Los artículos de análisis musical de Roberto García Morillo en la revista Ars

OLIVERA, Melisa / Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - melisa.olivera.97@hotmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

Palabras claves: análisis musical - Roberto García Morillo - fuentes hemerográficas - revista Ars

Resumen

La revista Ars ha sido una de las revistas culturales argentinas que reflexionaron sobre la historia de las artes, con un particular énfasis en las artes musicales, entre los años 1940 y finales de 1970. Los artículos presentes en ella que exploran diversas aristas de la música —la técnica y el estilo en la composición, la interpretación, la orquestación, entre otros- fueron realizados por importantes personalidades en el ámbito de la crítica y la composición musical. Así, mientras algunos autores de textos se refieren a una historización y contextualización de compositores, períodos y estilos, biografías, entre otras cuestiones, otros están concentrados en realizar un análisis que profundice el conocimiento sobre lo estrictamente musical. Dentro del grupo de colaboradores que enfocaban sus preocupaciones hacia problemáticas de índole técnica aparece la figura de Roberto García Morillo (1911-2003). Esta ponencia trabaja sobre los artículos que este compositor y crítico musical escribió para la revista Ars, con el propósito de reunir sus aportes analíticos y poner en valor su tarea pedagógica en la divulgación de las técnicas y métodos compositivos de importantes figuras del canon de la música culta occidental.

Presentación

Esta ponencia contiene una parte de los avances de la investigación financiada con una beca UBACyT de estímulo, que obtuve en 2021 y que está dirigida por Pablo Daniel Martínez, en el marco del proyecto grupal "Historias socioculturales del acontecer musical de la Argentina (1890-2000)". El plan de beca, referido a la digitalización y sistematización de la revista Ars –publicación periódica mensual de artes y, en particular, de música (1940-1970)— se encuentra actualmente en el estadio de indización, siendo el corpus trabajado la totalidad de los ejemplares presentes en las bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El análisis y uso de las revistas como fuentes hemerográficas conforman un aporte a la historia sociocultural de la música en el país, en donde se propone una historia de las condiciones en las que la música aparece y se relaciona con los oyentes (Dahlhaus, 1997).

En este extenso proceso de fotografiado y ordenamiento de los números, se han encontrado artículos escritos por Roberto García Morillo, compositor, profesor y crítico musical argentino, que se ocupan principalmente del análisis musical de obras de diversos compositores, tales como Beethoven, Stravinski, Monteverdi, entre otros. Las preocupaciones de García Morillo con respecto a lo musical tienen relación con su perspectiva de compositor, a quien le interesa explorar lo técnico y estilístico en diversos compositores a lo largo de las revistas.

Sobre Roberto García Morillo y la revista Ars

Roberto García Morillo fue un compositor, profesor y crítico musical argentino nacido en 1911, egresado del Conservatorio Nacional de Música. Ejerció la docencia en el conservatorio donde se graduó y fue rector del mismo entre 1972 y 1979 (Arizaga y Camps, 1990). Fue presidente de la Asociación Argentina de Compositores (1992-1998), de la Asociación de Intérpretes Clásicos Argentinos y de la Academia Argentina de Música. Ha sido reconocido con diversos premios como el Konex de Platino en 1989 por sus composiciones. Su catálogo está compuesto por siete obras que no están numeradas y cincuenta y seis opus, en el que se encuentran géneros como la ópera y el ballet, la música incidental, repertorio sinfónico, orquestal y vocal, música de cámara, música para piano y partituras para canto y piano, entre otros. Como escritor también realizó importantes trabajos sobre compositores como Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Carlos Chávez, y se destacan principalmente los *Estudios sobre música argentina*, escritos en 1984, lo que significó un valioso aporte para la historia de la música nacional (García Muñoz, 1999).

Como crítico musical ejerció una extensa carrera guiada en sus principios por José André en el diario *La Nación* desde 1938 a 1979 y colaboró en diversas publicaciones sobre música. A propósito de la tarea crítica, García Morillo dedica un capítulo a José André en sus *Estudios sobre música argentina*, en donde resalta la importancia de su figura como crítico junto con Miguel Mastrogianni y Gastón Talamón, y define algunas de las cualidades que cree necesarias para destacar en la profesión: profundos conocimientos técnicos, una "mesura y una imparcialidad absolutas", y la capacidad de realizar críticas constructivas que señalaban los errores con la intención de indicar una orientación, así como también un "estilo literario, claro y agudo" (1984: 177).

