

Ciencia Latina
Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), noviembre-diciembre 2024,
Volumen 8, Número 6.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6

**GUILLERMO PINTO REYES Y
RODOLFO PONCE MONTERO, LINAJE DE
UNA ESCUELA MUSICAL**

**GUILLERMO PINTO REYES AND
RODOLFO PONCE MONTERO, LINEAGE OF A
MUSICAL SCHOOL**

Hilda Esther Sandoval Mendoza
Universidad de Guanajuato, México

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rem.v8i6.15394

Guillermo Pinto Reyes y Rodolfo Ponce Montero, Linaje de una Escuela Musical

Hilda Esther Sandoval Mendoza¹

hsandoval@ugto.mx

<https://orcid.org/0009-0008-9677-0312>

Universidad de Guanajuato

Guanajuato, México

RESUMEN

El tema al que se dedican las siguientes líneas se enfoca a destacar a dos figuras del medio musical, las cuales fueron fruto de las generaciones que recibieron su formación profesional durante el s. XX en las Escuelas de Música Sacra en la provincia de México. Se trata de Guillermo Pinto Reyes y Rodolfo Ponce Montero quienes han contribuido al legado cultural del país con su trabajo como intérpretes y compositores. Este ensayo se trata desde la perspectiva del poco conocimiento que hay sobre los músicos formados en estas instituciones musicales; y, que aun cuando los especialistas comienzan a centrar su interés en sus acervos, todavía no es del todo suficiente, ya que falta, en muchos casos, lograr un estudio crítico que valore la obra en su justa dimensión. Este escrito también presenta una reseña biográfica de los personajes centrales para dar a conocer la trascendencia de su trabajo creativo, además ofrece una visión a su relación profesional y de amistad que sostuvieron a lo largo de los años hasta la muerte de Pinto Reyes. Por último, se comparte un brevísimo análisis de una obra de cada uno de ellos, con la finalidad de profundizar en su estética musical.

Palabras clave: música, composición, escuela de música sacra, piano, órgano

---

¹ Autor principal

Correspondencia: hsandoval@ugto.mx

Guillermo Pinto Reyes and Rodolfo Ponce Montero, Lineage of a Musical School

ABSTRACT

The subject to which the following lines are dedicated is focused on highlighting two figures of the musical environment, which were the fruit of the generations that received their professional training during the 20th century in the Schools of Sacred Music in the province of Mexico. They are Guillermo Pinto Reyes and Rodolfo Ponce Montero, who have contributed to the cultural legacy of the country with their work as performers and composers. This essay deals with the little knowledge there is about the musicians trained in these musical institutions; and, even when specialists begin to focus their interest in their collections, it is still not enough, since in many cases, a critical study that values the work in its right dimension is lacking. This paper also presents a biographical sketch of the central characters to show the transcendence of their creative work, as well as an insight into their professional relationship and the friendship they maintained throughout the years until Pinto Reyes' death. Finally, a brief analysis of a work by each of them is shared, with the purpose of delving into their musical aesthetics.

Keywords: music, composition, school of sacred music, piano, organ

*Artículo recibido 23 octubre 2024
Aceptado para publicación: 26 noviembre 2024*

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo trata de desentrañar una línea pedagógica musical poco estudiada. Las Escuelas de música Sacra que se establecieron en el país a raíz del Motu Proprio de 1903 por el papa Pío X (Villaseñor, 1946, p. 14). Específicamente se aborda a dos figuras mexicanas: el pianista, organista y compositor Guillermo Pinto Reyes (Dzitbalché Campeche, 1920 - León, Guanajuato, 1997) y el pianista, organista y compositor Rodolfo Ponce Montero (Ciudad de México, 1945), quienes representan una muestra pequeña, pero significativa de estas instituciones que proporcionaron formación musical a varias generaciones en la provincia de México.

La problemática que motiva escribir este ensayo radica en el poco conocimiento que se tiene de quienes se formaron en estos claustros académicos fuera de los confines de la capital y de la institución musical de mayor importancia en el país el Conservatorio Nacional de México; y por consecuencia, no se conoce lo suficiente su producción para poder valorarla en su justa dimensión. Y he aquí la relevancia de estudiar y sacar a la luz lo que estas dos figuras aportan al patrimonio cultural; ya que, aun cuando se sabe de su labor en este campo del conocimiento, no se ha escrito sobre su producción lo suficiente en el contexto académico y artístico de México.

Para abordar a Guillermo Pinto Reyes se utilizan los siguientes materiales: la tesis doctoral titulada *La obra de Guillermo Pinto Reyes en la música mexicana del siglo XX. A la búsqueda de una identidad nacional*, defendida por quien escribe este ensayo en la Universidad Autónoma de Madrid (España, 2015) (Sandoval, 2015); las publicaciones surgidas de esta investigación entre la que se destaca, *Catálogo musical de Guillermo Pinto Reyes* (Sandoval, 2015); y el archivo musical del compositor: Archivo Particular Guillermo Pinto-Rodolfo Ponce que se localiza en la ciudad de Guanajuato, México (MEX G Ap./GP-RP), de donde se obtienen los siguientes materiales para realizar este trabajo: en la ‘caja 3’ se encuentran los registros de su actividad como organista: programas de mano, carteles, reseñas periodísticas, etc.; en la ‘caja 4’ los escritos autobiográficos de Pinto Reyes; como compositor, este archivo resguarda en la ‘caja 5’ sus manuscritos musicales; y en la ‘caja 6’ se organizan los registros sonoros de su obra grabada por el pianista Rodolfo Ponce Montero.

