

A la clase de Violoncelo concurren únicamente dos alumnos; el uno con mucha irregularidad, el otro con mas constancia, quizá porque es el propio hijo del profesor que le obliga á mayor asiduidad.

Tres hay en la de flauta, y ninguno de ellos ha llegado á oír tocar una sola vez á su maestro en todo el año escolar.

Dos trompistas de regulares disposiciones y un cornetista que ningunas tiene, forman el personal educando del curso de latones, que comprende, además de la familia de los instrumentos del sistema de Sax, y otros muchos de reciente invencion, el bugle, la trompeta, el trombon, el bombardon, el tuba y el oficleide: nadie los aprende.

Un solo alumno se dedica al fagot, y dos al oboe: uno de estos es un clarinetista distinguido, el otro posee para el oboe una excelente embocadura, que perderá si á pesar de los consejos que se le prodiga, insiste en cultivar al mismo tiempo el clarinete.

Tres son los que estudian el contrabajo con poco aprovechamiento, y uno solo pudo presentar exámen.

Tres también son los que con la mejor voluntad se dedican al clarinete.

Esto es todo.

Este juicio, apoyado en hechos, podrá parecer severo, pero es la expresion moderada de la verdad, segun mi conciencia.

Luego, el Conservatorio no posee, en la actualidad, los elementos mas indispensables para formar una pequeña orquesta.

Y tampoco posee un solista instrumentista, como no posee un solo cantante verdadero.

Esto proviene, entre otras causas múltiples, además de aquellas que se han señalado y originan la desercion de los alumnos, de la poca constancia, empeño y asiduidad que en algunos se observa, de los textos adoptados, de los sistemas de enseñanza, de la irregularidad de los estudios, del poco tiempo que á ellos se consagra, de las prácticas rutinarias que se siguen, y de todos los inconvenientes que presenta un plantel mal organizado; depende también y muy particularmente de que no tenemos lo que en las artes se llama escuela; y si no la tenemos casi para ningun instrumento, es porque carecemos de profesores clásicos. Los que existen en el país tienen el inmenso mérito de haberse formado solos, sin consejeros y sin modelos: su talento es incuestionable; lo han adquirido por intuicion; se distinguen por su facilidad extraordinaria en la lectura musical, en el transporte, en dominar sus instrumentos, y en vencer las mas áridas dificultades del mecanismo; y estas cualidades han causado la admiracion de las eminencias del arte que han visitado al país; pero les falta la maestría, la correccion acabada, el grande estílo que solo se adquieren observando los preceptos de la escolástica trascendental y que, comunicados con el ejemplo práctico á los discípulos, los forman y los convierten en artistas dignos de este nombre, como lo han sido aquellos que, estudiando bajo la direccion de profesores expertos, han podido seguir las reglas magistrales, no solo de los ilustres autores cuyas obras son conocidas en México, sino de otros muchos cuyos nombres y tratados no han llegado hasta nosotros como Köhler, Ehrlich, Tanssig, Wolsmann, Ries, y David, para el violin; Merk, Lee, Battanchon, Dotzner, Stransky, Romberg, Ganz, Lindner, Molique, Raff y Wolkmann, para el violoncelo; Peetz, Hrabe, Maresch, y Moisl, para el contrabajo etc., etc.

REFORMAS.

Así como me sería grato mencionar á los profesores que llenan su cometido, penoso me fuera señalar á aquellos que no cumplen eficazmente su mision. Necesariamente se han de hacer modificaciones en el personal, como se deduce del plan de organizacion que someto á la aprobacion de vd., y á fin de no herir susceptibilidades respetables, me permito proponer á vd. que se pida á

todos los catedráticos su renuncia, terminados que estén los exámenes generales del presente año escolar, á reserva de aceptar, en su oportunidad, las que parecieren á vd. convenientes, de revivir algunos nombramientos en propiedad, y de expedir otros con carácter interino. (1).

Sensible en extremo me es iniciar esta resolucion; pero ya que es necesario mejorar el sistema docente del Conservatorio, y ya que es una prescripcion legislativa el reorganizarlo, no caben términos medios para llegar á ese doble fin.

He procurado, en el proyecto de reformas, evitar exclusiones absolutas por ahora y establecer compensaciones, pero, como vd. se servirá notar, son convenientes algunas mutaciones esenciales.

