

Arnulfo Miramontes

Estudios

Escenas infantiles

Arrulladoras

Bernardo Jiménez Casillas, piano

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

*Arnulfo
Miramontes*

*Estudios
Escenas infantiles
Arrulladoras*

Bernardo Jiménez Casillas, piano

Arnulfo Miramontes (1881-1960)

Estudios - Escenas infantiles - Arrulladoras

Bernardo Jiménez Casillas, piano

Estudios

- 1.- Estudio de octavas Op. 60 (5:40)
- 2.- Estudio en forma de vals Op. 111 (6:32)
- 3.- Estudio artístico para la mano izquierda Op. 10 (2:28)
- 4.- Estudio de glissando Op. 75 (2:24)
- 5.- Estudio de terceras (1:47)
- 6.- Mazurka-Estudio (3:36)
- 7.- Pierrot, estudio en staccato Op. 100 (8:06)

Escenas infantiles Op. 150/151 (selección)

- 8.- Coral (1:54)
- 9.- Recitativo (2:13)
- 10.- Mesto (1:51)
- 11.- Gavota (1:29)
- 12.- Patines (0:47)
- 13.- Romanza (3:41)
- 14.- Orfandad (2:44)
- 15.- Scherzino (0:54)

Arrulladoras (selección)

- 16.- Arrulladora #4 Op. 70 (1:47)
- 17.- Arrulladora #3 Op. 82 #3 (4:09)

Arnulfo Miramontes (1881-1960)

Estudios, Escenas infantiles y Arrulladoras

El compositor Arnulfo Miramontes Romo de Vivar, originario de la pequeña localidad de Tala, Jalisco, se formó musicalmente en Aguascalientes, Guadalajara y Berlín. Su talento le permitió desenvolverse, además, como pianista, organista, director de orquesta y maestro, actividades que desarrolló con destreza y que le hicieron merecedor de diversos premios y reconocimientos. No fueron pocas las figuras relevantes del ambiente musical mexicano que lo consideraron como un artista distinguido. Sin embargo, después de fallecido, su nombre iría palideciendo hasta llegar prácticamente al olvido: ¿cómo pudo suceder?

Las razones parecen trascender el hecho de que su actividad artística la desarrollara al margen de las instituciones gubernamentales y los intereses políticos, que suelen jugar un papel decisivo en la proyección de algunos artistas. Quizás, la respuesta a esta pregunta se encuentre en las características de su escritura musical, que apuntan constantemente hacia el pasado.

No obstante su origen jalisciense, la infancia y juventud de Miramontes transcurrieron en Aguascalientes, a la que siempre consideró como su tierra natal. Centro de efervescencia artística e intelectual de la época, esta ciudad incidió en su precoz talento musical. Fue en este ambiente de refinamiento cultural influido por la religiosidad católica y el gusto por lo europeo que modeló su vena creadora, a la que siempre se mantuvo fiel, pues sus obras jamás abandonarían la herencia romántica y el tono poético, a veces nostálgico, de la provincia porfiriana.

Con su música, Miramontes nos recuerda que el péndulo del arte es capaz de dilatar su impulso impidiendo que se extinga por completo el espíritu de una época; confirma, además, que cada artista es un reflejo, entre tantos otros, de una realidad multifacética no exenta de contradicciones, pues aún en el carácter romántico de su música se encuentra el acento con el que comenzaron a trazarse las voces de la nueva nación mexicana.

Dentro de la vasta producción de obras para piano de Miramontes se ha realizado para el presente disco una selección que ofrece un breve pero conciso panorama sobre la visión estética de este autor: se trata de sus siete estudios, ocho piezas del ciclo *Escenas infantiles* y dos de sus arrulladoras.

Todas estas piezas fueron creadas en diversos periodos de la vida del compositor, y sin embargo, al escucharlas, existe continuidad tanto en el tratamiento formal y armónico como en el uso de recursos técnicos y estilísticos. La razón de esto es que el músico de Tala nunca presentó una ruptura con respecto a la estética que había bebido en su formación musical, característica que, si bien lo alejó de aquellos compositores que gustaban de renovar y experimentar con el lenguaje musical, lo afianzó entre los músicos que se mantenían en la tradición.

