

El libro finaliza con una amplia y nutrida reseña bibliográfica, junto con un completo catálogo sobre la obra del compositor. Este incluye doscientas composiciones ordenadas cronológicamente, con indicación de los correspondientes autores de los textos, junto con información relevante acerca de sus intérpretes, contexto y lugar de ejecución. Asimismo, como una sección complementaria, Silvia Herrera hace referencia a 73 composiciones adicionales, las que están sin fecha de creación.

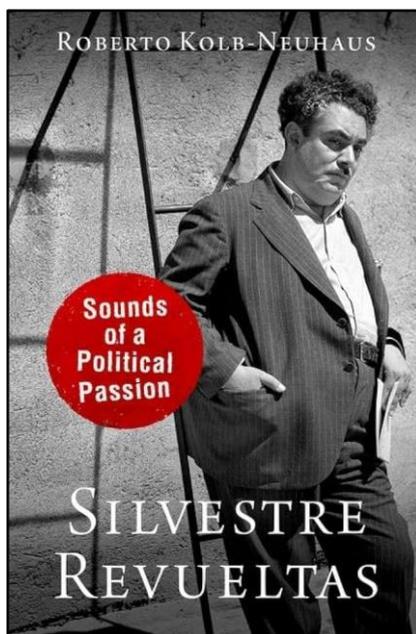
Con todo, esta publicación no solo permite adentrarse en la vida, pensamiento y obra del compositor, sino también en una parte importante de la historia musical, política y social de Chile. Se trata de un libro amplio, completo e integrador, que merece estar en las bibliotecas de diferentes escuelas, institutos y conservatorios nacionales e internacionales, en especial en aquellos lugares que consideran a la investigación musical como un campo fértil y relevante de trabajo, en pro del mayor desarrollo y enriquecimiento de nuestro patrimonio.

Gabriel Matthey Correa
Compositor, socio de la ANC, Chile
gmattheyc@hotmail.com

Roberto Kolb-Neuhaus. *Silvestre Revueltas. Sounds of a Political Passion*. Oxford: Oxford University Press, 2023, 705 pp. Incluye acceso a recursos digitales.

Silvestre Revueltas Sánchez es uno de los compositores mexicanos más emblemáticos de la primera mitad del siglo XX. Frecuentemente retratado como figura antagónica de su contemporáneo, el compositor y director Carlos Chávez, la música de Revueltas se ha arraigado en el imaginario cultural como parte del repertorio representativo del modernismo y nacionalismo musical mexicano. No obstante, en su más reciente libro *Silvestre Revueltas. Sounds of a Political Passion* (Oxford 2023), el oboísta, gestor artístico y musicólogo Roberto Kolb-Neuhaus nos presenta una propuesta completamente antitética: Revueltas como un compositor político, caracterizado por su oposición al nacionalismo mexicano y su crítica al modernismo eurocéntrico.

Con más de cuatro décadas de experiencia como docente e investigador en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Roberto Kolb-Neuhaus se ha dedicado fervientemente a la investigación de la obra y vida de Revueltas. Una de sus contribuciones más destacadas es el catálogo completo de las obras del compositor. En esta ocasión, Kolb-Neuhaus hace entrega de su quinto libro acerca de Silvestre Revueltas: un exhaustivo trabajo de investigación histórica y análisis musical centrado en los ideales y acciones políticas del compositor, y cómo estas se ven reflejadas en su obra musical. Para llevar a cabo este

estudio, Kolb-Neuhaus ha recurrido a cartas y otros textos inéditos del archivo personal del compositor como fuente principal para sustentar su propuesta.

Publicado en inglés, este libro consiste de dieciséis capítulos separados en cinco partes, además de incluir una introducción general, tres introducciones intermedias, reflexiones finales, referencias e índice. Adicionalmente, se proporciona una dirección web que permite acceder a materiales digitales del archivo personal de Revueltas. Cada capítulo ha sido concebido como un ensayo independiente, organizado según temáticas correspondientes a las diversas formas que el compositor ha hecho manifiesto de sus sentimientos o convicciones políticas. Por tanto, el orden no siempre sigue una cronología, lo que permite una lectura asincrónica de libro.

