eufrazio

Resumen

La vida y obra de un personaje dedicado a la creación musical usualmente se analiza desde la perspectiva que ofrece la musicología, pues es la disciplina por excelencia encargada de analizar dichos tópicos. Sin embargo, el presente trabajo propone un abordaje del objeto de estudio desde la mirada de la Gestión Cultural, pues la música y los músicos son un valioso recurso del Patrimonio Cultural de una comunidad.

El presente documento se deriva de la propuesta de tesis para obtener el grado de Maestra en Promoción y Desarrollo Cultural, donde se propuso un proyecto de intervención para rescatar y difundir la herencia musical de José Rolón, quien forma parte de los compositores más importantes del movimiento musical nacionalista mexicano. En el presente trabajo expone la primera parte del proyecto, la cual consiste en la búsqueda y recopilación de los archivos sonoros y documentales; además pretende comunicar la experiencia de una investigación realizada desde el ejercicio de la Gestión Cultural.

Para lograr lo anterior, se llevó a cabo un proceso de inmersión al lenguaje, fue necesario conocer aspectos y realidades de la música mexicana, así como un rastreo documental que permitió recabar la información pertinente para difundir el legado que Rolón dejó para nuestro país.

Palabras clave

Patrimonio Cultural, Difusión, Música jalisciense

José Rolón y su música, un elemento del Patrimonio Cultural Jalisciense

José Paulino de Jesús Rolón Alcaraz, mejor conocido como José Rolón, nació un 22 de junio de 1876 en el municipio que actualmente se conoce como Zapotlán el Grande, en el estado de Jalisco, México; fue hijo único del matrimonio formado por Feliciano Rolón y Eduviges Alcaraz¹. Bajo un ambiente de interés y pasión por la música creció el joven que se convertiría en uno de los más importantes compositores de nuestro país, un personaje clave para el nacionalismo mexicano al lado de otros destacados intérpretes como Manuel M. Ponce, José Revueltas, Carlos Chávez y Candelario Huizar.

Rolón inició su formación musical en Zapotlán, sin embargo, como era lógico al avanzar en su instrucción se trasladó a Guadalajara y posteriormente continuó sus estudios de teoría musical, composición, armonía y piano en París, donde fue alumno de figuras de la talla de Moritz Moszkowski, Nadia Boulanger, Paul Dukas y Marc Delmas. Realizó dos estancias académicas en el viejo continente donde adquirió un criterio musical fundamentado en la estética sinfónica francesa. Una de las características más importantes de su obra es la gran capacidad que tuvo para crear piezas con un impecable manejo de la estética francesa sin restar valía a sus composiciones nacionalistas, las cuales que enaltecen la esencia y belleza de los sonidos de México.

Si bien la aportación musical de Rolón es muy extensa, cabe resaltar que no solo se dedicó a componer y ejecutar su música de manera magistral, su legado va más allá pues también fue uno de los pedagogos más destacados de nuestro. A este respecto, podemos mencionar la fundación de la Academia de Música de Guadalajara que años más tarde cimentó la existencia del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara; además fungió como director y docente

del Conservatorio Nacional de Música, profesor en la Escuela Nacional de Música, Teatro y Danza, y Jefe de la Sección de Música del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, cargo que le permitió ser parte de la propuesta para incluir a la instrucción musical desde la escuela primaria, como una base educativa con miras en la transformación de la sociedad a través del arte, así dejó una importante huella en el sector educativo y artístico de México.

Por otra parte, como muestra de su labor como promotor del arte y la cultura, resalta la fundación en 1916 de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara (OSG), que se destacó por ser pionera en la inclusión de música mexicana en los programas de sus conciertos, dicho modelo legado de Rolón, fue adoptado e impulsado por Julián Carrillo en la Orquesta Sinfónica Nacional. Tal acción significó una contribución fundamental al desarrollo artístico del occidente mexicano, ya que sobre ese pilar se formó la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

También colaboró en diferentes periódicos y revistas como *Tribuna musical*, *Música*, *Revista musical*, entre otras, donde escribió reseñas y críticas sustanciales para el análisis de la historia de la música mexicana.