Para estudiar a Rodolfo Ponce Montero se cuenta con el archivo de su carrera musical como organista y pianista (MEX G/Ap-RPM), en donde se preservan programas de mano, carteles, discografía, entrevistas, reseñas periodísticas y sus manuscritos musicales, como compositor.

Como se puede observar, se cuenta con fuentes primarias que dan sustento científico a la elaboración de este trabajo.

Objetivo

Se pretende, como objetivo general, iniciar con este primer ensayo una serie de registros que aporten cada uno de ellos una visión sobre la vida y obra de estos dos músicos mexicanos y la relación entrañable que mantuvieron; ya que si bien, en el medio cultural donde se desarrolla su actividad artística se conoce este acercamiento profesional entre ellos, no se ha registrado a detalle la trascendencia de esa comunión de espíritus que se refleja en su producción musical.

Contexto

La palabra linaje en el título de este ensayo se centra en el concepto de decendencia, familia. Sí, de *familia musical* como la llamó el padre José María Villaseñor (1946, p.11), quien fuera el fundador de la Escuela de Música Sacra (EMS) de Morelia en 1914, institución que fue reconocida por la Arquidiócesis de Michoacán en 1921 (Vega, 1994, p. 28).

Las Escuelas de Música Sacra durante los primeros 50 años del siglo pasado fueron clave en la educación musical en la provincia de México. Estas surgieron a partir de ser emitido el Motu Proprio del papa Pío X en 1903, en el cual determinó los cánones de la música religiosa y litúrgica. Y para que esto se cumpliera decretó la creación de instituciones en el mundo católico con el claro propósito de dar formación a los futuros músicos de iglesia (Villaseñor, 1946, p. 14).

Miguel Bernal Jiménez, compositor y pedagogo mexicano nato en 1910 en Morelia Michoacán, tuvo su primera educación musical formal dentro de la EMS de Morelia; y en 1928 partió a Roma en donde terminó con honores las tres carreras de la música litúrgica (canto gregoriano, composición y órgano) en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma (Villaseñor, 1946, p. 18).

Y ¿por qué hablar de Bernal Jiménez en este contexto que enmarca a Pinto Reyes y Ponce Montero? Pues porque es Bernal Jiménez el responsable de dar vida a estas instituciones musicales, principalmente a la de Morelia, Michoacán (Villaseñor, 1946, p. 25), que es en donde tiene su formación

Guillermo Pinto; y la de León, Guanajuato, donde estudia Rodolfo Ponce (R. Ponce, comunicación personal, 5 de agosto de 2009).

Cuando Bernal regresa a Morelia en 1933 se incorpora de inmediato a la planta de profesores. En 1936 lo nombra el padre Villaseñor director artístico, siendo una de sus principales contribuciones las reformas a los programas de estudio que en 1938 elevan a nivel superior a la EMS (Villaseñor, 1946, p. 18). Colabora con el maestro Ignacio Mier Arriaga en diversos proyectos para la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la faceta musicológica, destaca su hallazgo del archivo musical del Colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid, en donde se encontraron obras de compositores del s. XVIII: Francisco Moratilla, Antonio Rodil, Antonio Salazar, entre otros, las cuales fueron ejecutadas en un concierto memorable el 30 de mayo de 1939 en el Teatro Ocampo de Morelia, (Bernal, 1939, pp. 15-17). Entre las instituciones musicales que fundó sobresale el Coro de los Niños Cantores de Morelia, ya que en su viaje que hace a Europa en 1948, conoce en Viena a Romano Picutti (Venecia, Italia 1908 – Morelia, Michoacán. México 1956), director entonces del afamado coro de Los Niños Cantores de Viena, y lo invita a Morelia para que realice una serie de actividades que culminan con la creación de esta agrupación musical que tanta fama diera a México (Bernal, 1948).

Desde su llegada a la EMS de Morelia, Bernal se incorpora como profesor formando generaciones de notables músicos: Paulino Paredes Pérez, José Cedillo, Ignacio Magaña, Alfonso Vega Núñez, J. Jesús Carreño, Bonifacio Rojas, Nicolás Rico, Delfino Madrigal, sólo por nombrar algunos (Vega, 1994, pp. 55-57).

Guillermo Pinto Reyes

Uno de los más brillantes estudiantes que se destaca de todas las generaciones formadas por Bernal Jiménez es, sin lugar a duda, Guillermo Pinto Reyes quien nace en Dzitbalché, Campeche en 1920. Pasa parte de su niñez y juventud en Mérida Yucatán, en donde estudia el piano desarrollando una técnica avanzada, ya que aborda a los principales compositores del repertorio pianístico con su maestro José Rubio Milán, pianista yucateco que estudió con uno de los últimos alumnos de Franz Liszt: el portugués José Viana da Motta (MEX G Ap/GP-RP/C4).

