

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México. ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), marzo-abril 2025, Volumen 9, Número 2.

https://doi.org/10.37811/cl rcm.v9i2

TRAYECTORIA ARTÍSTICA DETALLADA DEL COMPOSITOR Y VIOLONCHELISTA MEXICANO RUBÉN MONTIEL (PRIMERA ETAPA)

DETAILED ARTISTIC TRAJECTORY OF THE MEXICAN COMPOSER AND CELLIST RUBÉN MONTIEL (FIRST STAGE)

Luis Antonio Santillán Varela Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17672

Trayectoria Artística Detallada del Compositor y Violonchelista mexicano Rubén Montiel (Primera Etapa)

Luis Antonio Santillán Varela1

antoniosantillanv@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-3745-5685 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo México

RESUMEN

El presente artículo, forma parte de los trabajos de investigación documental previamente realizados sobre la figura de Rubén Montiel; por consiguiente, mostraremos detalles actualizados referentes a la trayectoria del compositor y violonchelista mexicano. Este documento se enfoca únicamente en la primera etapa de producción artística de Montiel. El objetivo de esta publicación gira en torno de dar a conocer los detalles precisos de la vida y obra del ya citado compositor y violonchelista, ya que hasta el momento no se contaba con los registros y datos aquí reunidos; por consecuencia, no ha sido posible la divulgación de ninguno de estos sucesos de manera precisa. El trabajo de investigación se realizó a partir de la compilación de fuentes primarias y secundarias vertidas del acervo personal de la familia Montiel; como lo son, fotografías, programas de mano, partituras, cartas personales, apuntes autobiográficos, testimonios de familiares; pero sobre todo, de una investigación minuciosa de notas periodísticas de la época, localizadas en repositorios y bases hemerográficas, que hacen evidencia de la actividad artística de nuestro personaje. Lo más destacado de este trabajo de investigación, fue lograr la reconstrucción de los hechos de vida de nuestro autor estudiado; por consecuencia, cabe destacar que surgieron datos completamente desconocidos aún para la familia del propio compositor. Con la divulgación de dichos resultados, se espera el surgimiento de nuevas lineas de investigación referentes al contexto musical de su obra; como podrían ser, el reposicionamiento de Montiel como importante figura de la música mexicana de concierto y, así mismo, el desarrollo estilístico musical a través de la organización cronológica de la misma, entre otras.

Palabras clave: Montiel, violonchelo, mexicano, violonchelista, trayectoria

¹ Autor principal.

Correspondencia: antoniosantillanv@gmail.com

do

Detailed Artistic Trajectory of the Mexican Composer and Cellist Rubén Montiel (first stage)

ABSTRACT

This article is part of the documentary research previously carried out on the figure of Rubén Montiel; therefore, we will show updated details regarding the career of the Mexican composer and cellist. This document focuses only on the first stage of Montiel's artistic production. The main objective of this publication revolves around the precise details of the life and work of the aforementioned composer and cellist, since until now the records and data gathered here were not available; consequently, it has not been possible to divulge any of these events in a precise manner. The research work was carried out from the compilation of primary and secondary sources poured from the personal collection of the Montiel family; such as photographs, hand programs, scores, personal letters, autobiographical notes, testimonies of relatives; but above all, from a meticulous investigation of journalistic notes of the time, located in repositories and newspaper databases, which make evidence of the artistic activity of our composer. The highlight of this research work was to achieve the reconstruction of the facts of life of our studied author; consequently, it is worth mentioning that completely unknown data emerged even for the composer's own family. With the dissemination of these results, it is expected the emergence of new lines of research concerning the musical context of his work, such as the repositioning of Montiel as an important figure of Mexican concert music and, likewise, the musical stylistic development through the chronological organization of the same work, among others.

Keywords: Montiel, cello, mexican, cello player, trajectory

Artículo recibido 15 marzo 2025

Aceptado para publicación: 18 abril 2025

INTRODUCCIÓN

En esta investigación presentamos parte de los resultados obtenidos en el tratamiento de la figura del compositor mexicano Rubén Montiel (Stanley, 1980); dichos resultados corresponden a la parte específica del tratamiento biográfico, llevado a cabo como imperiosa necesidad para el rescate y tratamiento crítico de su trayectoria y producción musical en el contexto y época en que fue realizada. Las investigaciones biblio-hemerográficas fueron arrojando información concreta que en muchos casos difería con la obtenida de manera oral por sus herederos (Montiel Viveros, 2019); por lo tanto, es prudente señalar que esta última información oral fue utilizada para todos los trabajos y reseñas que giran alrededor de la figura de este compositor hasta antes de la presente investigación. La importancia que cobra nuestro trabajo se justifica al corregir errores en cuanto al corpus de producción musical y datos desconocidos hasta ahora de presentaciones, recitales y fechas concretas.

