

Preludio a Colón : JULIÁN CARRILLO
por J.P.S.

Yo quiero hablar del título de esto. Se llama Preludio a Colón (Julián Carrillo). Yo comienzo contando una historia.

Hace un poco más de diez años, me tocó dirigir el Festival de Música Contemporánea en la radio de Frankfurt, con la orquesta de ellos. Y en esta protapa que era música, bueno, contemporánea, incluimos el Preludio a Colón de Julián Carrillo, que es una obra de 1922, lo cual no podemos decir que es una obra contemporánea; sin embargo, tuvo una función y un atractivo muy especial el tocar esta obra en el marco de un Festival de Música Contemporánea. De inmediato, sólo ver la disposición del grupo instrumental, llamó la atención, porque había al menos un instrumento muy diferente: es un arpa especial que hizo construir y tocaba de una manera diferente. Es una especie de mesa, es un arpa que emite sonido de dieciseisavos de tono, o sea divisiones muy muy pequeñas, mucho más pequeñas de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, y esa arpa la hizo construir Julián Carrillo. En esa ocasión la tocaba Madame Rollin quien fue una discípula de Carrillo. La obra causó el más absoluto asombro por ser un lenguaje nuevo que entendía y totalmente desconocido el compositor, y el hecho de que fuera escrita en 1922 causó aun más asombro. Tanto es así, que la obra se tuvo que repetir en el mismo concierto por el entusiasmo del público.

- ¿El mismo día?

El mismo día.

- A continuación

A continuación, sí; no paraba el público de manifestarse, y se tuvo que tocar. Lo tuve que dirigir nuevamente.

Ahora, entonces después de un tiempo, se corrió esta voz y tuve que dirigir otra obra de Julian Carrillo, "Horizonte", en Hamburgo, en la radio de Hamburgo, dentro también del marco de un festival.

Ahora el significado del Preludio a Colón.

Preludio a Colón está compuesto para un grupo de músicos: un cuarteto de cuerdas, una flauta, una cantante y esa arpa especial.

Entonces qué significa eso. Es un homenaje a Colón, Preludio Colón, pero a Colón como gran descubridor y Carillo le puso este título pensando en que esta obra, hecha en 1922, iba a ser la obra que abría un Nuevo Mundo, descubría un nuevo mundo sonoro. Un nuevo mundo sonoro, donde se utilizan pequeñísimos intervalos y vienen a remplazar los intervalos que son los que usamos normalmente. Ante esta obra produce un asombro y hay ciertas exclamaciones que se van repitiendo, como intentos de definir con palabras lo que es imposible, son aproximaciones no más, la impresión que da esta obra. Por ejemplo en la época en que el propio Carillo presentó esta obra en París, hay este comentario :

"Ayer tuve la emoción de oír su Preludio a Colón, que evoca en verdad los espacios siderales, y que despierta en nosotros planos emocionales habitualmente en letargo, un verdadero canto al cielo", fue uno de los comentarios en la época en que se presentó por primera vez. Después, otro comentario que salió también de esta época, a propósito de Julian Carillo en el diario Le Monde de Bruselas, dice : "el ultra cromatismo, vale decir los pequeños tonos, de Julián Carillo, nos llevan a un mundo enteramente nuevo, que no nos hace pensar, sino que nos sumerge en un estado de éxtasis. O sea vemos estos adjetivos que se usan, en estos artículos que han aparecido en la época de Carillo en el diario, y que se van repitiendo qun hoy día. Llama la atención esta música sideral.