Guillermo Pinto llega a Morelia en 1939. Recibe su título de canto gregoriano y composición en 1942, y al año siguiente emigra a León Guanajuato invitado por el padre Jesús Lira para ser profesor de la EMS en la ciudad de León, Guanajuato, institución en la que está de manera intermitente, ya que tiene que atender sus compromisos como concertista, y también debe regresar a Yucatán en 1944 al ser nombrado director artístico de la naciente EMS de ese lugar (Guiza, 1945, p. 46). El 26 de agosto de 1950 recibe el *Honoris Causa* por su examen de titulación como organista en San Louis Missouri (EUA) con un jurado internacional: Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, EUA, quienes le otorgan, además, el título de Maestro de Capilla (MEX G Ap/GP-RP/C4), el que se encuentra resguardado en León Guanajuato, en el Museo de la Ciudad (D. Macías, comunicación personal, 24 de agosto de 2010). El 6 de octubre de ese mismo año en el marco de la V temporada Conmemoración al II Centenario de J. S. Bach estrena el Concertino para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez con la Sinfónica Nacional bajo la batuta de Luis Herrera de la Fuente en el Palacio de Bellas Artes. El Programa de mano contenido en el Archivo Particular Guillermo Pinto-Rodolfo Ponce (MEX G Ap/GP-RP/C3) es el testimonio de este memorable concierto. En junio de 1951 viaja a Springfield Illinois en EUA en donde estrena un órgano de marca Casavant y de ahí se embarca rumbo a Europa: “La institución estadounidense que me diplomó, me invitó poco después a inaugurar un espléndido órgano ‘CASAVANT’ (sic) de manufactura canadiense. Para esta ocasión toqué un concierto en el: St. Francis of Assis Convent Church en el año de 1951 y seguí rumbo a Europa” (MEX G Ap/GP-RP/C4). Concretamente su destino es París, en donde lo acepta en su clase particular de composición la sapientísima pedagoga Nadia Boulanger; y también es aceptado por el gran maestro e improvisador Marcel Dupré en su clase de órgano (MEX G Ap/GP-RP/C4). Guillermo Pinto permanece en Europa hasta 1960, pero no es sino hasta el año de 1966 que se integra definitivamente como profesor de la EMS de León, Guanajuato. Su actividad pedagógica la desarrolla en varios lugares, en donde pudo compartir su profundo conocimiento de las formas musicales esenciales de occidente como el motete, la fuga, la sonata, etc. Él mismo deja una cita sobre su labor en esta faceta:

Como prof. [esor] he impartido clases, en la Esc. [uela] Sup. [erior] de Música de León, G [uanajuato] to., (17 años), en el Instituto Pacelli (Puebla), en el Conservatorio de las Rosas (Morelia). En el Colegio Pio Latino [de Roma] [...] Materias de mis clases: Armonía

analítica, Contrapunto, Fuga, Formas musicales, Análisis musical, Estética de la música, C. [anto] gregoriano, Piano, Órgano (tubular) de Concierto y el especializado estudio de la Armonía Modal según los Maestros de la polifonía clásica de los Ss. XIV a XVII. Por último, el Acompañamiento y Transposición de los modos gregorianos (MEX G Ap/GP-RP/C4).

Una vez que se establece en León se dedica de lleno a la composición. Solitario en su actividad creadora, pero no aislado de los sucesos relevantes y tendencias técnicas y estilísticas de su tiempo en México y el mundo, trazó su propia estética. Con un legado de cuño personal contenido en su archivo particular (MEX G Ap/GP-RP/C5), se hace presente el compositor entre los músicos notables mexicanos del s. XX. Su acopio ha sido ordenado y sistematizado en un catálogo que registra un total de 66 obras: para piano, órgano, flauta, clarinete, guitarra, lied, coral, vocal religiosa, cámara y orquestal. Su música refleja un lenguaje sincrético, fruto del pensamiento profundo y rigor analítico que le distinguió, encaminado a obtener esa síntesis que buscó al fusionar tres elementos fundamentales que tipifica su estética: la monodía gregoriana, la música mexicana y la música española.

Guillermo Pinto Reyes muere a la edad de 77 años el 17 de junio de 1997. Sus restos descansan en el Templo Expiatorio de la ciudad de León, Guanajuato (Sandoval, 2015, p. 108).

Rodolfo Ponce Montero

Por su lado, Rodolfo Ponce nace en 1945 en la Ciudad de México en donde inicia a los 6 años sus clases de piano con la maestra María Teresa Rodríguez de Rojas. Cuando contaba con 9 años sus padres cambiaron su residencia a la ciudad de León, y ahí a sus 11 años decide seguir la carrera de pianista concertista y es entonces que ingresa a la EMS de esa ciudad.

Rodolfo queda inscrito como estudiante de la EMS en 1957; no obstante, Pinto Reyes ya se encontraba en Europa. Y Aquí la pregunta ¿en qué momento conoce Rodolfo Ponce a Guillermo Pinto? No fue sino hasta el 4 de agosto de 1960, en el Palacio de Bellas Artes, noche que dirigía un concierto Igor Stravinski (Craft, 2002), y al que un puñado de alumnos de la EMS de León, entre ellos Rodolfo Ponce, fue a presenciar:

Entre el bullicio del ir y venir de la gente al querer entrar a la zona de los camerinos para ver más de cerca a Stravinski, el maestro Adalberto Morales quien acompañaba al grupo leonés, reconoció y saludó a un hombre alto y fuerte que era nada más y nada menos, Guillermo Pinto Reyes (R. Ponce, comunicación personal, 5 de agosto de 2009).

El maestro Morales al llegar a León puso inmediatamente al tanto al padre Silvino Robles, a la sazón director de la EMS de León, de que Guillermo Pinto ya estaba en México. Y este no tardó en invitarlo a dar unos cursos para los estudiantes, específicamente: canto gregoriano, órgano y polifonía. Rodolfo Ponce fue seleccionado para entrar al curso de órgano (R. Ponce, comunicación personal, 2 de agosto de 2009).

Se debe decir que, para entonces, Rodolfo tenía quince años y ya había sido admitido en la clase superior de piano del maestro alemán (pianista y compositor) Gerhart Muench (Dresde, Alemania, 1907 – Tacámbaro, Michoacán, México, 1988), profesor de la EMS de León. En una carta escrita por Gerhart Muench al maestro José Rodríguez Frausto (fundador y director en aquel momento de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato) citada por Hilda Ponce (2011, p. 77), que a la letra dice: “En León tengo tres grandes talentos nuevos, uno [es] un muchacho de 15 años”. Se puede conjeturar que ese alumno era Rodolfo Ponce, ya que de los tres talentos él era el único que en 1960 tenía 15 años.