Dentro de este segundo grupo se encontraba el compositor y pianista Carlos del Castillo (1882-1959), quien expresó que la obra de Miramontes estaba “inspirada en [la de] los grandes maestros clásicos” a lo que agregó que era “música [...] que aduna procedimientos perfectamente lógicos a la inspiración de un intelecto, que tiene como fuerza el sentimiento de un alma apasionada y las grandes ideas de un cerebro brillantemente cultivado” (1921).

Miramontes compartió el sentir de varios artistas e intelectuales de su generación, quienes, no obstante realizarse profesionalmente en la capital de la república, siempre añoraron su lugar de origen. En el caso de Aguascalientes, la obra literaria *Un viaje a Termápolis* (1927) del ilustre Eduardo J. Correa (1874-1956), es uno de los mejores ejemplos de cómo esta ciudad era recogida en el imaginario romántico de quienes, por derecho o adopción, la veían como su tierra natal: “este vivir quieto, sencillo, sin sobresaltos ni complicaciones; este correr de arroyuelo de una vida siempre igual... paz, sosiego, ambiente diáfano, cielo radiante, sol amoroso, crepúsculos de maravilla”. Esta cita ilustra, en buena medida, la propuesta musical de Miramontes.

En la literatura musical, un estudio es una obra destinada a dominar una determinada destreza técnica; sin embargo, no se trata de un mero ejercicio, pues trasciende lo puramente práctico al buscar una intención artística. Los estudios

del músico de Tala tienen, además, una escritura muy pianística, evidencia del dominio que tenía sobre el piano: “Miramontes [...] posee una técnica con la cual produce un sonido desde el más delicado *pianissimo* hasta el más intenso *fortissimo*, siempre de buena calidad y tan completo que en momentos imita al órgano en su uniformidad” (*Excelsior*, 1930).

Existen dos razones para afirmar casi con certeza que los estudios no fueron concebidos como un ciclo. La primera es que la distancia cronológica entre el primero y el último es muy amplia -*Estudio de terceras* (1908) y *Estudio en forma de Vals* (c. 1926)-, la segunda es porque, si bien todos fueron editados, nunca se publicaron de manera conjunta. Aun así, de acuerdo con la sencillez o complejidad de su tratamiento formal y armónico, los estudios pueden dividirse en dos grupos. En el primero se ubican *Estudio de terceras*, *Estudio artístico para la mano izquierda* (c. 1909) y *Estudio de glissando* (1922), que comparten una forma ternaria bien definida y una tonalidad bastante estable, con inflexiones, modulaciones y progresiones presentes, casi de forma exclusiva, en sus secciones intermedias. Como caso particular, el último de ellos muestra características propias de las canciones populares mexicanas, ejemplo del interés nacionalista de los compositores mexicanos de la época que asimilaron ciertas tradiciones para crear con ellas música de concierto.

Al segundo grupo pertenecen *Pierrot, estudio-staccato* (1911), *Estudio de octavas* (1915), *Mazurka-Estudio* (1925) y *Estudio en forma de Vals*. En comparación con el anterior conjunto, son obras más complejas en forma y armonía, utilizan más ampliamente los registros agudos y graves del teclado y abordan la dificultad técnica expuesta en el título de la composición con mayor diversidad -la *Mazurka-Estudio* requiere del *staccato* de puño y de brazo, mientras que el *Estudio en forma de Vals* recurre constantemente a las terceras y sextas.