García Morillo, al ser compositor, elegía escribir sus críticas desde una perspectiva técnica, ya que le interesaban los métodos que se utilizaban a la hora de escribir música y poder divulgar estos conocimientos con el propósito de dar un panorama completo sobre los artistas a los que analizaba.

La revista *Ars* fue una publicación en la que se podían hallar artículos diversos referidos a "todas las artes", tal como lo indica su subtítulo, ocupándose de la divulgación de artistas de diferentes disciplinas desde múltiples perspectivas: biográficas, pedagógicas, analíticas, entre otras. Mientras que algunos autores cuando escriben sobre compositores pueden referirse solamente a algunos datos biográficos, estéticos e históricos, García Morillo, por su formación, pertenece al grupo de colaboradores que solían introducirse en la tarea de analizar ritmos, armonías y melodías de algunas obras, apuntando a una tarea de relevo de los elementos musicales que caracterizan al estilo de los compositores analizados.

En total, los artículos realizados por Roberto García Morillo con las mencionadas características son ocho; no obstante, ninguno se asemeja en tratamiento, puesto que en cada uno trabaja sobre diferentes recortes según compositor o tema, con la excepción de dos artículos que tratan sobre orquestación. El primer número de los disponibles en donde aparece publicado un artículo del autor es el N° 34, en el año 1947, y el último el N° 109, en 1969. Si bien, al no disponer de todos los números no se puede determinar con exactitud si su participación fue efectivamente periódica, sí se puede afirmar que García Morillo colaboró con la revista a lo largo de una gran parte del periodo en el que se publicó.

Artículos musicales en fuentes hemerográficas

Para enmarcar esta ponencia traeré a cuenta algunas publicaciones sobre autores de artículos de música en diferentes revistas culturales. En primer lugar, podemos mencionar el artículo de Silvina Mansilla, quien ha indagado sobre prensa extensamente, pero en específico nombraré el que aborda dos textos de Gastón Talamón publicados en la revista Tárrega, donde se analiza discursivamente la contribución del autor a una idea del nacionalismo musical que estaba en auge durante la primera parte del siglo XX (2010). Cabe destacar que Talamón también participó de la revista Ars como colaborador. Por otro lado, mencionar también el de Omar Corrado, de 2019, sobre los debates y conceptos en torno a la música argentina en el número de mayo de 1952 de la publicación Buenos Aires Musical, periódico contemporáneo de la revista Ars. En este número, se abordan cuestiones alrededor de la actualidad de la música argentina y los problemas que afrontan, con la contribución de compositores y críticos argentinos. Las notas que componen este número son estudiadas por Corrado desde un análisis discursivo, y dedica un breve apartado a Roberto García Morillo. El trabajo de García Morillo es descrito como un "mapa taxonómico", en donde se clasifican los distintos estilos que componen el panorama de la música argentina de tradición escrita a través de categorías, algunas más específicas, otras más ambiguas, y con diferentes criterios. El concepto de "mapa taxonómico" es adecuado para varios de los aportes que escribió el compositor en Ars, presentados a continuación.

Los artículos de Roberto García Morillo en Ars

El primer artículo que aparece del autor en la revista Ars es sobre George Gershwin, compositor estadounidense, con motivo del aniversario de su muerte. Resulta interesante destacar cómo al comienzo hace una especie de declaración de principios acerca de lo que debería ser la crítica musical y el juicio de valor con respecto a la música:

Llama poderosamente la atención el hecho de que, al releer los juicios de quienes han criticado su obra, nos encontramos con el elogio encendido, desmesurado, o la diatriba implacable, que responde a un mal encubierto desdén. Por otra parte, casi siempre son eludidas las cuestiones de orden técnico, ya sea por incapacidad del escritor o por desprecio hacia la producción del músico norteamericano (García Morillo, 1947: 5).

Este pequeño fragmento demuestra lo importante que es para García Morillo el componente de análisis técnico a la hora de la crítica musical, hecho que se comprueba al leer artículos de su autoría. En esta ocasión, entonces, propone acercar al lector un "juicio imparcial", en sus propias palabras, analizando brevemente algunas de sus obras como Rhapsody in Blue, el Piano Concerto in F, la Second Rhapsody, la Cuban Overture y la famosa Porgy and Bess. Dado el lenguaje de divulgación y el tipo de terminología que utiliza a lo largo del artículo se intuye que García Morillo se dirige a un lector aficionado a la música.