Bueno de dónde viene esto. La revolución mejicana que comenzó en 1910 y se prolongó por más de 10 años, tuvo un hondo impacto en la vida cultural del país. Como resultado de este fervor patriótico surgió fuertemente el interés en los compositores, y de los artistas en general, por buscar una identidad nacional. ~~De allí~~ Se utilizaron fuentes melódicas, instrumentos de cultura indígena precolombina, y también del mundo de los . Todo este nacionalismo, donde podemos nombrar, por ejemplo, a Manuel Ponce y luego, posteriormente, a Carlos

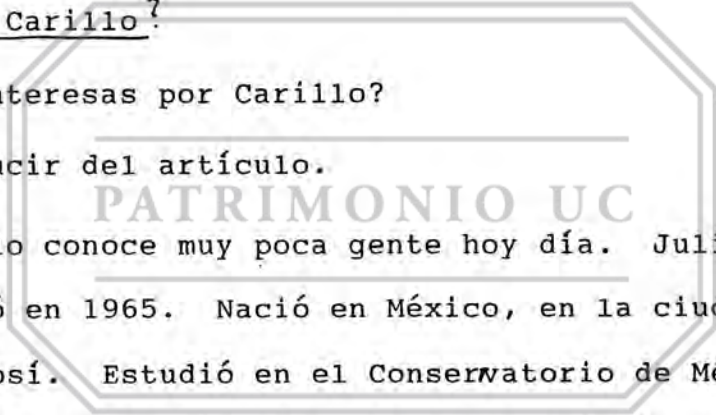

Chadwick produjo realmente un mundo sonoro ~~muy maravilloso~~, comparable al ~~mundo~~ ^{aque} de los grandes pintores y muralistas de esa época. Sin embargo, Julián Carillo se mantuvo ~~totalmente~~ independiente de estos ~~movimientos nacionalistas~~ y elaboró una obra de proporciones gigantescas, con un marcado sello individual. Opera, sinfonías ^{3/} ~~muchas~~, obras de cámara, conciertos, una producción realmente de una originalidad impresionante y una cantidad también muy grande. Además de todas estas composiciones que realizó Julián Carillo, hay que mencionar sus obras teóricas vitales. Se resumen en lo que Julián Carillo llamó "El sonido 13". Eso es, el "Sonido 13", resume esta revolución teórica que hizo Carillo. En sus propias palabras nos transmite su entusiasmo. Dice Carillo en el libro "Teoría Lógica de la Música": "El Sonido 13 será el principio del fin y el punto de partida de una nueva generación musical que llegue a transformarlo todo".

Quién es Julián Carillo?

- Y porqué te interesas por Carillo?

Eso se va a deducir del artículo.

Julián Carillo lo conoce muy poca gente hoy día. Julián Carillo nació en 1875, y murió en 1965. Nació en México, en la ciudad de Aqualulco, San Juan de Potosí. Estudió en el Conservatorio de México a partir de 1895 violín, fue un eximio violinista, composición y acústica. Considerando sus talentos como violinista, el gobierno de México le otorgó una beca para perfeccionar sus estudios en Europa. Allí ingresó como alumno del Conservatorio Real de Leipzig, Alemania en donde estudió además dirección de orquesta con el director Arthur Nikisch, uno de los más célebres de la época. En los estudios en el Conservatorio de Leipzig, adquirió una técnica de composición del lenguaje Post romántico alemán, absolutamente maestra. Así lo muestran, por ejemplo, las sinfonías, hay un Par de sinfonías de esa época de 1902, la otra un poco posterior que son realmente maestras, la escritura al estilo post/romántico alemán, y así también los cuartetos de cuerda. Después de terminar sus estudios en Europa, fue nombrado, en 1906, Profesor de Composición en el Conservatorio Nacional de México. Y luego de pocos años se transformó en el Director del mismo. Teniendo algunas dificultades, al

parecer dificultades políticas, viajó a Estados Unidos en 1915, y en Nueva York fundó la Orquesta Sinfónica de América¹¹ cuyos conceptos tuvieron un éxito considerable. En 1918 fue nombrado Director de la Sinfónica Nacional de México y posteriormente, una vez más, Director del Conservatorio.