Entre sus composiciones más destacadas se encuentran *Cuauhtémoc*, las *Tres danzas indígenas mexicanas (jaliscienses)*, *El festín de los enanos*, *Zapotlán* y su *Concierto para piano y orquesta*, dichas piezas dan muestra de la aportación que hizo a la música nacionalista mexicana, gracias a su calidad le valieron ganar diversos premios, entre ellos el primer lugar en el concurso de composición convocado en el marco del Primer Congreso Nacional de Música.

El 3 de febrero de 1945, José Rolón falleció en la Ciudad de México. En 1959 por iniciativa del entonces Gobernador del Estado de Jalisco Agustín Yáñez, los restos de Rolón se trasladaron a Guadalajara para ser depositados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, sin embargo, cabe mencionar que actualmente no existe

evidencia de su ubicación, tampoco se encuentra una escultura de este importante pianista, compositor, docente y promotor cultural junto al resto de los Jaliscienses Ilustres.

¿Qué hace valiosa su aportación musical?

Su contribución a la música nacional de nuestro país es tan basta como poco analizada, por ello se consideró pertinente realizar una investigación que permitiera difundir el legado de José Rolón, para rescatar la figura de un hombre que estimuló a los creadores nacionales y que más allá de las tendencias locales otorgó, de la mano de otros compositores como Ponce, una sólida base a la construcción de la Música Mexicana.

En ese sentido, Rolón supo leer y abrirse a las tendencias musicales no solo de México sino a las novedades del mundo, es por ello que sus composiciones evidencian el desarrollo de un estilo y un lenguaje propio, al ser tanto modelo de la estética universal y moderna como muestra de la rica sonoridad mexicana. Respecto a esa característica vale rescatar la reflexión de Juan Vicente Melo acerca de la música de Rolón:

¿Nacionalismo? Resulta inoperante e injusto encerrar su obra en esta tendencia estrecha. No hay que dejarnos engañar porque empleé materiales folklóricos ni, mucho menos, aprovecha Cuauhtémoc para uno de sus títulos más sobresalientes y conocidos. Toda su obra va más allá de esa etiqueta que ya resulta vergonzosa y vergonzante: mira a la vez hacia adentro y hacia afuera, hacia la tierra y hacia el cielo y todo ella está enmarcada — virtud digna de ser apreciada como merece — por un conocimiento de oficio que muchos de nuestros compositores de ayer, hoy y mañana tendrán como motivo de envidia. [Melo 1990, 61].²

² Melo, Juan Vicente. 1990. *Notas sin música*. México: Fondo de Cultura Económica.

Es pertinente en este punto hacer mención de un hecho que influyó en la poca difusión e interpretación de la obra de Rolón, su posición políticamente alejada a las propuestas ideológicas bajo las que otros músicos se cobijaron o contra las que se manifestaron:

A diferencia de un Revueltas, que fuera un militante combativo; de un Chávez que supo leer perfectamente la política de Alemán o de algún otro compositor, como José Pomar o Salvador Contreras, que hicieron gala de sus convicciones políticas desde la música, Rolón adoptó una posición contraria. El arte, la docencia musical, le apasionaron y ocuparon por entero y más allá de los vaivenes sociales y políticos.³ [Miranda 2009, 25].

Así, podemos entender la principal razón por la que la música de Rolón no tiene tintes políticos y no fue cobijada por alguno de ellos, a pesar del papel que jugó para el desarrollo del nacionalismo en México, él se centró en mostrar su virtuosa capacidad creativa, el amor por su tierra y la pasión por el arte. Esa virtud, compromiso y ardua labor musical, son razones de peso para considerarle de manera obligada como parte fundamental del patrimonio cultural y musical jalisciense, y por supuesto mexicano.

Música y Patrimonio Cultural

Debido a que este trabajo propone abordar el legado del músico jalisciense como un elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial, es importante mencionar cómo se define al patrimonio cultural, que según la Declaratoria de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO “no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros

³ Miranda, Ricardo. 2009. *José Rolón. Colección de Creadores Artísticos Jaliscienses*. México: Secretaría de Cultura Jalisco

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”.

Dentro de ese conjunto de expresiones llenas de significados culturales, están los músicos, los instrumentos musicales, las técnicas musicales, las composiciones y piezas ejecutadas, es decir todo lo referente a las manifestaciones del universo musical, pues todas esas prácticas forman parte de la herencia artística de las comunidades. Una vez comprendido porque la música se declara como patrimonio, queda clara la importancia del legado del jalisciense José Rolón, el cual pertenece al patrimonio cultural musical de México.

