

Foto: María Luisa Severiano, 2011

ARTURO MÁRQUEZ (Mexico, 1950)

"...me molesta que mi obra sea considerada como neonacionalismo. Sí, se recrea de la tradición, pero no tiene nada que ver con lo otro. A lo que hace Piazzolla no se le llama nacionalismo, pero sí tiene que ver mucho con el puerto. A lo que hago no se le puede poner un nombre aún..."

Entrevista con Arturo Cruz Bárcenas, Veracruz, 2002.

"... it bothers me when my work is taken as a "new nationalism". Yes indeed, it dwells from folk, but has nothing to do with that. What Piazzolla makes is not called nationalism, though it has a lot to do with the port (note: Buenos Aires/ Montevideo area). What I do, it can't be defined yet ..."

ESPAÑOL:

“...Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado transcurrido; es una fuerza viviente que anima e informa el presente. Lejos de ser la repetición de lo que fue, la tradición representa la consistencia de lo que dura...” Igor Stravinsky

La obra de Arturo Márquez es una herencia ecléctica que conjuga espontáneamente y sin pretensiones ideológicas, las tradiciones musicales mexicanas (clásicas y populares), las innovaciones vanguardistas, la música clásica europea, las influencias latinoamericanas (*H. Villa-Lobos, E. Gismonti, A. Piazzolla*) y la música norteamericana (blues, jazz, rock, rag y dixieland), dando origen a un lenguaje inédito que rebasa una clasificación a ultranza, pues oscila entre lo tradicional y lo heterodoxo, entre lo nostálgico y lo vanguardista, entre lo “urbano” y lo “costeño”.

ENGLISH:

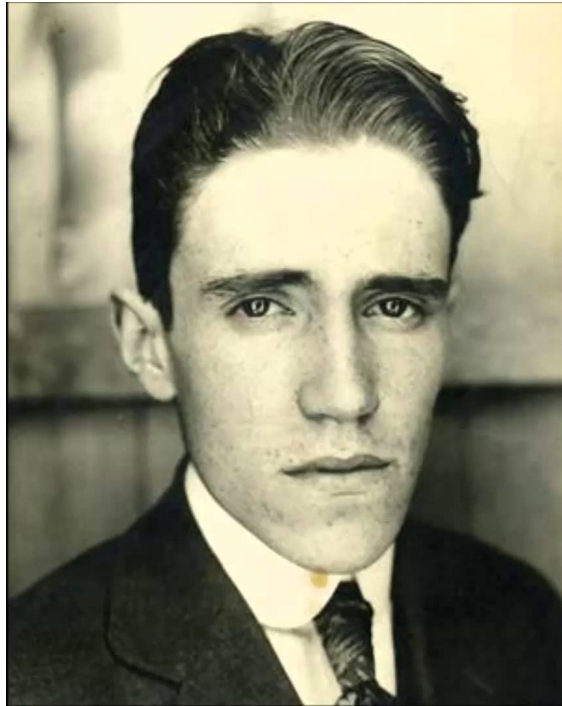
“...A veritable tradition is not the testimony from an expired past; it is a living force that vitalizes and conforms the present. Far from being the repetition from what it was, tradition represents the consistency of what endures over time...” Igor Stravinsky

The work of Arturo Márquez is an eclectic legacy that blends naturally and without ideological pretensions, the musical traditions from Mexico (both folk and classical), avant-garde innovations, classical European heritage, Latin American influences (*H. Villa-Lobos, E. Gismonti, A. Piazzolla*) and American music (blues, jazz, rock, rag y dixieland), creating in the process a new parlance that runs over any hard labelling, since it fluctuates between tradition and heterodoxy, between nostalgia and avant-garde, between the “city” and the “seaside”.