Ya por el año 1920 Carillo había desarrollado ampliamente sus teorías sobre lo que él llamó "Sonido 13". El mismo Carillo nos cuenta de su gestión: El 13 de julio de 1895 hice un experimento en la ciudad de México, en el cual logré los dieciséisavos de tono y con ellos aumentaron los sonidos de la música en la proporción de 800 por ciento. En los años transcurridos desde esa fecha hasta hoy se han ampliado de tal modo las conquistas de la revolución del "Sonido 13" que no se ve posibilidades que en el futuro puedan lograrse más sonidos, supuesto que mi revolución no tiene más límites que las posibilidades de percepción interplanetaria; será posible encontrar nuevos timbres, pero no nuevos sonidos. Como resultado de mi experimento en 1895, (hay que considerar que en esa época Carillo tenía 20 años) se ha producido, sigue diciendo, una nueva técnica para la formación de nuevas escalas y nuevos acordes, y se basa en el cálculo de probabilidades tan conocido en matemáticas.¹¹ Fue como consecuencia de sus encuentros acústicos - en donde Julián Carillo compuso su gigantesca obra musical - para poder realizar sus obras microtonales, con pequeños tonos, tuvo que crear nuevos sistemas de escritura, puesto que la escritura nuestra está hecha para otro tipo de intervalos, y también nuevos instrumentos que pudieran producir prácticamente estos nuevos intervalos. Hizo construir arpas en dieciséisavos de tonos, pianos y otros instrumentos. En la década de 1930, Carillo concibió la idea de construir 15 pianos microtonales. ¡Hay qué ver que idea! Estos pianos afinados de distintas maneras; uno con tonos enteros, otros con tercio de tonos, otros con cuartos de tonos, octavos de tonos, etc, hasta llegar a dieciséisavos de tonos. Entonces con eso tenía una gama sonora completa, digamos. Ahora, esta empresa, enorme, como todo los proyectos de Carillo, por lo demás.

- El tipo era un poco escandaloso o no?

Si, una imaginación así pero ya increíble, y además sin ningún temor de hacer las cosas más arbitrarias y audaces, cosas que resultaban y otras que no resultaban en ese sentido es un verdadero pionero de mil cosas, un caso muy raro, no?

Tuvo que esperar mas de veinte años para poder realizar este proyecto este sueño que tuvo de los quince pianos. Cuando estos instrumentos fueron ~~realmente~~ ^{realmente} ~~construidos~~ ^{construidos} por una firma alemana, fueron presentados en la Exposición Mundial de Bruselas en 1958, donde Carrillo hizo ejecutar con los quince pianos producidos por los alemanes su propia música.

- Se dio el lujo...

Sí, hay que pensar además que Carrillo en 1958 era un hombre bastante viejo no... *Bueno*, ya a partir de 1926, Carrillo comenzó a ser reconocido fuera de su país. Reconocido y muy combatido por sus propios colegas en Mexico y muy ridiculizado en algunas partes también. Hay que destacar de que Carrillo empezó a hacer estas divisiones del tono mucho antes de lo que se hizo, porque luego se empezó a trabajar en Europa también con Alois Habba, pero esto fué antes, fue anterior. Leopoldo Stokopski, el director, tomó inmediato interés en el Sonido 13, y como director de la orquesta de Philadelphia contribuyó grandemente a su difusión. El propio Stokopski nos dice: "Su concertino para piano en tercios de tono, es un poema de gran belleza e imaginación, Fue una experiencia única para mí el escucharlo, porque nunca había óido los tercios de tono tan perfectamente presentados, y mostrando sus inmensas posibilidades del futuro". A raiz de otra obra, el mismo Stokopski dice: "con los dieciseisavos de tono, empieza Julián Carrillo una nueva era musical y yo deseo estar al servicio de esta causa". Recordemos que Leopold Stokopski, esto es muy conocido, fue un gran pionero de las causas nuevas, de la músicas nuevas en Estados Unidos. Leopoldo se le conoce por las películas como "Fantasías", *etc.*; pero fue realmente un pionero.

