
ANÁLISIS ESTÉTICO DE CUBIERTAS DE PARTITURAS DE LA ÉPOCA DEL PORFIRIATO

Dra. María Isabel De Jesús Téllez García y Dra. Alma Pineda Almanza

Departamento de Diseño. Universidad de Guanajuato

Se presenta una propuesta de análisis formal y estilístico de la composición visual de varias portadas de partituras de géneros de música popular correspondientes a la época del porfiriato.

Palabras clave: Cubiertas de partituras, Porfiriato

Introducción

El análisis estético de cubiertas de partituras de géneros de carácter popular,¹ desarrolladas en la época del porfiriato,² surge a raíz de la revisión del material recopilado por el Dr. Juan Hugo Barreiro Lastra en el Archivo General de la Nación,³ concerniente a un tema en el cual la escritura musical y textual constituye la base de su trabajo.⁴ Cada uno de los documentos localizados refleja el desarrollo de la imprenta en México,⁵ y la riqueza

gráfica alcanzadas en las dos últimas décadas del gobierno de Porfirio Díaz. De tal manera, estas partituras pueden ser analizadas no sólo en su aspecto musical y literario, sino a partir de la estructura gráfica, compositiva y estilística de sus portadas. Este trabajo no trata de analizar su composición armónica, sin embargo, pretende establecer el nexo interdisciplinario existente entre las artes que la conforman.

Métodos

Del material existente, se seleccionó una muestra representativa que permitiera realizar dicho análisis en relación al estilo empleado en las artes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La elección

está integrada por 83 cubiertas editadas en su totalidad por la casa Wagner y Levien,⁶ las cuales presentan características artísticas comunes, que serán abordadas a lo largo del desarrollo del presente proyecto.

Resultados

Las artes de finales del s. XIX y principios del s. XX.

Al iniciar un análisis estilístico de las artes correspondientes al siglo XIX, lo primero que se observa es que después del barroco, la influencia europea del Neoclásico se manifestó como un género de características internacionales, donde por primera vez se veían fusionadas particularidades del estilo a las nuevas naciones como los Estados Unidos de América, México, países de Centro y Sudamérica.

Siguiendo con esta inercia, los estilos posteriores de finales del s. XIX, se distinguieron por tratar de recordar el pasado (historicismos), o bien combinar las formas clásicas (eclecticismos). En Europa, surge la reacción a las vanguardias con los planteamientos impresionistas en el arte pictórico principalmente, de la misma manera, son parte de éstas propuestas, el Art Nouveau y el Arts and Crafts.

Políticas artísticas del Porfiriato

Porfirio Díaz gobernó a México durante 34 años, en los que realizó innumerables obras a favor de la cultura. Su guía eran los modelos Europeos,⁷ donde la Ciudad de París parecía cautivarlo. "... se notaba una fuerte influencia europea, sobre todo francesa. Esto puede observarse en la literatura modernista, con fuerte influencia del simbolismo francés [...] O la arquitectura, que recogió diferentes estilos – clásico, romántico, mudéjar, gótico,

barroco, art nouveau – y los combinó con gran libertad, a veces en un mismo edificio".⁸

El proyecto cultural de Porfirio Díaz, en un principio acepta a la Academia de San Carlos como principal proveedora artística. En la arquitectura busca reconocer a los héroes de la Independencia y fomentar el nacionalismo.⁹ Posteriormente será sustituido por un europeísmo en los modelos de inspiración para la producción de las artes.

La literatura, la música, la pintura, la escultura y la arquitectura, se ven beneficiadas por Porfirio Díaz. Las ciudades crecen y se transforman. En este proceso se construyen Teatros en las principales ciudades del País,¹⁰ se traen compañías extranjeras para interpretar conciertos de música, ópera y teatro.¹¹ Estas políticas culturales tendrán gran impacto en las formas y estilos adoptados en este periodo de gobierno.

Las partituras y los editores Wagner y Levien.