Después de que Rodolfo toma el curso de órgano con el maestro Pinto, este regresa a la Ciudad de México, no sin antes hacer una selección de estudiantes para recibirlos en su domicilio, y darles una clase al mes. Así Rodolfo viaja a la capital del país a recibir su clase de órgano. Faltando un mes para cumplirse el año, Guillermo Pinto decide dar una última clase en la ciudad de León, pues quiere ir personalmente a despedirse de las autoridades y de sus alumnos, porque regresa a Europa. Su destino en esta ocasión es Roma, en donde se desempeña como profesor en el Pio Latino (MEX G a/GP-RP/C4). Su permanencia en la Ciudad Eterna fue de 1962 a 1964 (Sandoval, 2015, p. 92).

Una vez que Rodolfo se queda sin maestro de órgano, contacta en Morelia al Mtro. Alfonso Vega Núñez organista internacional, discípulo también de Bernal Jiménez. Con él, Rodolfo asiste únicamente por un tiempo ya que decide integrarse como alumno particular a la clase del organista, compositor y musicólogo Jesús Estrada (Teocaltiche, Jalisco, 1898 – Ciudad de México, 1980). Jesús Estrada,

maestro de la materia de órgano en el Conservatorio Nacional de México, había sido compañero de Bernal Jiménez en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma entre 1928 y 1933 (Sandoval, 2007, p. 66).

Por su parte, Muench, entonces profesor de la EMS de León y de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, emigra y se establece en Tacámbaro, Michoacán en 1964 (Ponce, 2011, pp. 45-112). De Tacámbaro viaja a Morelia para dar clase en la ESMS, a donde Rodolfo Ponce lo fue a seguir como su alumno: “Viajaba yo cada quince días los fines de semana. Una vez a Morelia con el maestro Muench y otra a México con el maestro Estrada” (R. Ponce, comunicación personal, 2 de octubre de 2009). De esta manera es como fue forjando su dualidad profesional como pianista y organista, y desde estas dos dimensiones se ha encargado de dar a conocer un nutrido repertorio de compositores mexicanos a través de sus conciertos y grabaciones, destacando la integral para piano de cada uno de sus maestros Guillermo Pinto Reyes y Gerhart Muench, las cuales ha difundido en recintos nacionales e internacionales.

Se suma a su labor de intérprete su faceta como compositor, participando con ello en el incremento del fondo de bienes intangibles de México con sus obras para voz y piano, sus preludios para guitarra, ensayo para cuarteto de cuerdas, y obras varias para piano. También de merecido reconocimiento es el haber mantenido vivo durante más de 20 años el Festival Internacional de Órgano FIO “Guillermo Pinto Reyes” de Guanajuato, Guanajuato (México), escenario de músicos del mundo, que han interpretado y creado música exprofeso, construyendo así un patrimonio de bibliografía musical de calidad para estos instrumentos antiguos. El lenguaje de Rodolfo Ponce es rico y original, propio de quien ha experimentado a través de los años una trayectoria en la que ha profundizado en las expresiones más elocuentes de los grandes compositores que ha estudiado e interpretado. Su obra transita entre la modalidad, la tonalidad y las nuevas estéticas de la música atonal de manera espontánea, y aprovecha los recursos de la música contemporánea sin llegar a convertirlos en el motivo principal de su discurso. Es completamente orgánica, proyecta lógica en la organización de sus ideas y estructuras bien fundamentadas, amplias, sin vacíos ni divagaciones. Equilibra sabiamente los elementos congénitos a la música desde su propio universo.

El Reencuentro

¿Cuándo se vuelve a encontrar Rodolfo Ponce con su maestro Guillermo Pinto? Este último llega nuevamente a León en 1966 para quedarse ahí definitivamente como profesor de la EMS; pero, para entonces ya Rodolfo había terminado su estancia como estudiante. Es el alumno quien busca al maestro, pues le hace una visita en su domicilio para saludarlo y para charlar de música. Estas entrevistas se hacen frecuentes y se vuelcan en variedad de temas, pero, sobre todo, los musicales. Naturalmente surge la amistad que con los años se estrechó y consolidó (R. Ponce, comunicación personal, 3 de noviembre de 2024). Como fruto de esta relación Rodolfo es testigo del florecimiento de nuevas obras de su mentor; y no sólo eso, se convierte en su lazarillo musical, es decir, se ve en la necesidad de escribir la música que Guillermo Pinto está componiendo, ya que este pasaba por un momento difícil con su vista, pues padecía de cataratas. Así se tiene varios manuscritos con el punto de Rodolfo, quien comenta: “Con el maestro aprendí que los errores ‘de dedo’ pueden convertirse en posibles aciertos”, y lo explica:

Cuando iba a casa del maestro Pinto a tocar en el piano lo que acababa de componer, muchas veces cometía errores tocando una nota por otra, por ejemplo, y trataba de corregir; y el maestro me decía “a ver a ver, vuélvelo a tocar, así como lo hiciste”. Yo respondía: maestro es que toqué mal, “sí, sí ya lo sé, pero me gusta, y creo que... puede quedar”. Y es así, como en ocasiones trascendieron ‘mis errores’: notas de paso, giros melódicos o armonías que toqué, pero que al oído del maestro fueron sugerencias que manipuló con su gran maestría dejándolas plasmadas en algunas de sus obras. (Comunicación personal, 4 de noviembre de 2024).