- Se atrevía a experimentar

Por supuesto, esto de apoyar a Julián Carrillo y desde luego fue uno de los primeros en tocar la música de Shúnberg en Estados Unidos. Bueno eso nos dice Stoposki. Hay otros comentarios, que hace Disnekaski, un compositor y musicólogo que se dedicó a este tipo de trabajo: "Carrillo aparece como el verdadero precursor de todos los compositores ultracromáticos, que son las pequeñas divisiones del tono. Eso lo anuncia Disnekraski en 1965, y Carrillo es todavía considerado como la gran figura de los experimentos acústicos de comienzo de siglo". Ahí termina la cita de él. En 1963, también hacia el final de la vida de Carrillo, el Times de Londres nos cuenta: "Ha desecho y vuelto a construir nuestra escala cromática, tanto que nos sentimos tentados a llamarlo el Desintegrador del atono musical, sólo que este nombre no basta por sí sólo para dar la idea del maravilloso mundo emocional que ha descubierto. En 1895, quince años antes de que Wolfston y Kopnov dividieran el átomo físico en Cambridge, Carrillo estaba trabajando, y viviendo en este caso el intervalo más pequeño, con nuestra escala de doce sonidos.

Aquí hay un comentario de Claude Gossin que era el crítico del Figaro Literario en París: "Julián Carrillo, antes que cualquier otro músico occidental pensara en ello, dividió en 1898 el tono musical en dieciséis partes, resolviendo, además, todos los problemas inherentes, para llevar a la realización este nuevo vocabulario musical, en consecuencia es Carrillo un precursor pleno de imaginación, de audacia, un profeta, un visionario, en resumen un hombre infinitamente interesante". Hacia el final de su vida, en 1962, ya un hombre casi de noventa años no?, poco antes de morir, nuestro autor del Preludio a Colón compone La Misa de la Restauración para voces masculinas y dedicada a otro gran visionario de nuestro siglo, el Papa Juan XXIII.

¡A propósito de la primera gran audición de esta obra, nos comenta Mexico en la Cultura: "la audición de esta obra, como el mensaje de Juan XXIII, nos llevó de nuevo a las Catacumbas Romanas y a los orígenes mismos del sentimiento religioso, es música religiosa para una edad atómica".

No se, yo conozco la de los 50 que hizo Carrillo, no estuvo muy buena, otras obras están muy bien.

Este final es hermosísimo

- Es increíble

Tuvo que construir instrumentos para poder hacer eso. Ahora con los instrumentos electrónicos no hay problemas para conseguirlo.

- Al oír esto, parece como si este nuevo mundo fuera a emerger de la Grecia Antigua, de la India... Dónde siente lo americano?

Para mí, es la naturaleza americana la que está metida ahí totalmente. Ahora, cómo se define esto con palabras, no sé, Es una sensación que yo tengo de un sonido muy propio americano. En el sentido muy espacial, de cielos muy abiertos, no es un sonido urbano, de ciudad. Sin duda aquí hay un sonido espacial y esto se hace en 1920. Esto es lo curioso. Es que ~~es~~ un sonido de una época se va presentando en distintos lugares, y hay algunos que tienen una oreja especial para distinguirlos de otros, y en ese sentido Carrillo es un precursor : distinguió este sonido. Como Schönberg se aparta de la tonalidad, de la gravedad terrestre, Schönberg decía: "Yo siento y presiento el sonido de otros planetas", y sin tener relación Carrillo con él; quiero decir que algo pasó en ese momento de que los oídos, las mentes, se abrieron a una realidad que son propias de nuestra época.

- Ahora lo que llama la atención es que Julián Carrillo no está tímido. No

- No se siente incomprendido, cuando este sonido deber haber sido absolutamente incomprendido en esa época. No es común en un tipo creador, un genio, esta tendencia de anunciarse, de esa manera, ¿no?

¡Nada! él se siente con una misión mesiánica

- Tenía un poco razón no?

Por supuesto, descubrió una cosa distinta.

- ¿Carrillo habría hecho un aporte Americano al mundo de la música universal?

- Carrillo escribió en Europa esta música?

No, vivió en Alemania, Cuando estuvo trabajando, todo esto que estamos viendo, es de vuelta a México. En Alemania él tomó la formación académica romántica alemana, Brahms, y los cuartetos, los cuartetos de Demos, la primera, segunda simphonía suena como Brahms, no de la calidad de Brahms por supuesto, pero en ese estilo. Y él va desarrollando y desarrollándose entregó esta obra enorme. Tiene unas cosas geniales y otras en que el aspecto teórico lo llevó hacer cosas que teóricamente estaban teniendo una justificación para él, pero no una justificación sonora, donde repite, repite, repite la misma cosa.