En este grupo están presentes también diversos pasajes grandilocuentes en los que asoma el Miramontes creador de obras sinfónicas y operísticas; *Pierrot* es un buen ejemplo de ello. La obra está inspirada en uno de los personajes principales de la *commedia dell'arte*, víctima melancólica del amor no correspondido por Colombina, que prefiere a Arlequín. Sin embargo, lejos del estoicismo y la callada amar-

gura con que es frecuentemente representado, en esta composición *Pierrot* busca la venganza atormentado por los celos: “Bullen en su mente siniestros pensamientos [y] repentinamente estalla el odio. Relampaguea el afilado puñal que se hunde en nacarado pecho. Y mientras la vida de [Colombina] se agota, Pierrot ríe con inextinguible carcajada de histérico” (Miramontes, c. 1930). La pieza está dedicada a Claudio Arrau (1903-1991), aunque no hay constancia de que el entonces niño prodigio haya recibido la partitura.

Las *Escenas infantiles* es un conjunto de veinte piezas de breve duración y plan tonal sencillo, en general de forma binaria o ternaria que muy probablemente fue compuesto a finales de la década de 1940, pues ya se incluye en el catálogo de 1950 de la Casa Beethoven de la Ciudad de México. A propósito de ellas, un crítico mencionó años más tarde que “después de conocer a fondo todas las formas musicales [Miramontes volvió] sus ojos a la niñez, escribiendo para ellos [las] *Escenas infantiles*, que nos retratan la transparente vida infantil con todos sus aspectos, envueltos en esa graciosa ingenuidad que también sufre, llora y ríe como puede hacerlo el hombre” (*El Sol del Centro*, 1952).

Varias de las piezas que integran este ciclo abordan una determinada dificultad técnica a pequeña escala, por lo que, en cierta medida, encierra una intención pedagógica; además, servía al compositor para seleccionar parte del repertorio de sus jóvenes alumnos. Como dato interesante, en su primera edición aparece una fotografía de Arnulfo de San Patricio (1919-1936), el único hijo que tuvo Miramontes, cuyo recuerdo, sin duda alguna, estuvo presente en el proceso creativo de este ciclo.

Si tomamos en cuenta la *Arrulladora del niño Jesús* que forma parte de las *Escenas infantiles* y la *Arrulladora (del Trío del Scherzo de la 1era Sinfonía)* que se incluye en el segundo cuaderno de las *Miniaturas mexicanas*, Miramontes escribió un total de seis arrulladoras para piano. La No. 4 es modal, un lenguaje que a menudo utilizaba este compositor al considerar que su empleo podía ser “un tesoro inmenso de riquezas” (1957).

Finalmente, así como la *Arrulladora* que integra sus *Miniaturas mexicanas*, la *Arrulladora No. 3* “con su tema netamente mexicano, bello, lleno de poesía y

arte de una dulzura delicada y fina” (*El Sol del Centro*, 1952) también se trata de una transcripción realizada por Miramontes sobre el Trío del *Scherzo* de su *Primera Sinfonía* (c. 1916). A la fecha, se tiene registro de más de una docena de transcripciones para piano realizadas por este compositor sobre obras orquestales propias que llegó a dirigir con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, de la que fue director titular de 1927-1929 y en 1934. Las transcripciones eran una manera fácil, efectiva y económica de difundir su obra sinfónica, pero más importante aún, contribuían a realizar el anhelo más grande de su vida: “después de producir mis obras, darlas a conocer al público mexicano y legarlas a mi Patria” (1953).

Bernardo Jiménez Casillas.

GRAN TEATRO MORELOS

SABADO 3 DE MARZO DE 1928.

A LAS 20.45' H. (EN PUNTO)

PRIMER CONCIERTO REGLAMENTARIO

DE LA

ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES,

BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO

Arnulfo Miramontes.

PRECIOS:	
LUNETA	\$ 1.50
PALCOS PRIMEROS	1.00
PALCOS SEGUNDOS	0.60
GALERIA	0.30

Bernardo Jiménez Casillas

pianista

Originario de la ciudad de Aguascalientes, inició sus estudios musicales con su tía Concepción Aguayo Mora en la Academia de Piano que ella misma dirigía. Posteriormente realizó la Licenciatura en Piano con Néstor Castañeda y León en la Escuela Nacional de Música (ENM) de la Universidad Nacional Autónoma de México y un Ciclo de Especialización con Bernard Zoccola en la *Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III* del principado de Mónaco. Actualmente realiza una Maestría en Interpretación Musical con Ninowska Fernández-Britto Rodríguez en la ENM.