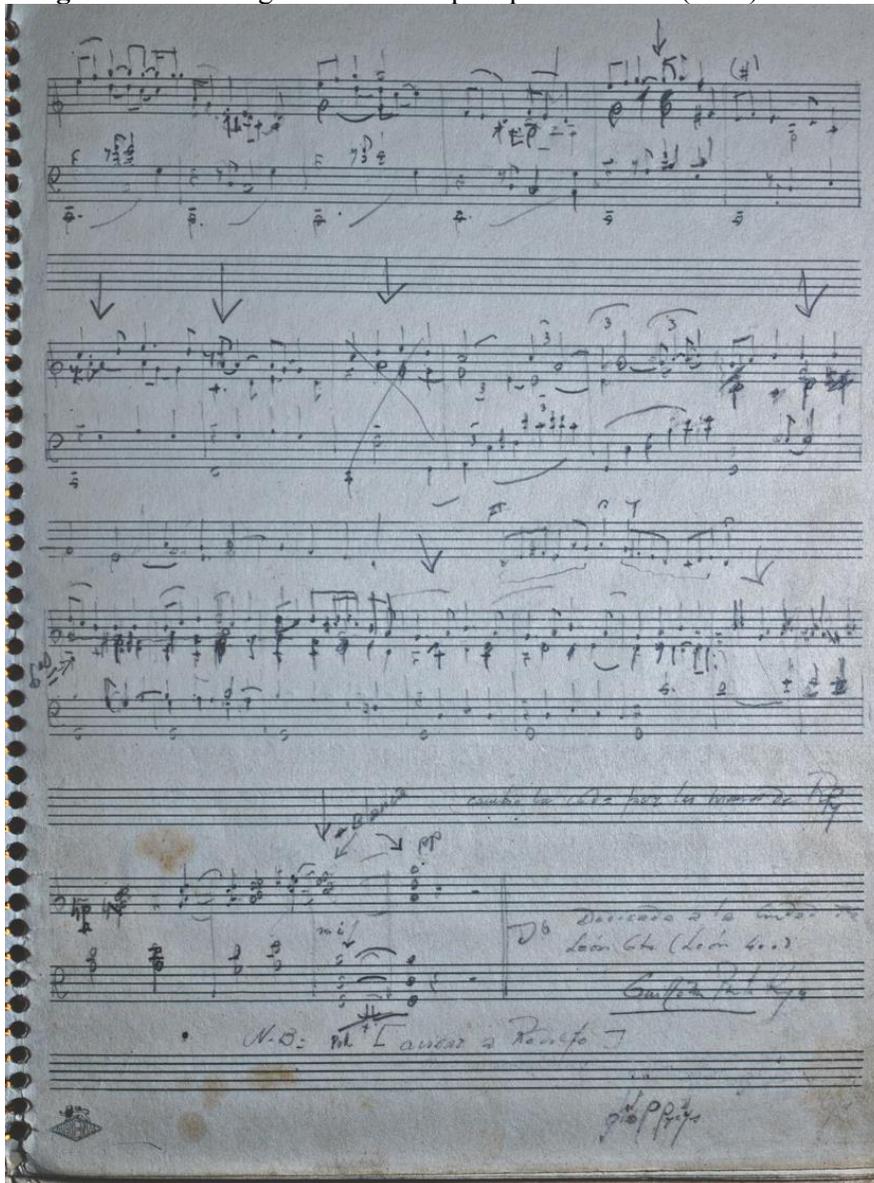
Por consecuencia, Rodolfo Ponce se convierte en el intérprete único de su obra pianística y el mayor conocedor de su obra musical confiándole Pinto Reyes todos los estrenos de su repertorio: *Fuga a tres voces*, *Nocturno* (el mismo Rodolfo puso el nombre a esta obra), *Recuerdos de España, a una pastorcita* (en sus dos versiones), *Sonata all’antica*, *Pinceladas*, *Marcha fúnebre*, *Sonata popular mexicana*, *Monasterio en ruinas*, *Síntesis*, etc.; todas ellas también grabadas en diferentes registros sonoros.

A continuación, en la imagen1, se muestra un manuscrito de la obra para piano *Si do re* (1979) de Guillermo Pinto Reyes en donde se aprecian unas anotaciones que testifican que su obra para piano está

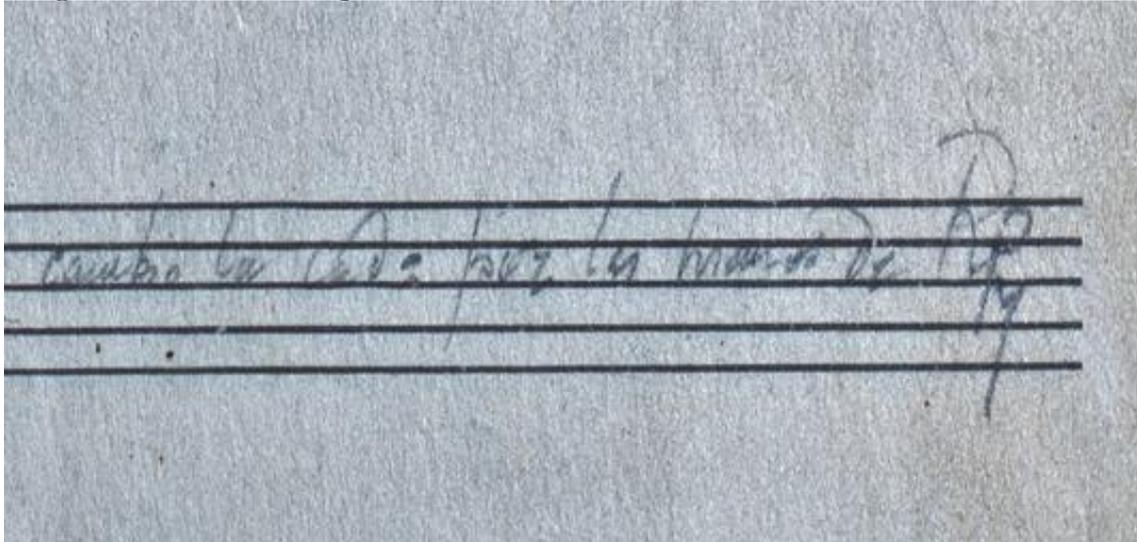
escrita para las manos de Rodolfo Ponce. Se trata de la última hoja en donde se lee en la parte que se subraya con naranja: “Cambio la Cad. [encia] por las manos de RPM”, aunque sólo escribe las iniciales se deduce que hace referencia a Rodolfo Ponce Montero.