Metodología

Un análisis que se realiza bajo la mirada de la musicología, se utiliza para profundizar en cuestiones técnicas de la obra, de los periodos compositivos, de las ediciones de una pieza, los movimientos o periodos a los que corresponde, entre otras características teóricas e históricas, por su parte una investigación a partir de las herramientas que provee la Gestión Cultural ofrece la posibilidad de analizar el objeto para entender las características que lo convierten en un elemento con valor para el Patrimonio Cultural.

Esa perspectiva permite rescatar y difundir el legado de un músico, por ello se consideró pertinente realizar el proyecto de difusión desde el enfoque que desarrolla un gestor cultural. El cual, en este caso inició a partir de la obtención de información de fuentes primarias que permitieron construir y compartir la figura de José Rolón como un personaje que forma parte del patrimonio cultural y musical. Esa serie de rasgos que dan soporte para situar a Rolón como pieza del conjunto considerado patrimonio nace de la serie de valores transmitidos, la interpretación,

las definiciones simbólicas, y sobre todo el nivel de apropiación que los habitantes de una comunidad otorgan a un bien u objeto cultural.

Una vez definido el abordaje, se comenzó con el proceso de investigación que en su primera etapa consistió en la búsqueda de información documental de los archivos que existen en el municipio de Zapotlán el Grande, la cual arrojó información insuficiente ya que los archivos originales que pertenecieron a José Rolón no se encuentran tal población, pues pasaron a manos de su familia que radica en la Ciudad de México.

Debido a esto la recolección de datos continuó en la capital del país, pues es ahí donde además de los familiares del músico, se encuentran instituciones como el Centro Nacional de las Artes (CENART) que resguarda por ejemplo partituras originales, algunas cartas y recortes de medios de prensa escrita así como archivos sonoros, la Fonoteca Nacional que guarda el mayor archivo sonoro del país y en el cual se obtuvieron la mayor parte de las grabaciones de su obra y varios programas radiofónicos en los que se analiza su trayectoria, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la biblioteca del Museo Nacional de Arte, la biblioteca de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la biblioteca del Conservatorio Nacional en ellas se conservan partituras, diversas ediciones de las mismas, así como las publicaciones en libros, revistas, periódicos y tesis de grado acerca de la vida y la obra de Rolón.

Además, para obtener información se entrevistó a la Mtra. Claudia Corona, pianista mexicana que actualmente radica en Alemania quien desde el 2001 se dedica a investigar y preservar la música de Rolón, entre algunas de sus aportaciones está el rescate del *Concierto para Piano y Orquesta* del cual hizo correcciones a la partitura original pues al interpretarlo en compañía de la Orquesta Filarmónica de Jalisco notó que la edición que se había tocado tenía varios errores para ello rastreó la partitura original hasta el Archivo Fisher en

Filadelfia, Estados Unidos; además de la larga lista de acciones de divulgación musical en México y Europa, grabó dos discos uno de ellos completamente dedicado a la música de Rolón y otro con sus piezas de este compositor y de otros músicos mexicanos, ambos proyectos fueron por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) así como por la propia pianista, además ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Xalapa con quienes ha tocado piezas del autor jalisciense.

También se realizó una entrevista al Dr. Mario García Hurtado, quien es guitarrista y docente del área de música, debido a que hizo el rescate de la única pieza para guitarra que escribió Rolón la cual está titulada *Canon*, para ello comparó las partituras que existen en el CENART y en el Archivo Andrés Segovia en Jaén, España. *Canon* es una composición inédita para guitarra que Rolón escribió para Andrés Segovia uno de los más afamados músicos del siglo XX. Dicha pieza se estrenó hasta que García Hurtado realizó la edición crítica para una y dos guitarras, que formó parte de la investigación de su tesis para obtener el grado de Maestro en Música.

Asimismo se aplicó de manera aleatoria una encuesta a la población del municipio de Zapotlán el Grande, se aplicó a 30 hombres y mujeres de un rango etario de 35 a 50 años y a 10 jóvenes de 15 a 19 años, todos oriundos del municipio. Gracias a ello se pudo comprobar el bajo nivel de conocimiento y por lo tanto de apropiación que existe acerca del músico nacionalista.