Ha complementado su formación musical participando en clases magistrales de Ludovica Mosca, Jean-Paul Sevilla, Pascal-Gallet, Naoya Seino, Billy Eidi, Gustavo Beytelmann, Armando Merino y Esperanza Pérez.

En las ediciones 2008 y 2009 del Concurso Interno de Piano de la ENM obtuvo el segundo y primer lugar respectivamente, mientras que en 2011 recibió el *Prix de la Mairie de Monaco* y el Premio al Talento Artístico de Aguascalientes del periódico *La Sala*. Fue becario de la *Fondation Turquoise* del Principado de Mónaco (2010-2011) y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Aguascalientes (2012). Actualmente es beneficiario del Programa de Posgrado de la ENM.

Ha dado recitales en México, Mónaco y Francia, entre los que destaca el *Récital en l'honneur de l'anniversaire de S.A.S. La Princesse Antoinette de Monaco* (2010) en la *Salle des Gardes* del Palacio Principesco de la familia real monegasca. También ha tocado para radio y televisión, así como en obras de teatro y teatro musical.

El interés en Arnulfo Miramontes lo ha llevado al campo de la investigación. Su tesis de licenciatura (2013), *Biografía del compositor mexicano Arnulfo Miramontes (1881-1960)*, es el primer trabajo biográfico que se le realiza a este músico. Por otra parte, su proyecto de maestría, tutorado por la Dra. Evguenia Roubina Milner, trata sobre la obra pianística de este compositor.

Además de su labor como intérprete e investigador, en 2008 publica *Ella (alondra y escarcha)*, su primer libro de poesía, bajo el seudónimo de Maurizio Veletti.

Arnulfo Miramontes (1881-1960)

Studies, Childhood Scenes and Lullabies

Mexican composer Arnulfo Miramontes Romo de Vivar, originally from the small village of Tala in the state of Jalisco, received his musical training in Aguascalientes, Guadalajara and Berlin. His talent allowed him to be proficient as a pianist, organist, conductor and teacher, skills that he thoroughly developed and which granted him numerous awards and recognitions by many important figures of the Mexican music scene, who viewed him as a distinguished artist. Nevertheless, after his death, his name would pale into oblivion. How could such a thing happen?

The reasons seem to transcend the fact that his artistic activity developed outside government institutions and political interests, which often play a decisive role in the projection of some artists. Perhaps the answers could be found in the characteristics of his musical writing, which constantly point to the past.

Despite his being born in Jalisco, Miramontes' childhood and early youth were spent in Aguascalientes, which he always considered his hometown. A center of artistic and intellectual effervescence of the time, the city had an impact on his precocious musical talent. It was this atmosphere of cultural refinement, influenced by the Catholic religion and the taste for the European, which would shape his creative vein forever: his works would never abandon the romantic heritage and the poetic tone, sometimes nostalgic, of the provincial towns of the Porfirian era. (Porfirio Diaz was a dictator who was president of Mexico during seven consecutive terms, totalling almost 30 years in the latter part of the 19th century until he was overthrown in 1911).

With his music, Miramontes reminds us that the pendulum of art can slow down its impulse preventing the spirit of an era, from being fully extinguished; confirming also that every artist is one reflection, among many others, of a multifaceted reality not without contradictions, since even in the romantic character of his music is the accent with which the voices of the new nation began to take shape.

Within the vast output of piano works by Miramontes I have made - specifically for this album-, a selection that offers a brief but concise overview of the composer's aesthetic view: his seven studies, eight pieces from his cycle of *Childhood scenes* and two lullabies.

Although these works were created in different periods of the composer's life, as one listens to them, there is continuity in both the formal and harmonic treatment as well as in the use of technical and stylistic resources. The reason being that Miramontes never actually broke away from the aesthetic that he absorbed during the years of his musical training. A fact that distanced him from those composers who liked to renew and experiment with musical language, but strengthened his bonds among musicians who remained within tradition.