La primera parte explora de manera general las diferentes participaciones políticas de Silvestre Revueltas, y cómo esto se conecta con su actividad musical, presentando algunos de los conceptos principales que se abordan a lo largo del texto. Esta sección se desarrolla a partir de lo que Kolb-Neuhaus propone como el ‘sonar político’ (*political sounding*) de Revueltas por medio de dos elementos principales: su “ser político” (*political being*) y su “acción política” (*political doing*). En el primer capítulo, Kolb-Neuhaus se concentra en estos dos últimos elementos, presentando lo que llama la biografía política y social de Revueltas. Se destaca la construcción de la identidad política del compositor mediante su participación o falta de participación en diversas organizaciones artísticas y políticas, con el fin de establecer un vínculo entre su música y el contexto social, aspecto que, de acuerdo con Kolb-Neuhaus, había sido ignorado por sus biógrafos y en lecturas musicológicas hasta ahora. El segundo capítulo se enfoca en el “sonar político”, mostrando cómo las experiencias y pensamientos de Revueltas se manifiestan en su obra musical. Se hace hincapié en las transformaciones de las herramientas y elementos musicales para establecer lo político en su sonar y así construir su propio simbolismo musical.

La segunda parte del libro consta de cuatro capítulos, cada uno dedicado al análisis de diferentes piezas. En esta sección, Kolb-Neuhaus se centra en refutar una de las dos grandes malinterpretaciones de la música del compositor mexicano: la idea de que Silvestre Revueltas era un representante del modernismo europeo. En los capítulos de esta parte, el autor ilustra la aversión de Revueltas hacia el canon europeo, mostrando que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, el compositor no solo era crítico de los valores del modernismo y cosmopolitismo musical eurocéntrico, sino que buscaba distanciarse de ellos como un acto político. No obstante, esto no significó que rechazara por completo a sus homólogos del “viejo continente”, pues Kolb-Neuhaus también menciona la admiración y respeto que Revueltas manifestó hacia compositores como Erik Satie e Igor Stravinski, con los que coincidía en maneras de abordar la música. Como concepto central en este bloque está el de “composición fronteriza” (*border composing*) haciendo alusión al concepto de “pensamiento fronterizo” de Walter Dignolo. Mediante el cual Kolb-Neuhaus establece el posicionamiento de Revueltas como compositor y su forma de representar lo político en su música.

La tercera parte del libro presenta como idea principal el desmentir la segunda gran malinterpretación sobre la figura y obra de Revueltas, que lo declara representante del nacionalismo mexicano de la primera mitad del siglo XX. Para ello, Kolb-Neuhaus establece una distinción entre nacionalismo y nación, notando que el primer concepto era rechazado por Revueltas, mientras enfatiza el papel central que el segundo jugó en sus composiciones. Aunque cada uno de estos capítulos es un análisis independiente, Kolb-Neuhaus hace referencia entre ellos para reforzar sus ideas centrales: la presencia de la sátira y la ironía, el uso de *collage* y montaje, y la identificación social de Revueltas como parte de la clase trabajadora. Esto último fue determinante para que el compositor utilizara su música como un espacio para la voz de las clases trabajadoras y subalternas. Un tema común en todos los análisis es el juego de las expectativas creadas intencionalmente por Revueltas, ya sea a través de los títulos de sus piezas, las notas del programa o algunos elementos musicales, para luego decepcionar, criticar, o mofarse de su audiencia y sus colegas nacionalistas y modernistas extranjeros.

La parte cuatro de este libro toma forma en tres capítulos que abordan los ideales políticos de Revueltas y su expresión por medio de la música, haciendo alegorías a una revolución social. Igual que en la parte tres, cada capítulo de esta sección presenta un análisis de una pieza o serie de piezas musicales compuestas por el compositor mexicano que, según Kolb-Neuhaus, reflejan un sonar más evidente y accesible de la agenda política de Revueltas. Es relevante mencionar que las piezas presentadas aquí también son tomadas como ejemplos de trabajos intermediales del compositor. La temática principal de esta sección gira en torno a la creencia y convicción de Revueltas de que la música tiene la capacidad de comunicarse con las masas más allá de su codificación intelectual.