También parece oportuno cubrir dos vacantes que hoy existen en la planta actual del cuerpo de profesores: la de la clase de Declamacion lírica y la de Estética, así como subdividir la de los latones y fundar las de Gráfica musical, de Organó é improvisacion, de arpa, de los instrumentos del sistema de Sax, de música sinfónica y de grandes conjuntos, de música de Cámara, de música militar, de Orfeon, de acompañamiento, y unas adicionales de canto superior y de perfeccionamiento de piano y de violin.

DECLAMACION LÍRICA.

El curso de declamacion lírica, cuyo principal objeto es la preparacion para la escena, debe, en mi concepto, figurar en el plan de enseñanza del Conservatorio, si bien no es necesario, por ahora, porque no existen alumnos suficientemente aptos para abordar el teatro; y así podrá quedar diferida su apertura para mejor oportunidad.

ESTÉTICA.

La cátedra de Estética, á la que están anexas la Historia general de la música y la Biografía de sus hombres célebres es del todo indispensable. La Estética musical es una ciencia nueva que no solo abraza la filosofía del arte, sino también aquellos preceptos de la interpretacion, que, conciliando la lógica con el sentimiento, y la ciencia con el ideal, están sometidos á leyes primordiales y tangibles en que se fundan la razon y la produccion de lo bello. Descubre y define las causas generadoras de la inspiracion y del estilo, regula y codifica los principios fundamentales de la fraseología y de la prosodia musical, de la acentuacion rítmica, del dibujo melódico y de sus simetrías, de la estructura métrica, de la armonía, de los movimientos, de los matices, de las oposiciones de fuerza y tenuidad de los sonidos, y, por medio de inducciones apoyadas en ejemplos prácticos, comenta las fórmulas en que estriba la expresion en todas sus manifestaciones.

La Estética no coarta la libertad de esa expresion, que tiene infinitas variedades, pero explica sus causas determinantes y sus efectos con tal precision que, á veces, suple al sentimiento, cuando no lo hace surgir; el alumno que por naturaleza no esté dotado de temperamento artístico, con la observancia de sus reglas puede comunicar un sentimiento ficticio á su ejecucion, haciendo experimentar al auditorio las sensaciones de que él mismo carece; con el estudio experimental y la aplicacion adecuada de esas reglas, que acaban por incrustarse en su espíritu, y abren nuevos horizontes á su entendimiento, despiértanse en su organizacion las afinidades, las fibras hasta entonces amortiguadas de la sensibilidad musical, á la que antes era refractario; en él se revela el estro artístico, se trasforma y siente.

Así lo ha demostrado la experiencia que ha venido á proclamar la utilidad trascendental de la Estética, como una de las más valiosas conquistas del arte moderno.

(1) Por las razones que más adelante se exponen, (pág. 202) conviene que la presentacion de las renunciaciones, se haga extensiva á los empleados del establecimiento.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y BIOGRAFÍA DE SUS HOMBRES CÉLEBRES.

La cátedra de Historia general de la música instruirá al alumno en los progresos del arte que está llamado á cultivar ó profesar: le iniciará en las trasformaciones sucesivas que ha tenido, principalmente desde fines del Siglo XVIII, y que, en la época contemporánea, se caracteriza en períodos de 20 á 25 años, personificados en Haydn, el revelador del estilo libre, que emancipó al arte en union de Beethoven y Mozart, creó la orquesta moderna y dió ser á la Sinfonía; en Rossini, que regularizó el ritmo; en Bellini, que fué apóstol de la melodía; en Meyerbeer que, ampliando las vías abiertas por Glück; encumbró el drama lírico hasta alturas por ningun otro alcanzadas; en Verdi, que, como Donizetti, abarcó todos los géneros, en Berlioz y Gounod, que amalgamaron la ciencia mas profunda con la inspiracion mas elevada; en Wagner, en fin, que intenta regenerar radicalmente el arte por medios revolucionarios que consagrará ó condenará el porvenir á quien invoca.

El curso de Biografía de los hombres célebres de la música no deberá limitarse á la narracion anecdótica de su vida, sino comprender el análisis crítico de sus obras, la apreciacion de la influencia que ejercieron en los progresos del arte y el estudio imparcial de su génio, de su manera, de sus tendencias, de sus procedimientos, comparativamente con los de los compositores y artistas que les precedieron y les han sucedido en los dominios de la música.