Composer and pianist Carlos del Castillo (1882-1959) belongs to the second group and he stated that the work of Miramontes was "inspired by [that of] the great classical masters" and added that it was "music [...] which unites perfectly logical procedures to the inspiration of an intellect whose strength is fueled by the feelings of a passionate soul and the great ideas of a brilliantly cultivated mind" (1921).

Miramontes shared the sentiments of many artists and intellectuals of his generation who, in spite of leading their professional lives in Mexico's capital city, always yearned for their hometown. In the case of Aguascalientes, the literary work *A trip to Termápolis* (1927) by Eduardo J. Correa (1874-1956), is one of the best examples of how this city was placed in the romantic imagination of those who, by birthright or adoption, saw it as their home: "This quiet life, simple, charming and uncomplicated; a life as a running brook, always the same... peace, quiet, a clear atmosphere, radiant sky, loving sun, wonderful sunsets." This quote illustrates by and large Miramontes' musical output.

In the musical literature, a study is a work designed to master a particular technical skill; however, it is not a mere exercise, it transcends the purely practical as it aspires to achieve an artistic intention. His piano studies display a very idiomatic writing, which evidences his skills as a pianist: "Miramontes [...] has a

technique which always produces a tone of good quality, from the most delicate *pianissimo* to the strongest *fortissimo*, and so complete, that at times mimics the organ in its uniformity" (*Excelsior*, 1930).

There are two reasons to affirm with great certainty that the studies were not designed as a cycle. The first being that chronological distance between the first and the last is too big – *Study of Thirds* (1908) and *Study in the form of a Waltz* (c 1926). The second is that, although all were printed, they were never published together. Nevertheless, according to the simplicity or complexity of their formal and harmonic treatment, the studies can be divided into two groups. In the first group we can place *Study of Thirds*, *Artistic Study for the Left Hand* (c. 1909) and *Glissando Study* (1922), all of which share a well defined ternary form and a fairly stable tonality, with inflections, modulations and progressions present almost exclusively in their middle sections. As a particular case, the last study shows some features that are typical of Mexican folk songs. This is an example of the interest in nationalism that many Mexican composers of the time showed, as they assimilated certain traditions to then create concert music.

The second group includes *Pierrot*, *Staccato-Study* (1911), *Study of Octaves* (1915), *Mazurka-Study* (1925) and *Study in the form of a Waltz*. Compared with the previous set, these works are more complex in form and harmony, they show a more extensive use of the keyboard's high and low registers and address the technical difficulty presented in the title of the composition in a more diverse way: *Mazurka-Study* requires fist and arm *staccato*, while the *Study in the form of a Waltz* repeatedly uses thirds and sixths.

In this group of works, we can also find various grandiloquent passages in which we clearly distinguish the creator of symphonic and operatic works; *Pierrot* is a good example. The work is inspired by one of the main characters of the *commedia dell'arte*, sorrowful victim of unrequited love for Colombina, who favors Harlequin. However, away from the stoicism and quiet bitterness in which he is frequently represented, in this composition Pierrot -tormented by jealousy- seeks revenge: "Sinister thoughts boil in his mind [and] suddenly hatred explodes. The sharp knife sparkles as it sinks into the pearly chest. And while Colombina's

life slowly ends, Pierrot laughs an inextinguishable hysterical laughter" (Miramontes, c. 1930). The piece is dedicated to Claudio Arrau (1903-1991), although there is no evidence that the then wunderkind did ever receive the score.

The *Childhood Scenes* is a collection of twenty short pieces that bear a simple tonal plan, generally in binary or ternary form and probably composed in the late 1940s, as the set is already included in the 1950 catalog of the Beethoven House in Mexico City. Referring to this collection, years later a critic would write: "after getting to know all the musical forms [Miramontes turned] his eyes to childhood, writing for them [the] *Childhood scenes* that portray for us the plain life of children in all its aspects, enfolded by that graceful *naïveté* which also suffers, cries and laughs as does the adult man" (*El Sol del Centro*, 1952).