Las cubiertas de las partituras de esta época poseen características similares, de ellas, quizás la más importante, es que comparten impresiones litográficas de gran calidad artística, en su representación gráfica se pueden encontrar formas y composiciones correspondientes a este periodo.

Posiblemente, el producto de estas composiciones obedezca a varias

condicionantes, la primera ya mencionada, referente al gusto del General Porfirio Díaz por los modelos europeos, y la segunda, hace hincapié en el mismo aspecto a partir de la influencia europea de los editores de la casa Wagner y Levien, radicados en México.

Estilos de la época en México.

Los estilos artísticos identificados en este periodo en México, se pueden clasificar de la siguiente manera: neoclásico que inicia desde el s. XVIII, pero en México entra con más fuerza hasta el s. XIX, en él se destacan elementos clásicos griegos, romanos, aportes del renacimiento y las nuevas formas correspondientes al mismo. Sin embargo, su impacto no se refleja en el diseño de las portadas musicales como lo hace el Arts Craft inglés y el Art Nouveau europeo, en los cuales se manifiesta una clara influencia historicista.

A finales del siglo XIX se puede percibir una influencia europea llamada **historicismo**, caracterizada por el regreso a

los estilos pasados como los modelos góticos que se verán reflejados en el neogótico, neo bizantino y neo románico, principalmente. En las artes gráficas la tipografía es evidente, especialmente en las muestras del Art Nouveau y del Arts and Craft.

El **eclecticismo**, por su parte, logra combinar varios de estos estilos en una misma obra, e incluso dispone de formas exóticas que en Europa se identifican como árabes, en México se integran elementos prehispánicos como lo exótico regional. El eclecticismo logra traer elementos de influencia italiana, española, inglesa y por supuesto francesa, a la que algunos historiadores llamarán **uropeísmos**. En las artes gráficas es muy significativa la presencia de estos modelos de las partituras, especialmente en los géneros de paso doble y polka. Se pueden apreciar escenas costumbristas con elementos característicos como vestuario y accesorios, tal es el caso de la Fiesta Nacional en España.

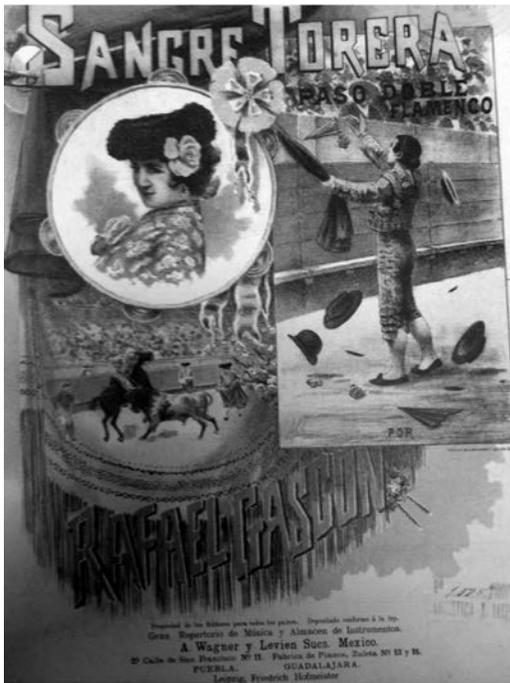

Imagen 1. Portada de la partitura de Rafael Gascón. *Sangre Torera*.

Imagen 2. Portada de la partitura de la Polka *La Cantinera* del compositor Juventino Rosas.

El **romanticismo francés** logra impactar con una fuerza nacionalista como en la pintura del francés Eugene Delacroix *“La Libertad guiando al pueblo”*,¹² influencia que en México se puede encontrar en la representación de una escena similar en la portada de la partitura de la marcha *“Bravura”* del compositor Alberto Medrano.

Imagen 3. *La libertad guiando al pueblo*. Eugene Delacroix.

Imagen 4. Portada de la partitura de la marcha *Bravura*, del compositor Francisco Alberto Medrano.

