

JOSÉ ROLÓN (Mexico, 1876 - 1945)

***Conductor Jacques Singer (Dallas Symphony) and José Rolón,
on the occasion of the performance of ZAPOTLÁN (1941, Texas - USA)***

ENGLISH:

José Rolón first studied music with *Francisco Godínez* in Guadalajara (1900–03), following this with studies in Paris (1904–07) with *Moszkowski* (piano) and *Gedälge* (harmony). Between 1907 and 1927 he was based in Guadalajara, founding there the *Escuela Normal de Música* (1916) and the *Orquesta Sinfónica de Guadalajara* (1915, now the *Orquesta Filarmónica de Jalisco*). As well as educating several generations of musicians, Rolón gave first performances of many works, including compositions by *Milhaud* and *Varèse*.

In 1927 he returned to Paris to study composition with *Dukas* and harmony with *Boulangier*. His encounter with these teachers and with the artistic life of the city resulted in a complete rethinking of his aesthetic. Back in Mexico City he taught composition, piano and harmony at the *Conservatorio Nacional* (1930–38), becoming its director in 1938. In addition he wrote criticism, essays and a book, *Manual de modulación* (1930). During this period he received first performances by such conductors as *Ansermet*, *Stokowski*, *Chávez* and *Revueltas*.

An original contribution to Latin American modernism, his compositions show a development from the Romanticism of his early works for piano to the modernism of his *Piano Concerto* (1935), a work characterized by a harmonic and idiomatic development similar to that of his contemporaries *Ravel* and *Bartók*. In addition, his **lieder** to poems by Mexican authors comprise one of the finest groups of songs in the Latin American repertory. His symphonic output is intensely evocative and original. *Zapotlán*, for example, whose orchestration includes two guitars, precedes other composers such as *Revueltas* or *Galindo* in incorporating into its symphonic language the rhythmic and timbral richness of traditional Mexican music; while *Cuauhtémoc* is distinguished by its dramatic force and by the use of **Sprechgesang** *.

***Sprechgesang**: "spoken singing" are expressionist vocal techniques between singing and speaking.

Texts and notes by:

Ricardo Miranda Pérez – GROVE MUSIC ONLINE - Published in print and on line: 2001
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.23721>

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 Egrý, 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>

ESPAÑOL:

José Rolón inició sus estudios musicales en Guadalajara con *Francisco Godínez* (1900–03), continuando en París (1904–07) con *Moszkowski* (piano) y *Gedalgé* (armonía). Entre 1907 y 1927 residió en Guadalajara, donde fundó la *Escuela Normal de Música* (1916) y la *Orquesta Sinfónica de Guadalajara* (1915, hoy en día *Orquesta Filarmónica de Jalisco*). Además de contribuir en la formación de varias generaciones de músicos, Rolón estrenó muchas obras contemporáneas, incluyendo obras de *Milhaud* y de *Varèse*.

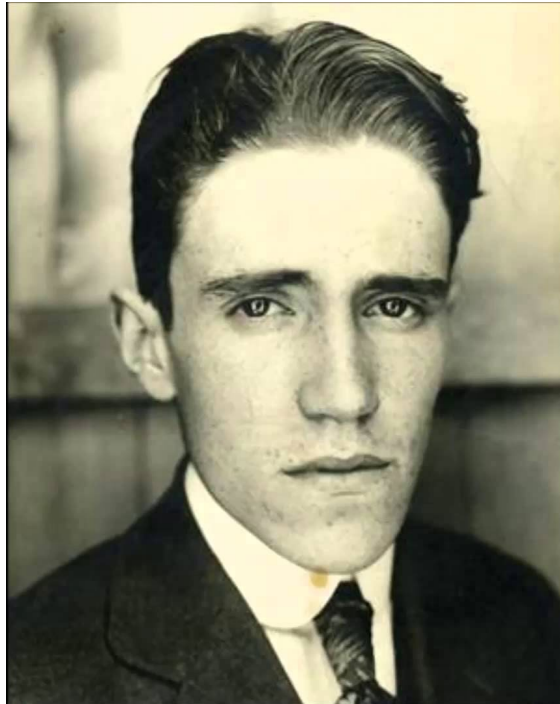
En 1927, Rolón regresó a París para estudiar composición con *Dukas* y armonía con *Boulangier*. El encuentro con estos grandes maestros y con la vida artística de la ciudad lo condujo a un importante replanteamiento de su estética musical. De regreso a México, impartió clases de piano, composición y armonía en el *Conservatorio Nacional* de la Ciudad de México (1930–38), institución de la cual también fue director en 1938. Adicionalmente, escribió reseñas, críticas, ensayos y un libro, el *Manual de modulación* (1930). Durante esta época, se estrenaron obras suyas bajo la batuta de directores de la talla de *Ansermet*, *Stokowski*, *Chávez* y *Revueltas*.

La obra de Rolón constituye una original aportación al modernismo Latinoamericano y muestra una evolución desde el Romanticismo de sus primeras composiciones para el piano hasta el modernismo de su *Concierto para Piano* (1935), obra caracterizada por un desarrollo armónico e ideomático similar al de sus contemporáneos *Ravel* y *Bartók*. Así mismo, sus **lieder** sobre los poemas de autores mexicanos incluyen varias de las más bellas colecciones de canciones del repertorio Latinoamericano. Sus creaciones sinfónicas son hondamente originales y sugestivas: *Zapotlán*, por ejemplo, incluye dos guitarras en su orquestación y precede a otros compositores como *Revueltas* o *Galindo* en la integración al lenguaje sinfónico de la riqueza en timbres y ritmos presente en la música tradicional mexicana; *Cuauhtémoc* sobresale por su fuerza dramática y por el uso del **Sprechgesang** *.

***Sprechgesang**: "canción hablada" es una técnica vocal que se sitúa entre cantar y hablar.

Traducción por Carlos Egry de texto y comentarios por (inglés):

Ricardo Miranda Pérez – GROVE MUSIC ONLINE - Publicado en impreso y en línea (Internet): 2001
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.23721>

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%20tradicin%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>