Imagen 1. Mss. Autógrafo de la obra para piano *Si do re* (1976) de Guillermo Pinto Reyes.

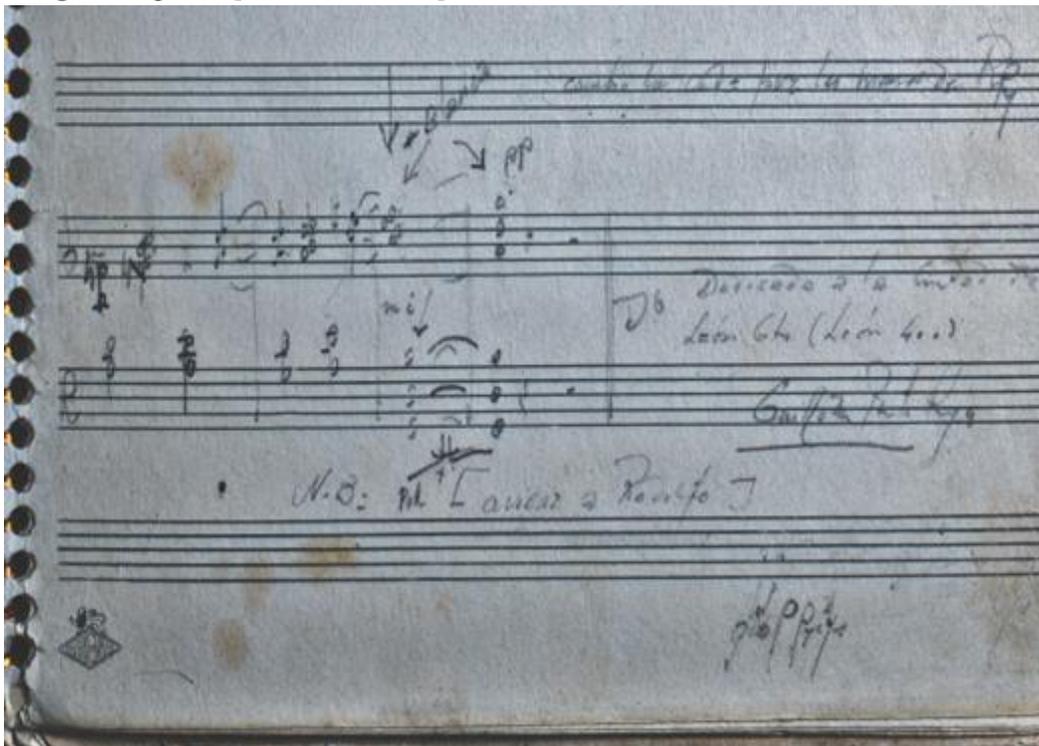
La imagen 2 presenta un detalle amplificado de la imagen 1, en donde se puede apreciar más claramente la anotación que hace Pinto Reyes a su obra: “Cambio la Cad.[encia] por las manos de R[odolfo P[once] M[ontero]”.

Imagen 2. Detalle de la Imagen 1.

La imagen 3 muestra el final de la obra, en donde Pinto Reyes registra a un lado de la N[ota] B[ene]: “[Avisar a Rodolfo]” que está entre corchetes.

Imagen 3 registra: [avisar a Rodolfo].

Realmente no se sabe de qué deberá avisar a Rodolfo, pero se conjetura que es sobre el cambio de la cadencia.

Entre muchos conciertos con la música de Pinto Reyes ofrecidos por Rodolfo Ponce destaca una experiencia significativa para compartir, narrada por el mismo intérprete. Se trata de uno de los conciertos que considera que ha dejado huella en su vida musical:

Sí, uno de los conciertos memorables que considero que he dado con la música del maestro Pinto Reyes, es aquel que toqué en la Pinacoteca Virreinal en la Ciudad de México en 1982. Realmente me sentí muy bien a pesar de los nervios, que siempre los he sufrido. Hubo una obra en particular, la *Marcha fúnebre* que dedicó a su maestro [Miguel] Bernal Jiménez, y, que a mí en lo personal me gusta mucho, y sentí que la había tocado ya de otra forma, es decir, de una manera más madura, como cuando sabes que has logrado comprender la obra musical, llegar al fondo del discurso [...] y bueno, fue un éxito todo el concierto. Por supuesto que el maestro estuvo ahí presente y terminando le pregunté qué le había parecido. A lo que me contestó “muy bien, todo muy bien” y me felicitó, pero no comentó nada en especial en ese momento. No fue hasta llegar al hotel, después de la cena, que me jaló del brazo diciendo: “Vamos a mi cuarto, necesitamos hablar”. Ya adentro comenzó diciendo: “Todo el concierto estuvo muy bien... y, bueno como tú sabes, la *Marcha fúnebre*, esa... esa yo la escribí. Yo... yo la haría diferente; pero como la has tocado hoy... la has hecho tuya”. Esa es una experiencia que nunca voy a olvidar y que me ha servido mucho para mi vida musical, de intérprete, como compositor y también personal (comunicación personal, 4 de noviembre de 2024.)