El segundo artículo, que se encuentra en un número doble (41 y 42) de 1948, se refiere específicamente a la música para piano compuesta por Igor Stravinski, uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Este fue el artículo que me ha llevado a recopilar los artículos de Roberto García Morillo, puesto que la edición es muy particular en relación con otros artículos de la revista. En comparación con el texto sobre Gershwin, parecería ser que en este caso el autor utiliza un lenguaje más técnico, debido a que el objetivo consiste en un análisis bastante más exhaustivo de las piezas para piano del compositor ruso. Este análisis está acompañado de fragmentos de partitura a modo de ejemplo de aquellos elementos musicales en los que hace hincapié García Morillo [Figura 1]. Aquí, el lector debería estar iniciado en la lectoescritura musical para poder comprender con mayor profundidad el desglose de los ritmos, melodías y armonías que aparecen señalados. En el ejemplo 1 (ejemplo 4 en el artículo de la revista) que responde a la obra *Piano-Rag-Music*, el autor muestra la desaparición de las barras de compás a causa del empuje del ritmo, el cual hace innecesarias las divisiones, y la utilización de la síncopa, elemento característico del jazz.

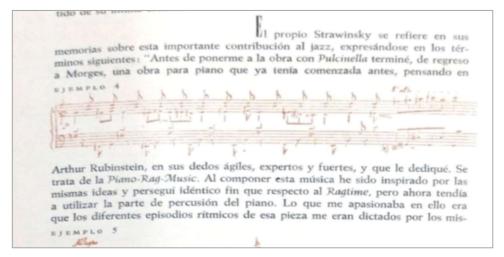


Figura 1. Fragmento de Piano-Rag-Music de Gershwin

En el número 64, Roberto García Morillo decide tomar como temática la música contemporánea francesa. Este escrito posee un carácter menos específico, debido a que propone un recorrido histórico desde el famoso Grupo de los Seis, la figura de Satie, la sociedad Tritono representada principalmente por el grupo *La Jeune France*, Olivier Messiaen, entre otros, hasta los compositores más contemporáneos a su época, como Pierre Boulez y Pierre Schaeffer. A pesar de tratarse de una visión panorámica de un segmento de la música francesa escrita del siglo XX, el autor no deja de lado su intención descriptiva del estilo compositivo de cada persona nombrada, aunque sea de forma breve, y tampoco se priva de hacer juicios de valor negativos sobre la música que componían. Sobre Pierre Boulez, García Morillo escribe: "Su escritura es muy refinada y sutil, de tendencia decididamente abstracta, que en la audición, pese a la lógica evidente de su construcción, y debido a la multiplicidad de los elementos utilizados, resulta monótona" (García Morillo, 1954).

Con referencia a la música concreta, dice:

Mucho ruido ha hecho en los últimos tiempos la música concreta, ideada por Pierre Schaeffer, y no se trata aquí de una figura retórica, sino de una expresión literal. Para seguir con los refranes, podríamos agregar por nuestra cuenta, que 'mucho ruido y pocas nueces'.

El cuarto texto pertenece al número 70 del año 1955, sobre la orquestación en Beethoven. Por una cuestión práctica, se agrupa con este el séptimo texto en orden cronológico, acerca de la orquesta en Monteverdi, perteneciente al número 102, de 1966. El escrito acerca de Beethoven trata sobre el empleo de los diversos timbres disponibles en las orquestaciones de sus composiciones, la incorporación de instrumentos en algunas de sus obras sinfónicas, y, finalmente, del legado que ha dejado su obra para la música romántica.

En el artículo acerca de la orquesta en Monteverdi, García Morillo propone al compositor italiano como uno de los pioneros en la orquestación moderna, sentando las bases para lo que vendría después en la música culta occidental. Aquí también realiza un breve análisis de los usos de los timbres en diversas obras, de las búsquedas instrumentales a partir de la concepción del drama en los inicios de la ópera. Como en el caso del texto sobre Stravinski, estas intervenciones tienen un recorte más acotado.

