

Ricardo Martínez Leal

Pionero de la música electroacústica

Fundador del Laboratorio de Música Electroacústica de la Facultad de Música de la UANL, siendo desde su inauguración el titular y responsable y, desde 1987, catedrático titular y coordinador de la licenciatura en Música con orientación en composición, en esta misma institución. El Premio UANL a las Artes 2007 rememora los orígenes de este campo musical de la que es iniciador en el noreste de México.

POR ALFONSO AYALA DUARTE

Podrías contarnos de tu llegada a la Facultad de Música de la Universidad como maestro?, tenemos entendido que eres egresado de ella.

Yo entré como estudiante en septiembre de 1970. Mi tirada era ser ejecutante, tecladista, principalmente piano. Antes, cuando era escuela y no facultad, se ofrecía la carrera de profesor de música, como una normal musical. Tenía toda una carga académica, pero la escuela no estaba muy bien regulada. No había licenciatura. Había gente especializada en música, instrumentistas, pianistas, cantantes, pero no existía la carrera de composición como tal.

Y una vez que ya estás ahí empiezas a ver otras formas de música, otras materias, otras perspectivas y yo decidí ser compositor gracias a las clases de armonía que llevé en la época de estudiante. Yo vi en la armonía esa cimentación

para la creación de música y ahí fue cuando dije: “ya no quiero ser ejecutante, quiero ser compositor”. Hice la licenciatura en Composición ya siendo maestro, porque estaba dando clases a nivel licenciatura y no tenía ese nivel y era quien estaba preparando a los licenciados.

¿Fue tu caso que impartiste clases sin tener licenciatura?

Yo entré aquí en septiembre de 1987. Me contratan como maestro pero no tenía el título. La capacidad se tenía y entonces las autoridades universitarias empezaron a dar facilidades para que los maestros pudieran obtener su licenciatura. Y me refiero a facilidades, no propiamente académicas, sino más bien financieras. Más que todo el apoyo de las autoridades era económico, no pagar revalidaciones, opciones a título, nos ayudaban con becas para que uno pudiera sacar la licenciatura; eso fue como en 1997.

¿Cuánto tiempo duraste antes de iniciar lo que sería el Laboratorio de Música Electroacústica?

Cuando estaba el maestro Ricardo Gómez Chavarría de director, me invitó a participar cuando se instituye la licenciatura. No había planes de estudio, había que trabajar en planes de estudio, en contenidos, más que todo. El maestro me invita a que diera un par de clases: Historia de la música en México y Análisis. En ese semestre estuve por horas, por contrato por así llamarlo. En enero del siguiente año se me ofrece la media plaza, medio tiempo. Ya después de eso me dieron más carga: Historia universal de la música, Apreciación, Análisis, Armonía.

En el verano de 1988, el maestro tiene la iniciativa de abrir las puertas de la facultad al público en general; decide implementar tres talleres: uno de guitarra, a cargo del maestro Gregorio Rangel; uno de ópera, a cargo de la maestra Graciela Suárez; y uno de composición, a mi cargo. Y ahí es donde empieza el Taller de Composición. Así es como empieza a profesionalizarse un poco más el enfoque de la composición. Eso fue en 1988; pero en ese tiempo se siguió fraguando el cambio del plan de estudios, aprobado en 1990 por el Consejo Universitario, y también se va fraguando lo de electroacústica.