Del **romanticismo**, se identifican con bastante frecuencia en las litografías de las partituras musicales, imágenes idílicas, la mujer bella de cabellos rizados, entre flores y espacios vaporosos y elegantes.

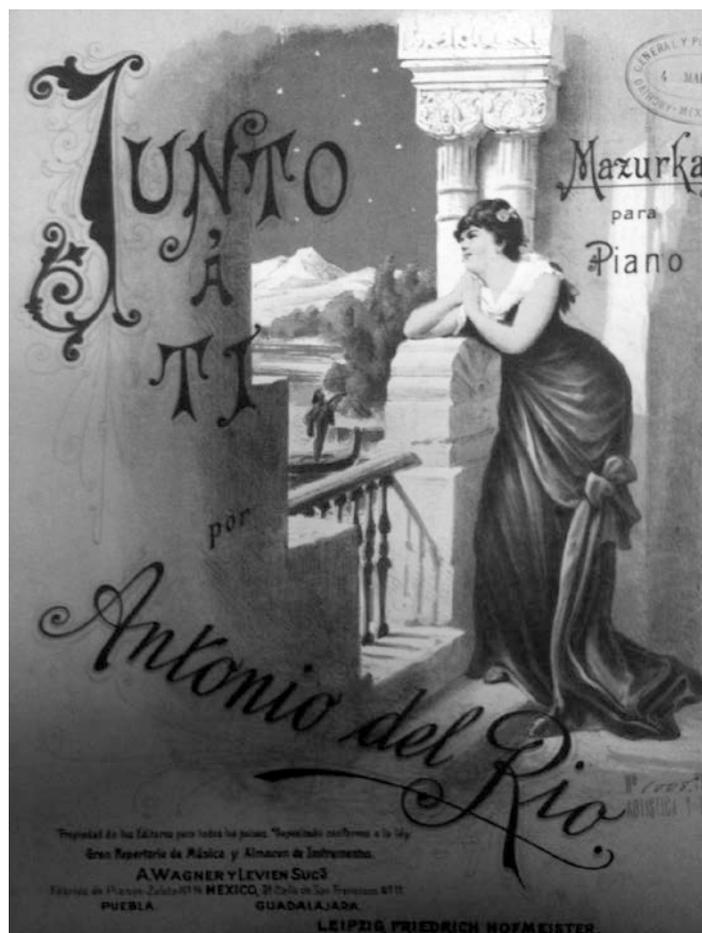

Imagen 5. Portada de la partitura de la Mazurca *Junto a ti* del Compositor Antonio del Río.

La **modernidad** es representada en Francia por el **impresionismo** que usa los temas del **progreso y del futurismo** incluyendo la técnica que consiste en pinceladas sueltas y colores claros.

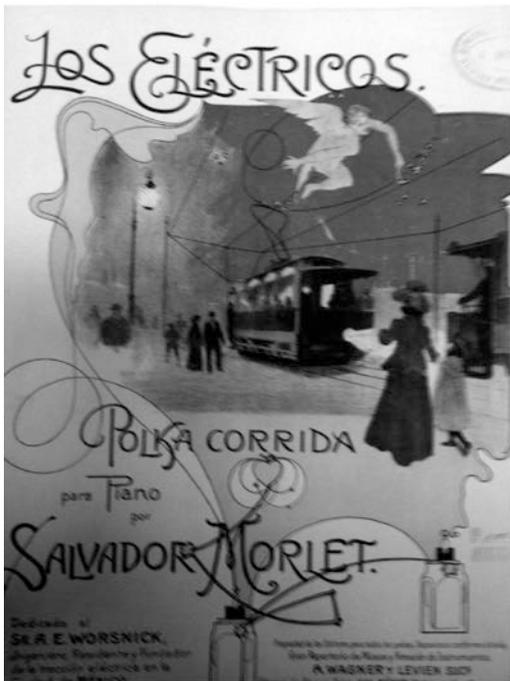

Imagen 6. Portada de la partitura de la Polka Corrida *Los Eléctricos* del compositor Salvador Morlet.