Free text and translations by Carlos Egry, from texts and notes by:

**José Carlos Esquer: MAR QUE ES ARENA, DANZONES Y ESPEJOS - Un acercamiento a la obra del compositor Arturo Márquez
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA (2016)**

<http://isc.sonora.gob.mx/bibliotecadigitalsonora/wp-content/uploads/2016/09/Mar-que-es-arena-de-Jos%C3%A9-Carlos-Esquer-PDF.pdf>

José Gorostiza Alcalá (México, 1901 – 1973)

Aunque se han publicado antologías que recogen varias de sus poesías, Gorostiza publicó únicamente dos libros: **Canciones para cantar en las barcas** (1925) y sobre todo **Muerte sin fin** (1939). También llamado "el poeta de la inteligencia" por su espíritu sutil y profundo, Gorostiza fue un artista valeroso y un exigente investigador de las esencias líricas que se dejan entrever al quebrantar el lenguaje hasta su pureza y transparencia más acendradas

Colección en tres partes con veinticinco poemas, **Canciones para cantar en las barcas** sobresale por su musicalidad, la pureza de sus líneas y la delicadeza de su inspiración. La interrelación entre estos elementos genera poemas aparentemente simples, pero sumamente complejos en su significación y lirismo. No obstante nutrirse abundantemente por la lírica hispánica (*F. García Lorca, R. Alberti*), los recursos vanguardistas como el **correlato objetivo*** y la poesía en lengua inglesa (*T.S. Elliot, E. Pound, J. Joyce*), **Canciones** tiene raíces muy profundas en las obras de grandes poetas mexicanos: *Sor Juana de la Cruz* (síntesis poéticas, influencias del siglo de oro español), *E. González Martínez* (la introspección y la obsesión por el silencio), *R. López Velarde* (la ágil construcción de imágenes, atmósferas de provincia, brotes de sensualidad y un humor melancólico) y *J. Juan Tablada* (síntesis poéticas, efectos vanguardistas)

***Correlato objetivo** es una técnica literaria que consiste en el empleo de imágenes poéticas de modo sucesivo, al igual que diapositivas, para producir una sensación de análisis que debe ser completado por la inteligencia del lector.

Texto libre y traducciones por Carlos Egry, a partir de comentarios y notas de:

<https://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/727/Canciones%20para%20cantar%20en%20las%20barcas%20entre%20la%20tradicion%20y%20la%20vanguardia.htm>

Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gorostiza_Alcal%C3%A1

Rodrigo García Bonillas - Enciclopedia de la literatura en México – José Gorostiza
<http://www.elem.mx/autor/datos/1309>

José Gorostiza Alcalá (Mexico, 1901 – 1973)

Even though several poetry collections include some of his poetries, Gorostiza himself published only two poetry books*: **Canciones para cantar en las barcas** (*Songs for singing on the barges*, 1925) and particularly **Muerte sin fin** (*Death without end*, 1939). Known as the "poet from smartness" for his deep and subtle approach, Gorostiza was both a brave artist and a demanding researcher of the lyrical "gist" that can be perceived in words, when language is reduced to its utmost purity and transparency.

Songs for singing on the barges is a book in three parts with twenty five outstanding poems for their musicality, the clarity of their lines and their delicate inspiration. The interactions between these elements give way to poems that look simple in appearance, yet may be highly complex in their meaning and lyricism. In spite of feeding profusely from Spanish poetry (*F. García Lorca, R. Alberti*), avant-gardist techniques such as the **objective correlative**** and English poetry (*T.S. Elliot, E. Pound, J. Joyce*), **Songs** remain deeply ingrained in the heritage from some great Mexican poets: *Sor Juana de la Cruz* (poetic synthesis, the hold from Spain's Golden Century), *E. González Martínez* (introspection and a much sought quest for silence), *R. López Velarde* (deft building of images, provincial feeling, bouts from sensuality, a blue mood) and *J. Juan Tablada* (poetic synthesis, avant-garde techniques)

* **Mark Jacobs** translated into English the complete works of Gorostiza:

José Gorostiza: Collected Poems, Floricanto Press Latino Books, 2018, ISBN 9781985830257

** **Objective correlative** is one literary technique that consists in the sequential use of poetic images, much like a series of slides, to create one analytical impression that calls on the clever insight of the reader.

Free text and translations by Carlos Egry, from texts and notes by:

<https://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/727/Canciones%20para%20cantar%20en%20las%20barcas%20entre%20la%20tradicion%20y%20la%20vanguardia.htm>

Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gorostiza_Alcal%C3%A1

Rodrigo García Bonillas - Enciclopedia de la literatura en México – José Gorostiza
<http://www.elem.mx/autor/datos/1309>