

EL VALS CAPRICHIO

Eva María Zuk y José Antonio Robles Cahero

El quizás más célebre pianista y compositor mexicano del siglo XIX, Ricardo Castro, nacido en Durango en 1864 y fallecido en la ciudad de México en 1907, se inició en la música a los seis años de edad con el maestro Pedro H. Ceniceros. A los trece años se trasladó con su familia a la capital y en 1879 se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudió piano, armonía y composición. Terminó en sólo cinco años un programa de estudios que por lo común tomaba diez.

Inició su carrera como concertista de piano y compositor siendo aún estudiante. En 1882 ganó dos premios, uno como pianista en la *Exposición de Querétaro* y otro como compositor en la *Exposición Venezolana*. A los 19 años concluyó su *Primera Sinfonía* y varias de sus obras fueron seleccionadas para el envío oficial de México a Venezuela, con motivo del Centenario de Simón Bolívar (1883). Como pianista, realizó una exitosa gira por Estados Unidos (1884-85), tocando en Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia y Washington. El musicólogo y compositor Felipe Pedrell, incluyó la entonces todavía corta biografía de Castro en la revista *Ilustración Musical Hispano Mexicana* (Barcelona, España, 1889). Castro fue, además, miembro fundador de la *Sociedad Anónima de Conciertos* (1892), en cuyas funciones estrenó varias obras para piano y orquesta; y de la *Sociedad Filarmónica Mexicana* (1895), creada para la difusión de la música de cámara.

En 1900 comenzó a impartir clases de composición en el Conservatorio, estrenó su ópera *Atzimba* y publicó crónicas musicales en periódicos de la ciudad de México. En 1902, hizo una gira por 17 ciudades mexicanas. Justo Sierra (entonces Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes), lo ayudó a conseguir una beca para perfeccionarse en Europa, de 1903 a 1906; en agradecimiento, Castro le dedicó dos obras *Tema variado* y la *Suite*. Durante su estancia europea, Castro tomó clases de piano con la famosa pianista venezolana Teresa Carreño, a quien dedicó *Près de Ruisseau*. Presentó sus obras en Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica y Holanda; estrenó su *Concierto para piano y orquesta*; publicó en Leipzig su segunda ópera, *La leyenda de Rudel*; y estrenó su *Concierto para cello y orquesta*. A su regreso a México en 1907 fue nombrado director del Conservatorio, cuya reestructuración no alcanzó a realizar debido a su muerte ese mismo año.

Exponente de la vanguardia musical mexicana de fines del siglo XIX, la obra de Castro para piano evidencia una profunda asimilación y comprensión de la música europea de Schubert, Chopin, Schumann, Liszt y Debussy, aunada a cierta suavidad expresiva característica del estilo personal del compositor. Su escritura pianística revela un profundo conocimiento del instrumento, lo cual resulta evidente desde *Près de ruisseau*, respuesta musical al estudio *Le Ruisseau* de Teresa Carreño. En esta obra emplea patrones similares a los que usaba Franz Liszt,

acompañados de ciertos elementos impresionistas y dos secciones melódicas un tanto evocativas de Richard Strauss. Por contraste, *Tema variado* es una obra directamente influenciada por los *Estudios Sinfónicos* de Schumann, modelo sobre el cual Castro compuso su tema y seis variaciones, las últimas dos muy cercanas en diseño, armonía, textura y carácter a las dos últimas variaciones de la obra de Schumann, salvo que Castro escoge el ritmo de polonesa (*Alla Polacca*) para su *Finale*.

La empatía de Castro con la música de Chopin se refleja en la *Mazurca*, género abordado por casi todos los compositores mexicanos de la época, que combina ciertos elementos de ornamentación, melodía y rítmica similares a los de algunas mazurcas de Chopin. Y la *Polonesa*, inspirada en las de Chopin y Liszt, que contiene pasajes improvisatorios de prolongación armónica representativos del estilo de Castro; el carácter de esta obra se acerca a la atmósfera de la *Polonesa No. 1* de Liszt. La *Suite* manifiesta el interés de Castro hacia las innovaciones armónicas del impresionismo francés; su estructura hace clara referencia a la suite *Pour le piano* de Debussy. Sin duda, es una de las obras de mayor extensión y complejidad del autor (junto con *Tema variado*), tanto en su contenido musical como en su virtuosismo pianístico. *Plainte* es una especie de canción sin palabras, un lamento lírico y suave, mientras que *Fileuse* es un movimiento perpetuo, juguetón, en forma de rondó, ligero y brillante.

La selección presentada en el disco *Composiciones de Ricardo Castro* por la pianista Eva María Zuk es apenas una primera muestra de la voluminosa producción pianística de Castro, siendo éste el primer disco íntegramente dedicado a su obra. Eva María prepara un segundo disco compacto conformado por sus composiciones inspiradas en temas mexicanos, entre las cuales aparecerá su obra más conocida: el *Vals capricho*. ☐

Eva María Zuk. Pianista mexicana de ascendencia polaca y ucraniana. Inició sus estudios musicales en Venezuela a la edad de 4 años y obtuvo el título de Profesora Ejecutante de Piano del Ministerio de Educación a los 13. A los 20 años tenía la Licenciatura en Música y Maestría en Ciencias de la Escuela de Música Juilliard en Nueva York. Desde su debut con la Orquesta Sinfónica de Venezuela a los 10 años de edad, Eva María Zuk ha sido solista con cuarenta y cinco orquestas, tanto en Europa como en América, entre las que figuran la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Moscú y la American Symphony. De los discos que ha grabado cabe destacar las *Noches en los Jardines de España* de Manuel De Falla con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, reseñada como "la mejor versión en existencia de esta obra" por la revista musical *Fanfare* de Estados Unidos; así como obras de Felipe Villanueva y Ricardo Castro. Ha recibido más de 40 preseas, condecoraciones, diplomas y medallas, entre ellas: la Orden de Andrés Bello y la Medalla del Bicentenario de Simón Bolívar, de Venezuela; La Medalla del Centenario de Farol Szymanowski, de Polonia; y el Escudo de Armas de San Juan de Puerto Rico.