Imagen 7. Portada de la partitura de la Mazurka *Último Adios* del compositor Juventino Rosas.

El **nacionalismo mexicano** utiliza símbolos patrios dentro de los diseños de partituras de marchas como banderas, instrumentos de guerra, uniformes, etc.

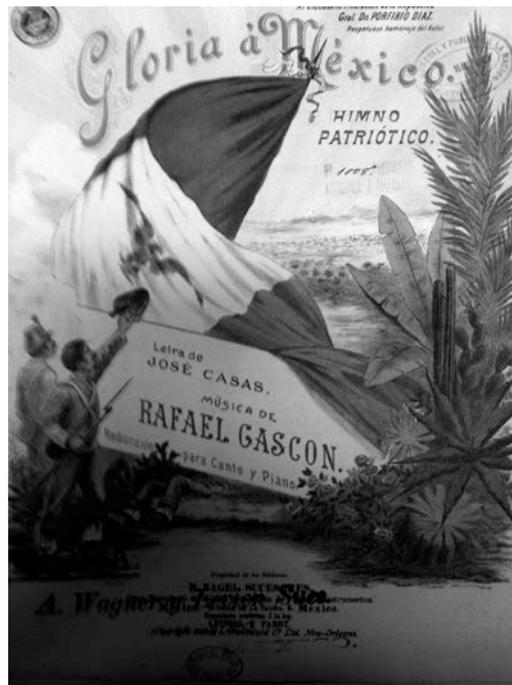

Imagen 8. Portada de la partitura del Himno Patriótico *Gloria a México* del compositor Rafael Rascón.

A continuación se presenta una tabla (Tabla A) en el que se clasifican algunos de los estilos identificados dentro de las artes gráficas y la arquitectura, se han referenciado aquellos que se perciben como derivados de estos estilos.

Neoclásico			
Historicismos Regreso de estilos pasados		Neo Gótico Neo Bizantino Neo Románico	
Eclecticismo (Combinación de dos o mas estilos en una sola obra)	Europeísmos		
		Francés	Romanticismos Art Nouveau
		Impresionismo	Futurismo Progreso
		Inglés	Arts and Crafts Estilo Victoriano
		Español	Modernismo
		Italiano	
	Lo Exótico	Lo árabe Lo indígena Lo prehispánico	
Nacionalismo Mexicano			

Tabla A.

Tipos de representaciones

Las representaciones en el arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, generalmente se pueden abarcar en dos planos temáticos: uno objetivo como el **costumbrismo**, que refleja claramente vivencias identitarias cotidianas, como una actividad, vestimentas tradicionales, paisajismo, bodegones y retrato. Aunque el retrato era exclusivo de quien podía pagar este tipo de servicio, los retratos de gente desconocida, eran de tipo anónimo, sin ninguna característica especial y de gente del pueblo. Con el **arte oficial** se representaba a personas conocidas de las altas clases o de gobierno.

Imagen 9. Portada de la partitura de la Polka Corrida *Las Bicicletas* del compositor Salvador Morlet.

Imagen 10. Portada de la partitura de *Cantos para las Posadas para la procesión* del compositor Francisco de P. Lemus.

El arte de este periodo se apoya fuertemente en el **simbolismo**, esta propuesta de significar o materializar características con personas o elementos tiene sus antecedentes desde los griegos y los romanos. Durante este periodo, los temas hacen uso de distintivos que se interpretan como libertad, igualdad, amor, república, constitución, nación, virtudes, o características que complementan una idea.

Imagen 11. Portada de la partitura de *Dos Danzas titulada En el Paraiso* del compositor Felipe Villanueva G.

El **nacionalismo** mexicano hace uso de símbolos patrios como se comentó anteriormente, con elementos militares, símbolos patrios, entre otros.