Several of the pieces that make up this cycle address a particular technical difficulty on a small scale, so to some extent, they have a pedagogical intention. They also helped the composer to choose the repertoire of his young students. An interesting fact is that the first edition of this work bears a picture of Arnulfo de San Patricio (1919-1936), Miramontes' only son, whose memory -no doubt- was present during this cycle's creative process.

Considering the *Lullaby for Baby Jesus* that is part of the *Childhood Scenes* and the *Lullaby (the Trio of his First Symphony's Scherzo)*, which is included in the second book of *Mexican miniatures*, Miramontes wrote a total of six lullabies for piano. *Lullaby No. 4* is modal; a language often used by this composer (1957).

Finally, just as the *Lullaby* included in his *Mexican miniatures*, *Lullaby No. 3* "with its distinctly Mexican theme, beautiful, full of poetry and art and a delicate and refined sweetness" (*El Sol del Centro*, 1952) is also a transcription made by Miramontes on material from his *First Symphony* (c. 1916). To date, we are aware of more than a dozen piano transcriptions made by this composer on his own orchestral works. He actually performed them, conducting the National Symphony Orchestra, the Orchestra of Mexico's National University and Aguascalientes' Symphony Orchestra, of which he was principal conductor from 1927 to 1929 and in 1934.

The transcriptions were an easy, effective and economical way to spread his symphonic work, but more importantly, helped to realize his life's greatest dream: "after producing my works, make them known to the Mexican public and bequeath them to my Homeland" (1953).

Bernardo Jiménez Casillas.

Bernardo Jiménez Casillas

pianist

Born in the city of Aguascalientes (Mexico), he began his musical studies with Concepción Aguayo Mora (his aunt) at the Piano Academy she headed. Then, he studied a BM in Piano under the guidance of Néstor Castañeda y León at the National University's School of Music (NSM) and obtained an Artist's Diploma from the *Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III* in the Principality of Monaco, where he studied with Bernard Zoccola. Currently, he is working on his Master's degree in Music Performance with Ninowska Fernández-Britto Rodríguez at the NSM.

He has complemented his musical training by participating in master classes with Ludovica Mosca, Jean-Paul Sevilla, Pascal Gallet, Naoya Seino, Billy Eidi, Gustavo Beytelmann, Armando Merino and Esperanza Pérez.

In the 2008 and 2009 he won second and first places respectively in the National School of Music's Piano Competition, while in 2011 he received the *Prix de la Mairie de Monaco* and the Artistic Talent Award from Aguascalientes' newspaper *La Sala*. He was a fellow of the *Fondation Turquois* of the Principality of Monaco (2010-2011) and the State Fund for Culture and the Arts of Aguascalientes (2012). He is currently a recipient of a grant for the Graduate Program of the NSM.

He has given recitals in Mexico, France and Monaco, where he performed in the *Récital en l'honneur de l'anniversaire de S.A.S. La Princesse Antoinette de Monaco* (2010) at the *Salle des Gardes* at the Prince's Palace of Monaco's royal family. He has also played for radio and television, as well as plays and musical theater.

His interest in Arnulfo Miramontes has led him into the field of research. His BM's dissertation (2013), *Biografía del compositor mexicano Arnulfo Miramontes (1881-1960)* is the first biographical work ever written on this composer. Moreover, his Master's degree project, mentored by Dr. Evguenia Roubina Milner, is about Miramontes' piano works.

Besides his activities as a performer and researcher, in 2008 he published *Ella (alondra y escarcha)*, his first book of poetry, under the pen name of Maurizio Veletti.

Grabado en los estudios UDC MEDIA.

Producción Musical: Héctor López

Ingeniero de grabación y mezcla: Luis René Cárdenas

Edición : Héctor López

Fotografía: Archivo personal de Héctor Ruiz Esparza Miramontes y Héctor Ramos

Diseño gráfico: Sergio A. Rangel Carbajal

2015 © Bernardo Jiménez Casillas © Urtext digital classics