Estas nociones auxiliares de la Estética conducirán por su propia complejidad al estudio de los diversos géneros de composicion musical y de las tres principales escuelas del arte, la italiana, que es la que prevalece en el país, la francesa, que se comienza á conocer, y la alemana que, en general, se ignora: una enseñanza de esta naturaleza, que se aparta de todo exclusivismo, así como de toda predileccion doctrinaria, producirá frutos fecundos, al ensanchar, con el criterio que dan la meditacion y el discernimiento, el círculo de conocimientos de los alumnos, y contribuirá, quizá, á establecer las bases de una Escuela Nacional que, conservando el sello característico del génio mexicano esencialmente asimilante, podrá fusionar en un estétismo ecléctico las cualidades distintivas de aquellas grandes instituciones, de aquellas prácticas y de aquellos sistemas que todas poseen en alto grado y en diversas formas los elementos esenciales y constitutivos del arte.

GRAFICA MUSICAL.

Varias razones, que quizá parecerán á vd. atendibles, militan en favor del restablecimiento de la clase de Gráfica musical en el Conservatorio.

Los alumnos, al aprender la escritura de la música, afirman sus conocimientos en la teoría, los signos, sus valores y sus combinaciones; al copiar los textos, observan y aprenden mas pausada y de talladamente, con mas reposado raciocinio que en la ejecucion, que siempre es de sensacion fugaz la simetría melódica, la marcha de la armonía, las modulaciones y la estructura del ritmo.

Cuando hayan adquirido suficiente habilidad, podrán dedicarse á la profesion de copiante de música que ha de proporcionarles recursos para su subsistencia; este trabajo remunerador es especialmente adecuado á la índole de la muger, porque no es fatigoso y se presta á sus aptitudes de paciencia y minuciosidad en sus labores, á sus hábitos tranquilos, y á su particular inclinacion á la vida del hogar.

Es ademas, una iniciacion á otra industria, la del grabado y de la litografía de música, que es fácil y lucrativa, y de la que México es tributario del extranjero en proporciones considerables.

ÓRGANO.

El órgano, bajo la presion digital de un solo hombre, representa la potencia, las sonoridades, los medios de expresion, la armonía compleja y los efectos de conjunto que pueden producir cuarenta instrumentos tocados simultáneamente: por razon de sus cualidades sintéticas, es el mas á propósito para la composicion y sobre todo para la improvisacion; es, ademas, indispensable para el estudio de la música religiosa, ramo importante del arte que es oportuno introducir en la enseñanza técnica del Conservatorio, ya que en la práctica no se pueden obtener los resultados que se propusieron los célebres maestros de aquel género levantado, desde Palestrina y Allegri, hasta Cherubini y Gounod, mientras nuestro clero excluya á la muger de toda ejecucion musical en las Iglesias católicas.

Entre tanto permitan los fondos del establecimiento adquirir un órgano moderno del sistema Cavallié-Coll, cuyo precio es considerable, me permitiría proponer á vd. la compra de un armónico de Debain ó de Alexandre, que, en pequeña escala, podria reemplazar provisionalmente á aquel rey-gigante de los instrumentos.

ARPA.

El arpa de gamas diatónicas, muy generalizada todavía en algunos Estados de la República puede considerarse, hasta cierto punto, como un instrumento nacional. Indispensable en toda buena Orquesta, se sustituye en las nuestras con el piano, cuyos arpeggios son una informe parodia de los que produce el arpa, mutilándose así las combinaciones sinfónicas mas delicadas de los grandes compositores.

El arpa de pedales de nuestros días, perfeccionada por Erard, no se cultiva en México por dos razones principales: por su valor relativamente elevado, y porque no tenemos profesores de este hermoso instrumento.

El que existe en el Conservatorio, es de pequeño modelo y está de tal manera deteriorado, que para utilizarlo sería preciso enviarlo á Europa: los gastos de compostura, los fletes, empaque etc., ascenderán á unos \$ 200.

Creo necesario comprar dos arpas de doble movimiento y traer del exterior un maestro competente: atendida la marcada aficion que se tiene en el país á este instrumento, especialmente propio para la muger, pronto tendríamos arpistas que pudieran ocupar su puesto en nuestras Orquestas, y extenderían su estudio, que puede considerarse esencialmente útil bajo el punto de vista de los progresos generales del arte mexicano.