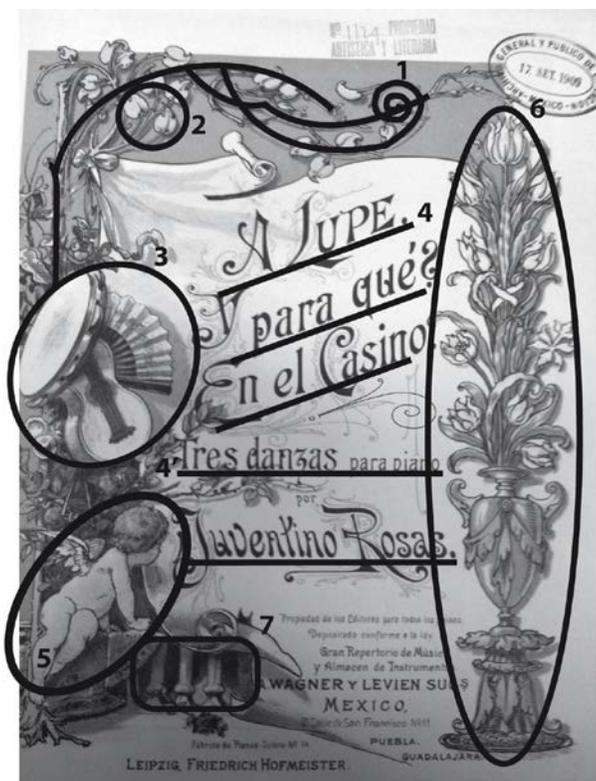

Imagen 12. Análisis de la portada de la partitura *Tres danzas*.
A Lupe. Y para qué?. En el Casino del compositor Juventino Rosas.

A continuación (Tabla B) se presenta un resumen de los patrones temáticos que se utilizaron en este periodo.

Arte Oficial	Principalmente retratos.
Simbolismo	Representaciones de inspiración clásica. Representaciones de la revolución francesa. Representaciones mexicanas.
Costumbrismo	Retrato. Paisaje. Bodegones. Vida Cotidiana.
Nacionalismo	Orgullo de ser mexicano, una vez obtenida la Independencia y resolver las intervenciones extranjeras.

Tabla B.

Composición formal de las caratulas de las partituras.

Las composiciones se encuentran dominadas en su mayoría por motivos de la naturaleza, tales como flores, ramas entrelazadas, humo, mariposas, conchas, nubes, aves; sin olvidar la representación de la figura femenina en todo su esplendor. Estos elementos generalmente se encuentran organizados en el plano de la imagen mediante la técnica de la concentración o la superconcentración, la cual puede realizarse a uno o varios puntos de interés en la representación gráfica, otras técnicas aplicadas son la perspectiva, la repetición y la similitud.

A continuación se presenta el análisis formal de algunas de las caratulas de las partituras.

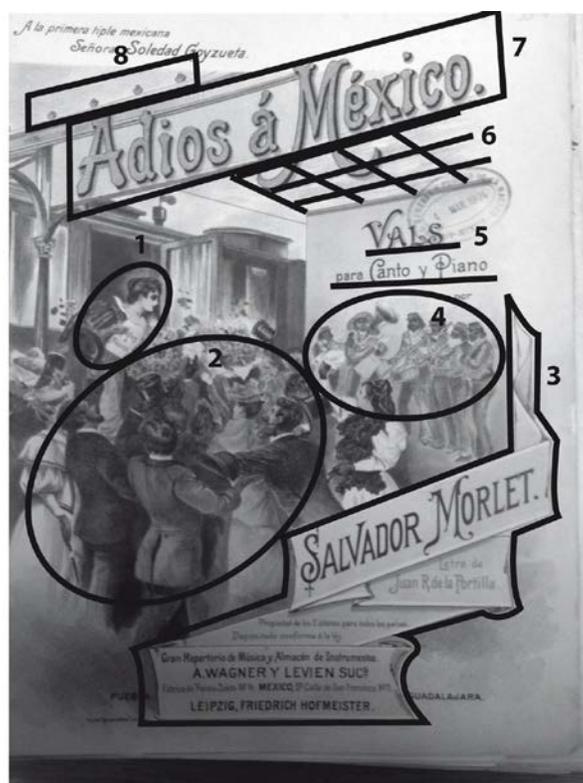

Imagen 13. Análisis de la portada de la partitura del Vals *Ádios á México* del compositor Salvador Morlet.