La quinta y última parte del libro consta de dos capítulos y se centra en la recepción de la obra de Revueltas. En el capítulo 15, Kolb-Neuhaus aborda este tema durante la vida del compositor, primero analizando la recepción en México y luego en Estados Unidos. Para el primer caso, Kolb-Neuhaus argumenta que la agenda mexicanista predominante contribuyó a que los intentos de Revueltas por crear un paisaje sonoro alternativo enfocado en la identidad sociopolítica pasaran inadvertidos en su momento o que fueran malinterpretados, perpetuando la imagen del compositor como nacionalista en vez de político. Asimismo, el autor discute cómo la historización de la música de Revueltas se vio afectada por la tendencia estadounidense de ese momento de despojar a la música de su rol político, lo que resultó en un sesgo y prejuicio musicológico que alimentó la historia del arte occidental cuando compositores del país anglosajón se encontraron con la música de su colega mexicano. Posteriormente, el capítulo 16 se enfoca en la recepción de Revueltas después de su muerte, donde Kolb-Neuhaus explica cómo un perjuicio convencionalizado influyó en estrategias de programación sinfónica que confirmaron y perpetuaron una lectura de la música de Revueltas como “folclorista pintoresco” y “salvaje culturado”, especialmente por medio de la interpretación y difusión que José Yves Limantour dio a *La noche de los mayas* (1939/1959). Kolb-Neuhaus presenta una crítica contextualizada a la postura de Limantour, no solo en relación con los discursos políticos hegemónicos de la época, sino también en el estado de la investigación musical acerca de Revueltas en aquel momento.

Kolb-Neuhaus presenta finalmente sus pensamientos, a manera de conclusión y cierre del libro, respecto de por qué la identidad de Revueltas como compositor político fue sistemáticamente ignorada por tanto tiempo.

Aunque el cuerpo principal del libro está presentado en cinco partes, también es posible hacer una división en tres secciones: la primera parte (capítulos 1 y 2) centrada en un giro contextual y biográfico del compositor, seguido por las partes dos, tres y cuatro (del capítulo 3 al 14), enfocadas en el análisis de obras específicas como estudios de caso y, finalmente, la parte cinco (capítulos 15 y 16) centrada en la recepción de la música de Revueltas. Se debe destacar que los capítulos dedicados al análisis de obras son muy diferentes entre sí en cuanto a forma, estructura y metodología de análisis, algunos más enfocados en la narrativa y contexto histórico, mientras que otros se centran en elementos formales de las partituras. Aunque Kolb-Neuhaus indica que este libro está dirigido no solo a académicos de la música, sino también a personas interesadas en las humanidades e historia de Latinoamérica debido a su perspectiva interdisciplinaria, son recomendados conocimientos previos de teoría musical occidental para una lectura íntegra de algunos capítulos. Al considerar que el tema principal del texto es el “sonar político” (*political sounding*) en la obra de un compositor, es de esperar que el lenguaje musical esté presente.

Es claro que el objetivo central del autor es desmentir la imagen difundida de Revueltas como compositor nacionalista mexicano y de vanguardia modernista occidental. Sin embargo, Kolb-Neuhaus también entretiene a lo largo del libro algunos de los mitos acerca de la relación entre el compositor duranguense y su contemporáneo Carlos Chávez. Otra manera en la que el autor desafía el retrato tradicionalmente difundido de Revueltas es incluyendo piezas menos conocidas del compositor, incluso algunas que presuntamente nunca fueron estrenadas, lo que

no solo amplía el conocimiento acerca del compositor, sino que suma a la complejidad del artista.

El amplio conocimiento y entusiasmo de Kolb-Neuhaus por Silvestre Revueltas es evidente, y este trabajo es sin duda el resultado de su larga trayectoria y experiencia en el tema. No solo se trata de una exploración profunda y análisis de la obra musical de Revueltas, sino también de una reinterpretación ampliamente documentada de su vida y obra en diferentes niveles, situada en debates contemporáneos de de/post-colonialismo e historiografía crítica.

Natalia Neira Nieto
Instituto de Musicología, Universidad de Viena, Austria
natneni@gmail.com