Resultados preliminares

Como parte de los resultados derivados de la primera etapa del proyecto, se obtuvo información que permitió construir un pequeño repositorio de partituras, publicaciones en libros, revistas y periódicos además de fotografías y algunas cartas del músico jalisciense, el cual será de acceso público una vez esté completo. Además, se consiguió información acerca de acciones de rescate del legado de Rolón por parte de expertos en la materia, que en este caso son músicos con una trayectoria importante a nivel nacional e internacional, esto permitió conocer una pieza inédita.

Sumado a esto se obtuvieron datos sobre un diagnóstico general del grado de conocimiento del músico en los habitantes del municipio donde nació. Al saber que el 80% de los encuestados expresaron desconocerlo, se confirmó la importancia del proyecto.

Posteriormente los archivos e información recabados, se catalogaron para su análisis individual de manera que fue posible contrastar y validar con algunos datos presentados en publicaciones acerca de José Rolón, ya que los documentos de divulgación acerca de este músico son muy escasos se concentran en su mayor parte en los textos del musicólogo Ricardo Miranda.

A partir de lo anterior se realizará la estrategia de difusión del legado de Rolón, que incluye la difusión de un vídeo documental en escuelas de Zapotlán el Grande además se exhibirá en otros municipios del estado, también se organizarán una serie de presentaciones orales, se publicarán textos, ya que ahora se cuenta con los datos que evidencian la trayectoria del compositor.

Reflexiones finales

Para finalizar, queda rescatar la idea de ver a la música sin importar la fecha en que se compuso, como un elemento vivo que forma parte del Patrimonio Cultural. Para valorar el papel de la música en el enriquecimiento de un municipio como Zapotlán el Grande o un estado como Jalisco, el primer paso es conocer los elementos que lo conforman; es ese el objetivo de este trabajo difundir las aportaciones que hacen tan importante a este músico mexicano.

Además de compartir que para valorar y apropiarse de la realidad musical que nos rodea y ser capaces de entender el proceso creativo de un compositor, no es necesario contar con una instrucción especializada en el tema ya que existen diversas miradas que nos permiten acercarnos a ellos.

Si bien la música de orquesta suele ser un tanto lejana a cierta parte de los jaliscienses, la intención es fomentar un acercamiento para que todos se permitan conocer y deleitarse con las obras de músicos como José Rolón, al abrir un espacio que facilite su conocimiento y apreciación; por ello la propuesta de este proyecto de difusión surge de una lógica cercana a la realidad y las necesidades de la población que habita en Zapotlán el Grande y en Jalisco, derribando las barreras que hacen a la música clásica poco accesible a la mayor parte de los ciudadanos.

Como se mencionó anteriormente, la música de Rolón y de otros compositores del nacionalismo son las primeras muestras de la sonoridad de la música vernácula de nuestro país. Por último, el presente trabajo invita a conocer la música de Rolón lo cual solo es posible al escuchar su obra.

Referencias Bibliográficas

Barros Sierra, José. *El último concierto*. El universal, s. f.

Castellanos, Pablo. *El nacionalismo musical en México*. México: Seminario de Cultural Mexicana, 1969.

Dufourcq, Norbert. *Breve Historia de la Música*. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

García, Mario Ernesto. *Canon de José Rolón: edición crítica*. Tesis para obtener el grado de Maestro en Música, Universidad Nacional Autónoma de México. 2012.

Martínez Sotomayor y Rolón, María Luisa. *Testimonios sobre José Rolón*. México: Dirección General de Difusión Cultural/UNAM, 1960.

Melo, Juan Vicente. *Notas sin música*. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.

Miranda, Ricardo. *El sonido de lo propio: José Rolón (1876-1945) vol. I*. México: CENIDIM, 1993.

Miranda, Ricardo. *El sonido de lo propio: José Rolón y su música*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.

Miranda, Ricardo. *José Rolón. Colección de Creadores Artísticos Jaliscienses*. México: Secretaría de Cultura Jalisco, 2009.

Tello, Aurelio & Miranda, Ricardo. *La música en los siglos XIX y XX*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013.

Zambrano, Raúl. *Historia mínima de la música en Occidente*. México: Colegio de México, 2011.