A Lupe. Y para qué?. En el Casino. Es la caratula de una partituras que consta de tres danzas para piano del compositor mexicano Juventino Rosas.

La característica principal de este ejemplo, está constituida por tres puntos focales de gran interés. En la imagen se han numerado algunos elementos con el objetivo de facilitar su análisis.

1.Elementos propios de la naturaleza, disposición orgánica a la izquierda, formada por ramas entrelazadas que buscan enmarcar la composición. 2. Representación de hojas en similitud. 3. Concentración de elementos costumbristas en superposición. Primer punto focal. 4. Tres filas de tipografía diseñada especialmente para la obra, tratan de romper la estática existente al ubicarlas de forma diagonal y paralelas entre sí, en la parte superior central. 4'. En contraposición a los títulos de las danzas, el género y compositor se ubican al centro y en posición horizontal. 5. En la parte inferior izquierda, se encuentra la figura de un querubín en actitud de atención al contenido que se presenta. Segundo punto focal. 6.Elemento de gran tamaño a la derecha integrado por formas vegetales dispuestas en un jarrón. Tercer punto focal. 7. Formas arquitectónicas en repetición.

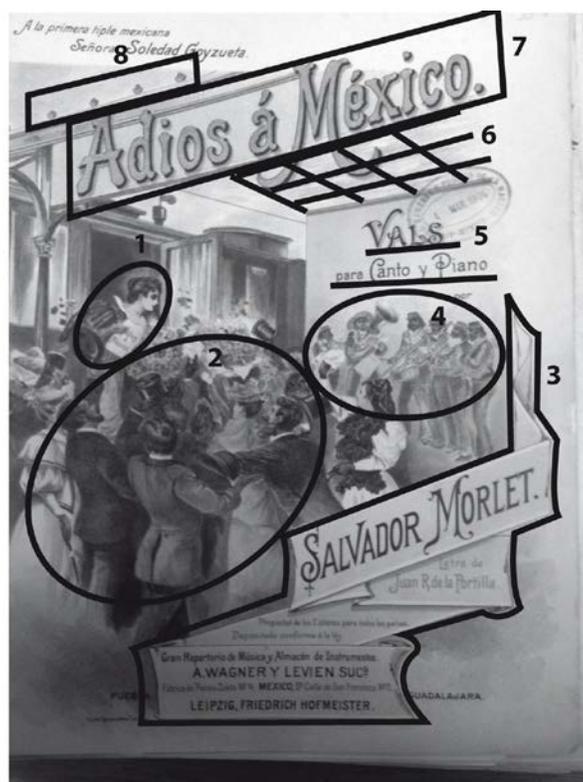

Imagen 13. Análisis de la portada de la partitura del Vals *Adios á México* del compositor Salvador Morlet.

Adios á México. Portada de la partitura del Vals para Canto y Piano del compositor Salvador Morlet dedicado a la primera tiple mexicana Señora Soledad Goyzueta.

1. Punto focal que representa a la cantante que se despidе. 2. Concentración de personas a un punto, en movimiento, similitud de elementos de indumentaria. 3. Listón que refleja ligereza y movimiento, ubicado en la parte inferior derecha, en el cual se ubican los datos de compositor, escritor, casa editora, entre otros. 4. Representación de un grupo musical en similitud. 5. Tipografía en posición horizontal y diseñada especialmente para la composición. 6. Empleo de una retícula básica con cambio de dirección que aporta a su vez la sensación de profundidad y aplicación de la perspectiva. 7. Tipografía de mayor peso, diseñada para generar la sensación visual de tres dimensiones. 8. Empleo de elementos arquitectónicos en repetición.