Con la cita anterior se revela la trascendencia de la relación entre estas dos figuras musicales, que explica perfectamente el por qué el maestro entrega a su discípulo todo su archivo musical.

La Música

Así como Guillermo Pinto desarrolla su faceta de ejecutante y de intérprete en sus primeros años musicales, pero a lo que dedica mayor parte su vida es a la composición; así también, se conoce el trabajo de Rodolfo Ponce como intérprete, quien ha dejado huella con su calidad de ejecutante en numerosos conciertos y registros sonoros, pero que poco se conoce su rol como compositor.

Sirva este espacio para mostrar unos ejemplos de la música de cada uno de los personajes que se abordan en estas páginas.

Síntesis para piano (1990)

Guillermo Pinto Reyes escribe *Síntesis* en 1990 y la revisa en 1991, año en que es estrenada por Rodolfo Ponce Montero. En ella se plasma esa fusión de elementos que buscaba el compositor: la monodía gregoriana o gregorianizante, la música española o españolizante y la música mexicana o mexicanizante. Se podría decir que esta obra es la imagen total de ese sincretismo musical de la estética de Pinto Reyes (Sandoval, 2015, pp. 180-182, 187).

Se presentan algunos ejemplos de la obra en donde se muestran pasajes que contienen estos tres elementos de la estética de Pinto Reyes.

Figura 1. Ejemplo 1

El ej. 1 muestra un pasaje mexicanizante en el que se puede distinguir un fragmento de ritmo tranquilo con intervalos de la típica canción del bajo mexicano, (pentagrama destinado a la clave de *sol* señalado con el corchete superior).

Figura 2. Ejemplo 2

En el ej. 2 se puede observar en la pauta destinada a la clave de *fa* (señalado con el corchete inferior) un pasaje gregoriano, en el que está utilizando la *Secuencia Victimae Paschali Laudes*.

Figura 3. Ejemplo 3

The image displays two systems of musical notation for piano. The first system is in 7/8 time and consists of two measures. The first measure is marked 'seco' and contains two arpeggiated chords. The second measure is marked 'f' and contains a complex rhythmic pattern with a triplet of eighth notes. The second system is in 6/8 time and also consists of two measures. The first measure is marked 'dim.' and contains a melodic line with a triplet of eighth notes. The second measure is marked 'pp' and contains a melodic line with a triplet of eighth notes. The piece concludes with a 'PPP' dynamic marking.

El ej. 3 despliega en el c. de inicio dos acordes arpegiados, en donde se percibe el choque entre el *si* natural y el *si* bemol, provocando una falsa relación que es una característica del lenguaje español. En el c. 2 en la parte de la mano izquierda se detectan las primeras cuatro notas de la *Salve Regina* del gregoriano pero que está empalmado con el motivo españolizante, además se anuncia el *Adorate Devote*. Se trata de todo un pasaje con elementos españoles y gregorianos.

Sonata II para piano (2021)

Rodolfo Ponce escribe durante la pandemia una serie de obras entre las que se encuentra esta sonata que está escrita en un solo movimiento, la cual presenta claridad en su forma. En la exposición, el primer tema está sobre una estructura acordal, la que repite de manera amplificada medio tono ascendente, respecto a la altura inicial. Sigue otro conjunto de motivos en donde se expone una parte melódica dedicada al bajo, que matiza con acordes arpegiados; estos se van desarrollando y planteando de forma invertida y alternada entre las dos manos hasta llegar a un pequeño puente, que, de modo tranquilo prepara la entrada al segundo tema, el cual despliega sus ideas en grandes frases haciendo uso de la polirritmia por la contraposición de binarios y ternarios. En la sección de desarrollo fusiona elementos de la exposición, utilizando siempre el contraste de color. Después de una reexposición casi textual, cierra con una coda en un pianísimo de toque íntimo.

A continuación, se comparten algunos ejemplos del breve análisis.

Figura 4. Ejemplo 1

Rodolfo PONCE MONTERO

8

El ej. 1 revela el primer tema con su estructura acordal y su amplificación medio tono ascendente.

Figura 5. Ejemplo 2

13

El ej. 2 exhibe otra de las ideas que conforman al primer tema, en donde el bajo canta matizado por acordes en la mano derecha.