Una cosa es lo del Laboratorio de Música Electroacústica y otra lo de Composición, aunque son parte de lo mismo. En la electroacústica

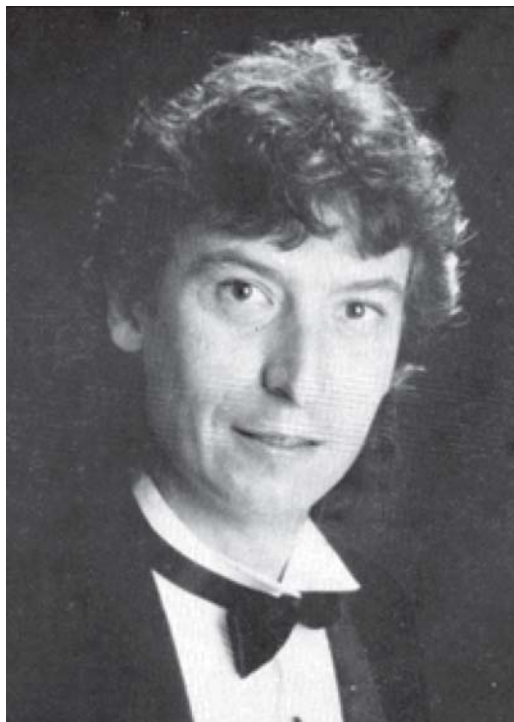
necesitas el lenguaje técnico, electrónico, etc. Y en el otro más el musical, pero los dos tienen la misma filosofía. Música acústica es pues composición con medios electrónicos. Lo que se llama composición tradicional es con los medios tradicionales, pero las bases de creación son las mismas.

¿Cómo estuvo este paso de taller a Laboratorio de Música Electroacústica?

Son cosas diferentes. El Taller de Composición siguió trabajando y mientras se trabajaba en los planes de estudio, empecé a hablarles a los muchachos de música electrónica, era lo de vanguardia por lo de la tecnología. Empezamos a trabajar con caseteras y casetes, porque no teníamos grabadoras, y en eso iba pasando el maestro Gómez Chavarría, nos ve y dice: “pues ¿qué están haciendo?” Ya le expliqué, se interesó y dijo: “esto estaría bien plantearse al rector, al Ing. Gregorio Farías Longoria”. Y en una de esas que viene el ingeniero a inaugurar algunos mobiliarios que habían adquirido para la biblioteca, le empieza a hablar el maestro Gómez de esto y se interesó el rector. Entonces el maestro Gómez dijo: “hay que afinar detalles”. Más que nada le interesó porque estábamos reestructurando los planes de estudio, y si se podía o se lograba instituir la materia de Electroacústica, sería un paso pionero en toda la república. Aunque sí se trabajaba con música electroacústica en el Conservatorio

Ricardo Martínez Leal

- Originario de Monterrey, Nuevo León, donde nació en 1953.
- Comenzó sus estudios musicales formales en 1970 en la antigua Escuela de Música de la UANL, donde obtuvo el diploma como Profesor de Música Escolar.
- Recibió el grado de Licenciatura en Música y Composición, en la misma institución.
- Realizó estudios de ethnomusicología con el maestro Arturo Salinas en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, siendo alumno fundador.
- En los veranos de 1976, 1978 y 1979, estudió composición y música electroacústica con los maestros Rudolf Komorus, Martin Barlett y Dr. John Celona, en Victoria, B. C., Canadá.
- En 1978 ofrece en el Aula Magna el que se considera el primer concierto de música electrónica en Monterrey. Antes sólo se tienen referencias vagas de presentaciones realizadas por John Cage y Manuel Enríquez.
- En 1980 regresó a Canadá para residir por tres años, estudiando composición, música electroacústica, análisis y teoría, instrumentación y orquestación en la Universidad de Victoria.
- Doctorado en Composición, por la Universidad de Manchester, Inglaterra en 2005.
- Galardonado con el Premio UANL a las Artes 2007 por su brillante trayectoria y valiosa aportación a las artes auditivas.
- Sus obras han sido interpretadas en diferentes partes del mundo por ensambles de primer nivel, como la BBC Philharmonic, el ensamble inglés de música contemporánea Psappha, The Lindsays String Quartet, El Cuarteto Latinoamericano y la Orquesta Sinfónica de la UANL.
- La Facultad de Música le rinde homenaje por sus 30 años de carrera, la noche del 13 de julio de 2007 en el Aula Magna.