Discusión

Durante el periodo del Porfiriato, México se encontraba a la vanguardia artística y cultural, lo cual implicaba la necesidad de estar a la moda en las últimas tendencias estéticas del resto del mundo. En los eclecticismos europeizantes, es notable el gusto por lo francés en cualquiera de sus expresiones formales que corresponden a su vez al gusto personal del Presidente Díaz y los españoles reflejados especialmente en la Fiesta Nacional. Estos estilos se vieron representados de igual forma en otras expresiones culturales como la escultura, la pintura y la arquitectura.

A pesar de que la casa editora *Wagner y Levien* se encontraba instalada en México, existe la posibilidad de que sus editores reflejasen su gusto por lo europeo en el momento de la selección y diseño gráfico de las portadillas de las partituras mexicanas manifestando así sus orígenes natales. Los pintores suelen ser en su

mayoría extranjeros, aunque en México ya se contaba con artistas mexicanos preparados en París que incursionaban en las portadas de todo tipo de literatura, desde libros, misales, folletos, carteles e inclusive partituras.

Las técnicas básicas detectadas en las composiciones de las partituras en cuestión, fueron la concentración, la similitud, la repetición, el uso de la perspectiva y aspectos tipográficos tridimensionales que pueden ser consideradas como características compartidas en la muestra referida de la cual se eligieron dos caratulas para el análisis formal por creerlas representativas de la muestra total. Después del análisis formal, se puede concluir que las portadas se encuentran diseñadas según los estilos de moda de la época entre los que se destacan el eclecticismo y el historicismo.

Fuentes de Documentación

Barreiro Lastra, Juan Hugo (2011). "El vals Sobre las Olas de Juventino Rosas en el ámbito de la literatura modernista latinoamericana: Amado Nervo, Leopoldo Lugones y Pablo Neruda". En: *I Congreso Internacional de las Artes. Guanajuato 2010. Memorias*. Benjamín Valdivia (ed.). Guanajuato, Azafrán y Cinabrio.

Bosque Lastra, Margarita (1997). *Tesoros Bibliográficos Mexicanos. México: Primera imprenta de América*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Escalante Gonzalbo, Pablo (2009). *Nueva historia mínima de México*. México: El Colegio de México.

Garrido, Juan S. (1981). *Historia de la música popular en México*. México: Editorial Extemporáneos.

Mañón, Manuel (2009). *Historia del viejo gran Teatro Nacional de México*. Tomos I y II. México: INBA, CONACULTA.

Mañón, Manuel (1932). *Historia del Teatro Principal en México*. México:

INBA, CONACULTA, 2009. Edición facsímil.

Olavarria Y Ferrari, Enrique de (1961). *Reseña Histórica del Teatro en México*. VI Tomos. Prólogo de Salvador Novo. México: Editorial Porrúa.

Pareyón, Gabriel (2007). *Diccionario enciclopédico de música en México*. México: Universidad Panamericana.

Reyes De La Maza, Luis (1964). *El teatro en México durante el porfirismo*. Tomos I y II. México: Universidad Autónoma de México.

Staples, Anne (2005). *Historia de la vida cotidiana en México*. Tomo IV. Bienes y Vivencias. El siglo XIX. México. El colegio de México. Fondo de Cultura Económica.

Material de archivo.

Archivo General de la Nación (AGN). **GD 126 Propiedad Artística y Literaria**. Cajas: 16, 28, 38, 52, 120, 121, 122, 123, 1607.

¹ Como la canción, el vals, la mazurca, la danza, el chotis, el danzón, la polka, la marcha, el himno, la romanza, la música escolar, entre otras composiciones de Melesio Morales, Ignacio Tejada, Julio Ituarde, Felipe Villanueva, Benigno de la Torre, Juventino Rosas, Ricardo Castro, Teofilo Pomar, Ernesto Elorduy, Abundio Martínez, Genaro Codina y Carlos Curti, sólo por mencionar algunos.