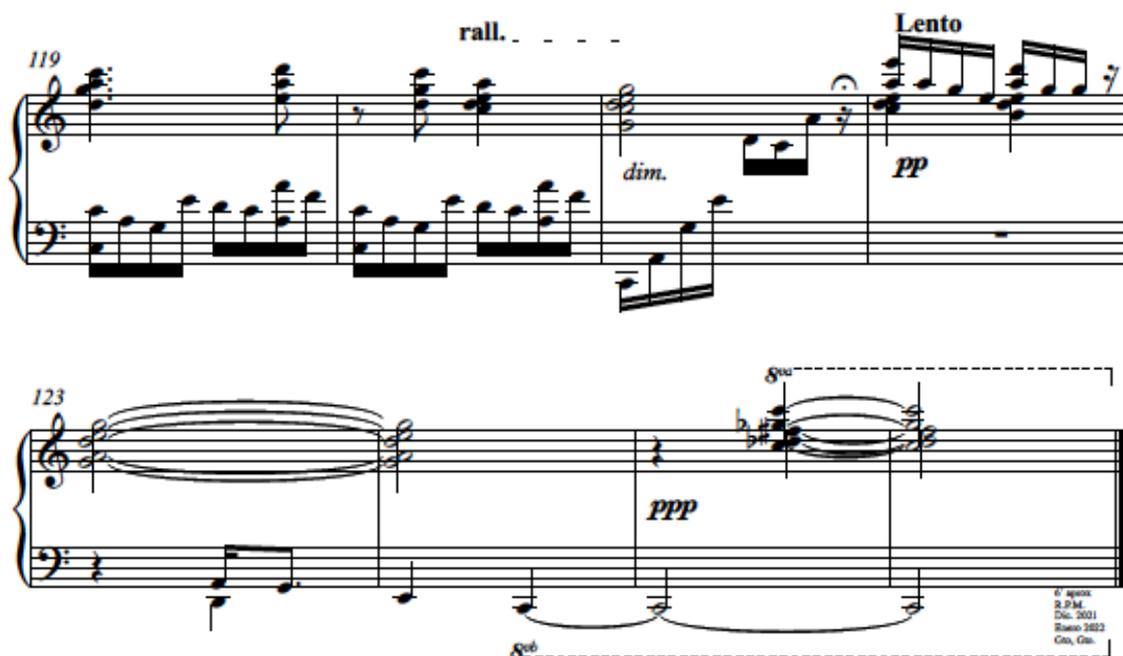
Figura 6. Ejemplo 3

32

El ej. 3 despliega el puente que llega al segundo tema que expone la polirritmia en binarios y ternarios.

Figura 7. Ejemplo 4

El ej. 4 presenta la coda de espíritu íntimo logrado por el manejo de la dinámica y la agógica.

CONCLUSIÓN

Para cerrar este ensayo es relevante destacar que se han presentado a estas dos figuras como parte de la historia de la música del siglo XX y XXI de México, y que el desarrollo de su ruta artística ha tenido su filiación profesional en las Escuelas de Música Sacra, específicamente la de Morelia, Michoacán en donde es Miguel Bernal Jiménez quien hereda su sapiencia a Guillermo Pinto Reyes; y la de León, Guanajuato, en donde, a su vez, Rodolfo Ponce Montero es claro depositario de los conocimientos de Pinto Reyes y Gerhart Muench, pedagogo musical que ejerció en las dos instituciones.

Se ha sustentado con fuentes primarias la relación musical y de amistad que sostuvieron Guillermo Pinto y Rodolfo Ponce, así también se ha abordado una pequeña parte de su faceta como compositores a través de sus obras *Síntesis* para piano (1990) y *Sonata II* para piano (2021), respectivamente. Se asume, como compromiso, el seguir compartiendo el rico repertorio que contiene el catálogo musical de Pinto Reyes; y continuar en el estudio y difusión del trabajo de Ponce Montero como compositor. Se considera de gran valía desentrañar a las generaciones que se formaron en estas escuelas para reconocer su trascendencia, algo que se comienza a fraguar, pero que aún queda mucho por concretar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asensio, J. (2003). *El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas*. Madrid: Alianza.
- Benedictines of Solesmes. (1961). *Liber Usualis*. Bélgica: Desclée Company.
- Bernal, M. (1939). *Los tres géneros de la música sagrada*. México: Fimax Publicistas.
- (1939). *El archivo musical del colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid*. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- (1948). *Cum Gregorio et Cecilia*. México: Fimax Publicistas.
- Craft, R. (2002). Fragmentos del libro: *Stravinsky: Crónicas de una amizade*. (M. A. Echegaray, sel. y trad.). Consultado el 10 de octubre de 2024.
<http://www.ejournal.unam.mx/uni/024/uni02406.pdf>
- Comisión de Música Sagrada. (1945). *El Quincuagésimo aniversario de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe*. México: Insigne y Nacional Basílica.
- Cruces, C. (2003). *El flamenco y la música andalusí*. España: Carena.
- Fubini, E. (2004). *Estética de la música*. España: A. Machado Libros.
- García, F. (2010). *Poema del cante jondo – Romancero gitano (conferencias y poemas)*. E.U.A.: Stockero, Inc.
- Gauldin, R. (2009). *La práctica armónica en la música tonal*. España: Akal.
- González, M. – Saavedra, L. (1982). *Música mexicana contemporánea*. México: FCE.
- Ponce, H. (2011). Aproximación al patrimonio musical de Gerhart Muench en Guanajuato (1955-1963). Evoluta II, obra para dos pianos. Estudio de caso. Análisis morfológico e interpretación. [Tesis de maestría no publicada].

- Sandoval, H. (2015). *La Obra de Guillermo Pinto Reyes en la Música Mexicana del Siglo XX. A la Búsqueda de una Identidad Nacional* [tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid]. Biblos-e Archivo.
- (2020). *Catálogo Musical de Guillermo Pinto Reyes*. Italia: Magnoli Arte / Universidad de Guanajuato.
- (2007). *Miguel Bernal Jiménez, el pedagogo por excelencia: México 1933 1956*. [Tesis de maestría no publicada].
- Sokolov, A. (2005). *Composición musical en el siglo XX: dialéctica de la creación*. España: Zöllner & Levy.
- Steingress, G. (2005). *Sociología del Cante Flamenco*. España: Signatura.
- Vega, J. (1998). *Crónica de una familia musical*. México: Fimax.
- Villaseñor, J. (1946). *La escuela superior de música sagrada de Morelia. Un experimento de treinta y dos años*. México: Fimax.

Archivos

Archivo particular Guillermo Pinto – Rodolfo Ponce MEX G Ap/GP-RP/C5

Mss originales. Síntesis para piano

Archivo particular Rodolfo Ponce Montero MEX G/Ap-RPM

Mss originales. Sonata II para piano.