“Yo decidí ser compositor gracias a las clases de armonía que llevé en la época de estudiante”.

Nacional, donde obviamente tienen más tradición que nosotros, curricularmente hablando, como parte de un plan de estudio, no existía en todo México. El rector nos dio todo su apoyo y así fue como se construyó el Laboratorio de Música Electroacústica para la materia de Música electroacústica, especializada para los compositores.

¿Como parte integral de la carrera?

Se instituye la materia de Música electroacústica como parte integral de los planes de estudios. Ese primer plan de estudios fue excepcional, duraba seis años pero podía entrar quien quisiera, nada más terminando su prepa. Ya se han ido modificando los planes de estudios desde los noventa. Ahora la licenciatura es de cinco años de los cuales, hablando de composición, el primer año, los primeros dos semestres, es de Introducción a la composición, los otros cuatro años se lleva la clase de Composición y en los últimos dos años, los cuatro últimos semestres, Electroacústica. Los que van en Composición V, llevan Electroacústica I, Composición VI, Electroacústica II, Composición VII, Electroacústica III, Composición VIII y Electroacústica IV.

Orgullosamente universitario, Ricardo Martínez, a lo largo de sus últimos cuarenta años de vida se ha especializado en música electroacústica y dedicado a la composición, donde expresa su esencia.

Cuando se estaba gestando el Laboratorio de Música Electroacústica, debió haber un discurso que justificara su inicio, ¿tuviste que escribir algo?

Algo que había publicado lo adecué y fue lo que le presenté a Gregorio Farías Longoria.

¿Qué ideas básicas tiene este escrito?

Es más un desarrollo histórico de cómo nace la música electroacústica para llegar a culminar en que aquí era un desierto cuando ya tenía 40 años de haber nacido y de ser acogida en las universidades pioneras del mundo. Esa fue una base sólida para que el rector tuviera armas para justificar lo que iba a apoyar. Desde 1988 existe este ámbito de la licenciatura y la composición, y al mismo tiempo, los inicios del laboratorio. Yo desde 1987 empecé a trasladar equipo electroacústico personal semiprofesional a la Escuela de Música para comenzar a formar un laboratorio, pero ya con el apoyo del rector compré equipo en Estados Unidos y el Laboratorio de Electroacústica comenzó a funcionar de manera formal, inaugurándose oficialmente en 1990.

“Aquí era un desierto cuando ya tenía 40 años de haber nacido la música electroacústica y de ser acogida en las universidades pioneras del mundo”.

¿Qué nos puedes contar de tu faceta como compositor?

En cierta manera todo ha contribuido a la construcción de mi vida como compositor, en la construcción de mi obra en general, pero ha habido momentos culminantes como el estreno de obras con la Sinfónica de la Universidad, y también en el extranjero con ensambles muy buenos. Es una necesidad, por así llamarlo, el estar creando en el medio en que uno se desenvuelve,

De manos del rector José Antonio González Treviño recibe el Premio UANL a las Artes 2007.

“Culturalmente hablando se expandió la composición para abrir muchas mentes y tocar varias áreas”.

aunque creando con sonidos y haciendo esos diseños sónicos que yo llamo. Un compositor no hace nada más que reflejar la época en la que está viviendo, yo no puedo reflejar la época de Beethoven porque simplemente no la estoy viviendo.

¿Qué significa la licenciatura para los estudiantes interesados en la composición?, ¿por qué se inscriben?

Son las inquietudes propias de los muchachos, propias del ser humano. Por tanta desorientación, hay muchos que vienen pensando otra cosa, influenciados por la música comercial creen que componer es como compone el Bukí, o no sé quién, en fin, ya entrando aquí se dan cuenta. Un músico es tan importante como un médico, la música te ayuda a que tu espíritu, tu alma, esté mejor.