INSTRUMENTOS DE SAX.—NUEVOS INSTRUMENTOS.—

MÚSICAS MILITARES.

Los únicos instrumentos del sistema de Sax, que se cultivan en el país, especialmente en las músicas militares, son el Saxofono y el Saxhorn, cuyas clases no existen en el Conservatorio por falta de profesores, y cuya enseñanza convendrá incluir en el nuevo plan de estudios.

El instrumental de la época presente, merced á las invenciones de Adolfo Sax, ampliadas y

mejoradas por otros fabricantes desde que entraron al dominio público los privilegios ya caducados del célebre novador, ha adquirido en las orquestas sinfónicas, en las de armonía y en las fanfaras, proporciones desconocidas en el país; su influencia se ha hecho sentir en la instrumentación que tiende resueltamente á la adopción de partes triples, en vez de las dobles consagradas hasta hace poco, por la tradición; ésta es la instrumentación del presente y del porvenir. Para que México esté al nivel de esas importantes transformaciones, tiene que seguir la corriente del progreso aplicando particularmente en el Conservatorio, que, por la propia índole de su instrumentación debe estar al frente del movimiento artístico de la República, las mejoras útiles que se han introducido recientemente en los diversos ramos de la música.

En general, los compositores que han encanecido en la carrera, van abandonando lentamente con la resistencia que se obstina en rechazar toda innovación, las prácticas rutinarias que presidieron á su educación musical, y en la orquestación que escriben, observan las reglas que siguieron sus antecesores: á los jefes de músicas militares y de orfeones instrumentales pertenece la honra de la reforma radical que hoy se nota en la constitución de esos cuerpos: á impulsos de su iniciativa, secundada por gobiernos ilustrados, esas orquestas, enriquecidas con gran número de instrumentos enteramente nuevos, divididos en familias cuyos registros correlativos y virtuales abrazan los de la voz humana, desde el Soprano agudo hasta el bajo profundo, pueden rivalizar con las de los primeros teatros líricos, ejecutan todo lo compuesto para ellas y para los cantantes y producen efectos de armonía compacta, de sonoridades homogéneas y de timbres variados y de una ponderación acústica perfectamente equilibrada, que ni siquiera pudieron entrever las generaciones anteriores.

Los conciertos militares son actualmente uno de los mayores atractivos de las capitales de Europa; constituyen verdaderas glorias nacionales, y no contribuyen poco á dar prestigio y popularidad á los ejércitos á que pertenecen. El hecho más brillante y notable de las últimas exposiciones universales de París, fué el gran concurso que en presencia de un auditorio de sesenta mil espectadores, se abrió para músicas militares de todos los países, y en el que fueron premiadas, en medio de aclamaciones entusiastas las bandas de Austria, Francia, Baden, Baviera, Wurtemberg, Rusia, España, Bélgica y Holanda, cuyos directores recibieron la cruz de la legión de honor, que tan parcamente suele concederse á los artistas más eminentes.

Entre aquellos instrumentos, se pueden citar los de cilindros de rotación, la trompeta y la trompa de armonía de diez tonos, el trombono con pabellón delantero, la neotrompa, la armonitrompa, los posthornos, los tubas, el saxotromba, el ventilhorn, los sarrusofonos, el eufonio, el clarifono, el foncion, el cornoon, el bariston etc.: su mecanismo difiere poco de los instrumentos de latón y madera hasta hoy usados en México, especialmente respecto de la embocadura, y así, su enseñanza no presentará ninguna dificultad especial.

En el proyecto de reorganización de las músicas militares que se ha dignado encomendarme la Secretaría de Guerra, se exponen las reformas que son susceptibles de introducirse en aquellos cuerpos, y como ellas están íntimamente ligadas con la reorganización misma del Conservatorio, tengo la honra de proponer á vd. la creación en este establecimiento, de una sección especial de artistas militares que en un porvenir no lejano, formarán el núcleo de las bandas del ejército nacional, que quizá tomarán como tipo la banda-modelo que próximamente tendremos en el plantel.

Hasta ahora no se ha atendido lo bastante, en la admisión de los alumnos en las clases de música instrumental del Conservatorio, y particularmente en las de instrumentos de aliento, á consideraciones previas que son de suma importancia.