En 1961, en la revista dedicada a Julián Bautista, García Morillo, además de resaltar la personalidad del compositor homenajeado, divide su obra en lo que denomina cuatro "maneras", como "modos de hacer", que no son estrictamente cronológicos, sino que responden a estilos que pueden hasta coexistir en sus piezas. Estas cuatro maneras son la impresionista, la españolista, la neoclásica y la contemporánea. El autor hace una breve descripción de cada una y una extensa recapitulación de algunas de sus obras, en donde destaca los elementos musicales que las caracterizan y en qué categoría de las propuestas entra cada una. En este artículo es donde más se puede identificar la idea de "mapa taxonómico" que describe Corrado en el trabajo de García Morillo para el Buenos Aires Musical, por ejemplo, al ordenar los estilos de Julián Bautista en diversas categorías.

El sexto texto, entonces, se encuentra en el número dedicado a Manuel de Falla, que coincide con los veinticinco años de la revista Ars. Roberto García Morillo analiza la técnica y estilo del compositor español, y aborda la cuestión de una forma muy similar a la que aborda el texto sobre Gershwin, comenzando por un breve resumen de sus influencias, para luego describir las métricas y ritmos, melodías y escalas, formas y planos sonoros a lo largo de su obra.

La última participación de García Morillo entre los números disponibles está en el número 109, del año 1969, dedicado al compositor argentino Juan José Castro. En esta ocasión, el autor revisa un grupo de seis obras, sinfonías y obras sinfónico-vocales, las cuales divide a su vez en dos grupos. El artículo consiste en breves descripciones de cada una de esas obras, en las que apunta las influencias que se pueden percibir y las características musicales individuales.

A modo de cierre

Con esta breve exposición acerca de estos artículos de García Morillo en la revista Ars, se espera haber realizado un panorama sobre sus aportes, que se ubican en la crítica y el periodismo musical desde una perspectiva en la que preponderan las explicaciones técnicas, sin dejar de lado el contexto musical y cultural de los compositores. También, es un primer acercamiento al contenido de las revistas en proceso de digitalización, que podrá ser estudiado en el futuro con más profundidad a través de una perspectiva más amplia, abordando las relaciones entre los colaboradores, los contenidos y los posibles lectores, junto con los circuitos de producción y recepción que forman parte de una historia sociocultural de la música argentina que se amplía cada vez más.

Bibliografía

Arizaga, R. y Camps, P. (1990). Historia de la música en la Argentina. Buenos Aires, Ricordi.

Corrado, O. (2019). Buenos Aires Musical, 1952: conceptos y debates sobre música argentina, una vez más. En Música e Investigación, núm. 27, pp. 41-69.

García Morillo, R. (1984). Estudios sobre música argentina. Buenos aires, Ediciones Culturales Argentinas.

García Muñoz, C. (1999-2002). Roberto García Morillo. En Casares Rodicio, E. (dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Vol 4, pp. 476-481. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores.

Dahlhaus, C. (1997). Fundamentos de historia de la música. Barcelona, Gedisa.

Mansilla, S. L. (2010). El discurso periodístico de Gastón Talamón en torno al nacionalismo musical argentino: los escritos publicados en la revista 'Tárrega'. En Huellas. Búsquedas en Artes y Diseño, núm. 7, pp. 67-74.

Fuentes estudiadas

García Morillo, R. (1947). George Gershwin. En Ars, año 6, núm. 34, pp. 5-8.

García Morillo, R. (1948). La música para piano de Igor Strawinsky. En Ars, año 8, núm. 41 y 42, pp. 17-24.

García Morillo, R. (1954). La música contemporánea francesa. En Ars, año 14, núm. 65, pp. 40-50.

García Morillo, R. (1955). La orquestación en Beethoven. En Ars, año 15, núm. 70, pp. 116-123.

García Morillo, R. (1961). Julián Bautista. En Ars, año 22, núm. 93, pp. 55-75.

García Morillo, R. (1965). Técnica y estilo en Manuel de Falla. En Ars, año 25, núm. 100, pp. 67-85.

García Morillo, R. (1966). La orquesta en Monteverdi. En Ars, año 26, núm. 102, pp. 111-129.

García Morillo, R. (1969). Las sinfonías de Juan José Castro. En Ars, año 29, núm. 109, pp. 115-129.