¿El devenir de esta área de composición ha dejado un archivo?

Los de Composición II y III tienen que hacer tres piezas en el semestre de diferentes características,

de las cuales dos tienen que ser ejecutadas en concierto como requisito para obtener la calificación aprobatoria. Los tres conciertos se filman pero sólo dos piezas están capturadas en audio o video y las tres están en partituras. Existe un acopio de 1989 y 1990 en diferentes formatos: partituras, grabaciones en videos: Beta, VHS y ahorita estamos capturando para DVD. Poder ordenar todo esto es una pelotita de nieve, pero sí, sí hay acopio.

Luego organizaste un festival, ¿qué objetivo tiene?

Con el Festival de Composición mi idea desde 2013 era hacer una retrospectiva e incluir obras producidas a través de esos 25 años; obras de compositores, de estudiantes que dejaron esa huella en el archivo de grabaciones, como las de Raúl González de 1989, las compuso en el taller, una para violín y otra para guitarra. “Ahí están las dos obras que compusiste, ¿cuál quieres tú que se toque?”, se le preguntó, y él decidió por la de guitarra, pues vienen recuerdos. La cuestión

no es qué tan complicado se escribía, sino qué mensaje trataba de transmitir. Una cosa es la técnica, pero ¿para qué compones?, para decir algo, expresar sentimientos e ideas. Si no existe esa motivación no tiene sentido la composición. Es como la literatura, ¿por qué escribes?, porque deseas transmitir tus sentimientos, acá es por medio de los sonidos, pero debes tener una filosofía, una manera de ver la vida, algo que comunicar. Y eso pasó en esa pieza en específico, porque si ves ahora el trabajo de Raúl González es mucho más sofisticado, pero esa pieza de guitarra, con todas las limitaciones técnicas, tiene una esencia. Una buena pieza no necesariamente tiene que ser muy sofisticada en su composición.

¿Cuál ha sido el avance en estos más de 25 años?

La maduración y la consagración en los últimos años. A Penderecki, a Stockhausen nadie los conocía; les mostrabas algo de su trabajo y decían que era puro ruido, que no tenía la coherencia o

Trabajando en sus composiciones en 2014.

que no era tan bella, hablando de estética, como la que hacía Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy, a quienes estaban acostumbrados a escuchar. Culturalmente hablando es otra cosa muy distinta; culturalmente hablando se expandió la composición para abrir muchas mentes y tocar varias áreas.

¿Cuál es la perspectiva que le ves al área de composición de esta facultad?

El área de composición es muy sólida, ha crecido bastante, se ha visto la necesidad de contratar gente, egresados de aquí con la visión y el espíritu de esta institución. No es gente de la UNAM que venga a imponer.

En los últimos años se ha desarrollado mucho, ha habido mucho apoyo a las artes en general, de hecho por los ochenta es cuando empieza a darle la importancia y elevarlos a nivel de facultad a varias escuelas como es la de Música, como la de Artes Plásticas, como la de Artes Escénicas y actualmente, el Departamento de Composición, es el más importante del noreste de México. El semestre enero-junio de 2013 llegamos a tener alrededor de 60 estudiantes en la especialización de composición y es un mundo de gente, son bastantes, ese ha sido un record histórico para lo que es composición. De México, teniendo tantas ofertas, se vienen para acá, hemos tenido migraciones de Monclova, Ciudad Victoria y Matamoros de gente que quiere hacer una carrera profesional; ha venido gente de muchas otras partes, de Tabasco y Oaxaca que vinieron a estudiar aquí, ¿por qué no llegan a México? Por las características, no estamos diciendo que somos la octava maravilla, pero indudablemente el Departamento de Composición de la UANL es pionero, es el que va a la vanguardia, ya tiene años trabajando y esperamos que así siga.

En concierto en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, ejecutando sus composiciones *Electrophonia X y XII*, el 10 de septiembre de 2013.