Además de la inclinación que tengan los jóvenes educandos para determinados instrumentos, por su sonoridad, su brillantéz, su dulzura, su papel en la música colectiva, su forma, ó la facilidad con que pueden aprender su manejo y adquirir en breve alguna ejecución, es de examinarse las aptitudes físicas que tengan, como son, la conformación de los labios, la constitución orgánica general, el desarrollo del aparato pulmonar y respiratorio, la fuerza muscular, el espesor y tamaño de los dedos, así como, y muy esencialmente, su mayor ó menor inteligencia.

En efecto, sin la inteligencia necesaria, no llegará el alumno á dominar los instrumentos de difícil mecanismo, como la trompa, y en otro orden, el violín, el violoncelo ó el piano, para los cuales se escribe música complicada y de mucha agilidad; si tiene labios delgados, usará con provecho de pequeñas embocaduras; si su pecho está bien desarrollado, emitirá sin fatiga una gran cantidad de aliento y estará en buenas condiciones para tocar instrumentos del registro grave.

La falta de observancia de estas precauciones ha sido causa de que muchos alumnos han aprovechado poco la enseñanza de instrumentos que no se adaptaban á sus facultades físicas é intelectuales, y han abandonado sus estudios por desaliento ó porque han reconocido su propia insuficiencia.

La discreción de los profesores obviará fácilmente estos inconvenientes y aconsejará á los alumnos los instrumentos á que deban dedicarse preferentemente con la probabilidad de un éxito para todos satisfactorio.

ACOMPAÑAMIENTO.

El arte del acompañamiento es uno de los más difíciles en música y como su estudio se ha desatendido completamente entre nosotros, son contados los buenos acompañantes que tenemos en México.

Sin conocerlo á fondo y sin una larga práctica no puede un artista ser hábil director de concierto, de orquesta ó de compañías líricas.

Estos últimos directores, ántes de proceder á los ensayos generales de una Opera, deben haber repasado á cada cantante su papel, acompañándole en el piano, á fin de perfeccionar la ejecución vocal y resolver definitivamente los movimientos que han de imprimirse á cada pieza.

Hasta hace pocos años, el acompañante tenía que leer la partitura, abarcando rápidamente con una mirada todas las pautas y las diferentes llaves y tonalidades, analizando al vuelo los rasgos melódicos y las combinaciones concomitantes de la armonía para improvisar en el piano un resumen completo en que condensase el pensamiento del compositor y los detalles sinfónicos.

Hoy se ha simplificado mucho esta clase de acompañamiento, reduciéndose al piano las partituras de orquesta; pero, no obstante, es siempre difícil leer simultáneamente las partes del mismo piano, de las voces principales y de los coros, atendiendo al dibujo, al aire, y al ritmo que corresponde á cada trozo, al sentido musical de las palabras del poema, á la situación dramática, á los efectos aislados y de conjunto, y á las modificaciones que en los tiempos suelen introducir los ejecutantes para matizar la expresión; se requiere, por lo tanto, además de estudios especiales, un oído ejercitado, delicada entonación, discreción suma para seguir y subordinar el acompañamiento á la parte cantable, y el tino necesario para guiar á los que vayan descarriados, restablecer la medida que se pierda y conservar siempre un equilibrio perfecto.

La mayor parte de estas reglas deben observarse por los directores de conciertos, de orquestas sinfónicas y militares, por los maestros de coros y aún por el que acompaña una sola voz ó un solo instrumento, y es necesaria para todos ellos conocer el acompañamiento del bajo continuado el de arcos armónicos, el figurado, el de la traducción de partituras, el de cuarteto y el de grande orquesta.

Nunca ha habido en el Conservatorio una clase de acompañamiento, y por las razones que anteceden me tomo la licencia de proponer á vd. su creación, luego que haya alumnos bastante adelantados para seguir con fruto este curso importante.

Entretanto, podrán darse nociones para acompañar la voz y los solos instrumentales, en uno de los cursos de piano y en los ejercicios de la clase de Estética: por otro lado, en los estudios de conjunto se irán formando los directores mexicanos del porvenir y ya no habrá necesidad de que las empresarios de ópera, y aún de zarzuela traigan de fuera sus maestros al cémbalo, porque es fama que no los hay en el país.