- ① Aer tuvo la emoción de oír su obra PRELUDIO A COLÓN que evoca en verdad los espacios siderales y que despierta en nosotros planos emocionales habitualmente en letargo; es un verdadero Canto del Cielo. (Nelly Caron, Paris.)
- ② Ha deshecho y vuelto a construir nuestra escala cromática tanto que nos sentimos tentados en llamarlo EL DESINTEGRADOR DEL ATOMO MUSICAL, sólo que este nombre no basta por sí solo para dar idea del maravilloso mundo emocional que ha descubierto.
1895 En 1895, quince años antes de que Walton y Cockroft dividieran el átomo físico en Cambridge, Carrillo estaba trabajando (en algo similar) con nuestra escala de 12 sonidos. (Times, Londres 1963).
- ③ Su CONCERTINO PARA PIANO EN TERCIOS DE TONO es un poema de gran belleza e imaginación. Fué una experiencia única para mí el escucharlo porque nunca había oído los tercios de tono tan perfectamente presentados y mostrando sus inmensas posibilidades para el futuro. Leopoldo Stokowsky.
- ④ El ULTRACROMATISMO de Julian Carrillo... nos lleva a un mundo enteramente nuevo, que no nos hace pensar, sino que nos sumerge en un estado de éxtasis. Le Monde, Bruselas.
- ⑤ Julián Carrillo, antes que cualquier otro músico occidental pensara en ello, dividió en 1895, el tono musical en 16 partes; resolviendo además todos los problemas inherentes para llevar a la realización este nuevo vocabulario musical. En consecuencia es Carrillo un precursor pleno de imaginación y de audacia, un profeta, un visionario, en resumen, un hombre infinitamente atractivo interesante". Claude Rostand. Crítico del Figaro Litteraire.
- ⑥ "Con las 16 ^{son} de Tono, empieza Julián Carrillo una nueva era musical y yo deseo estar al servicio de esta causa" (Leopoldo Stokowsky.) (dimo el infinito en los escalas y los acordes) p. 19
- ⑦ "El 13 de Julio de 1895 hice un experimento ... → matemáticos." (Julián Carrillo libro Escalas y acordes)
- ⑧ Sonidos del corazón humano (Teoría Lógica de la Música p. 148)

Ayer tuvo la ciudad de oia

Preloaro a Colón: -, Julián Canullo

- 1) Hace poco más de 10 años Festival Mus Contemp.
Rudolf Serkin
Preludio 1922 (+ Ives)
Instrumentistas jóvenes Sorpresa instrumentos + voz etc. -
Madame Rollin hubo que repetir ← Brevisimo
Mus Hamburgo que los otros nuevos

2) Luego como resultado Herizentes en Hamburgo.

3) Significado de Preludio a Colón:

(X) → Colón = nuevos mundos y más en especial a Madinetras de la época
Efectivamente nuevo mundo = ~~Sorudo 13~~

Adjetivos usados para describir en palabras:

- ① Nelly Cano
- ② El ULTRACOMPARADO etc ... de mundo, Buenos

→ La revolución Mexicana que comenzó en 1910 y ~~durante~~ prolongándose por más de 10 años tuvo un fuerte impacto en la vida cultural del país. Como resultado de este fervor patriótico surgió fuertemente el interés de los compositores por buscar una identidad nacional. Lo así como se utilizaron ~~de~~ las más puras de las culturas de los indígenas y los mestizos que ~~han~~ inspiraron ~~estas~~ ~~grandes~~ obras de gran importancia. Basta mencionar a ~~Franz~~ Manuel Ponce y luego las magníficas expresiones de Carlos Marín y posteriormente

J. Silvestre Revueltas.

Y sin embargo Julián Canullo mantuvo su independencia de estos movimientos nacionalistas, elaborando una obra de proporciones gigantescas y con un marcado sello individual. Operas, sinfonías, obras de cámara de una originalidad impresionante. Además tiene que mencionar sus obras teóricas y la propia revaloración de Canullo que llamó Sorudo 13.