² Para verificar el desarrollo de los géneros de la música popular mexicana durante el porfiriato cfr. GARRIDO, Juan S.: *Historia de la música popular en México*. México: Editorial Extemporáneos, 1981, pp. 9-34.

³ Archivo General de la Nación (AGN). **GD 126 Propiedad Artística y Literaria**. Cajas: 16, 28, 38, 52, 120, 121, 122, 123, 1607.

⁴ Véase: BARREIRO LASTRA, Juan Hugo: "El vals Sobre las Olas de Juventino Rosas en el ámbito de la literatura modernista latinoamericana: Amado Nervo, Leopoldo Lugones y Pablo Neruda". En: *I Congreso Internacional de las Artes. Guanajuato 2010. Memorias*. Benjamín Valdivia (ed.). Guanajuato: Azafrán y Cinabrio, 2011, pp. 9-24.

⁵ Cfr. BOSQUE LASTRA, Margarita: *Tesoros Bibliográficos Mexicanos. México: Primera imprenta de América*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, pp. 69-72.

⁶ Para conocer datos históricos de la empresa editora Wagner y Levien, se presenta la siguiente cita textual: *Wagner y Levien, A(ugust). Editora y distribuidora de partituras e instrumentos musicales fundada en la ciudad de México, en 1851, por August Wagner, de nacionalidad alemana, y Wilhelm Levien, empresario de origen judío ashkenazita. Ambos llegaron ese mismo año al país, procedentes del puerto de Hamburgo. La matriz original de la empresa fue establecida en el centro de la ciudad de México, en la calle del Coliseo Viejo no. 15 (luego San Francisco), y más tarde trasladada a Zulueta no. 13 (hoy calle de República de El Salvador). Poco después de abrirse la primera tienda se inauguraron filiales en Guadalajara y Puebla, convertidas pronto en las casas de repertorio e instrumentos más importantes al interior de la República. [...] durante el segundo imperio (1863-1867) Wagner y Levien se transformó en la editora de música más productiva de México, lo cual se mantuvo en ascenso durante el porfiriato*. En: PAREYÓN, Gabriel: *Diccionario enciclopédico de música en México*. México: Universidad Panamericana, 2007, p. 1103:

⁷ Para ampliar información relativa a influencias extranjeras en México véase: STAPLES, Anne (coord.): *Historia de la vida cotidiana en México*. Tomo IV. Bienes y Vivencias. El siglo XIX. México. El colegio de México. Fondo de Cultura Económica, 2005.

⁸ ESCALANTE GONZALBO, Pablo (et. al.): *Nueva historia mínima de México*. México: El Colegio de México, 2009, pp. 222-223.

⁹ Consúltense: *Ibíd.*, pp. 223-224.

¹⁰ *De esta majestuosa arquitectura dan cuenta los teatros de las principales ciudades: el Juárez de Guanajuato, el de la Paz en San Luis Potosí, el Doblado en León, el Calderón en Zacatecas, el Peón Contreras en Mérida*. Cfr. *Ibíd.*, pp. 223.

¹¹ En aras de ampliar información acerca del tema, consúltense: OLAVARRIA Y FERRARI, Enrique de: *Reseña Histórica del Teatro en México*. VI Tomos. Prólogo de Salvador Novo. México: Editorial Porrúa, 1961, Tomos II / VI. REYES DE LA MAZA, Luis: *El teatro en México durante el porfirismo*. Tomos I y II. México: Universidad Autónoma de México, 1964, 65. MAÑÓN, Manuel: *Historia del Teatro Principal en México*. México: INBA, CONACULTA, 2009. Edición facsímil de 1932. MAÑÓN, Manuel: *Historia del viejo gran Teatro Nacional de México*. Tomos I y II. México: INBA, CONACULTA, 2009.

¹² Puede consultarse un análisis de interés en torno a esta obra en: <http://arte.observatorio.info/2008/02/la-libertad-guiando-al-pueblo-delacroix-1830> [consulta: diciembre 2011]