El reposicionamiento histórico de la figura de Montiel no significa poner en segundo plano su labor concertística como ejecutante; sino más bien, dar su lugar en el apartado que corresponde.

MATERIALES Y MÉTODOS

Marco teórico

Los trabajos de investigación documentados que giran alrededor de la figura de Rubén Montiel son pocos; sin embargo, aportan datos muy importantes para la presente investigación. En los libros referentes a la historia de la música en México solo se han encontrado menciones del compositor en reseñas de conciertos realizados por el trío conformado por Manuel M. Ponce, Pedro Valdés Fraga y Rubén Montiel; esto puede corroborarse en los catálogos de documentos de arte (Sandoval, 2015). Por esta razón, hemos tomado como base principal la tesis doctoral realizada como trabajo de grado por parte del Dr. Luis Antonio Santillán Varela (Santillán, 2022); la cual, representa la más actualizada y contundente investigación que gira alrededor de la figura de Rubén Montiel y su obra musical hasta el momento. Los tres ejes principales utilizados para dar sustento a la mencionada investigación y por ende al presente artículo, han sido tomados de los textos: Método y técnicas en la documentación histórica. La investigación histórica: teoría y método (Aróstegui, 1995), Teoría del conocimiento basado en

fuentes. Metodología de la historia (Topolsky, 1973) y "La biografía musical en la era post-neomusicológica" (Waisman, 2009).

METODOLOGÍA

Esta investigación, de carácter cualitativo, ha adoptado una división temporal de las etapas de la actividad artística de Rubén Montiel para centrarse en períodos específicos, lo que permite una mayor claridad y profundidad en el análisis. Para dar un puntual seguimiento a la trayectoria artística de Rubén Montiel se han consultado detalladamente las notas hemerográficas de algunos periódicos franceses y mexicanos que muestran las evidencias de dicha actividad por parte del personaje estudiado; de este modo, se colocan en este artículo las imágenes correspondientes a manera de evidencia en orden cronológico; por otro lado, se ha elaborado cuidadosamente el levantamiento de fuentes primarias como son fotografías, cartas, apuntes autobiográficos, programas de mano y notas periodísticas pertenecientes al acervo familiar del compositor, el cual se encuentra en posesión de su sobrina Susana Montiel Ochoa en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Las fuentes previamente mencionadas han sido cotejadas con los testimonios verbales de la heredera y algunos otros miembros de la familia del compositor y violonchelista. Cabe recalcar que todas esas fuentes junto con las localizadas en otras bases de datos, han sido restauradas, digitalizadas y ordenadas cronológicamente en un repositorio de datos. El presente trabajo adopta un enfoque de investigación exploratorio, dado que aborda una figura cuya vida y obra no han sido objeto de estudios sistemáticos previos. Rubén Montiel, pese a su relevancia cultural en ciertos círculos, carece de documentación académica extensa, y muchos de los datos aquí presentados eran hasta ahora desconocidos, incluso para personas cercanas a él.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde muy pequeño, Rubén Montiel mostró sus dotes musicales al ser nombrado solista del coro escolar y cantar las estrofas del Himno Nacional en eventos oficiales; más tarde se desempeñó como organista de la iglesia "El Beaterío" y de la iglesia de "San José" en sus periodos vacacionales. Posteriormente, fue enviado por su padre al "Conservatorio Nacional de Música" en la ciudad de México, donde el profesor de primer año de solfeo le examina y coloca directamente en el siguiente curso; ingresa en ese momento al segundo curso anual. Sin embargo, el maestro a cargo de este también le examina y lo pasa

a cursar directamente el tercero, el cual sí cursa y con esto comienza formalmente sus estudios de música en la institución más reconocida y prestigiosa de México, en aquella época .

Al ingresar al Conservatorio Nacional, el compositor estudia violonchelo como instrumento principal y piano como instrumento complementario; al poco tiempo de haber ingresado participa en los concursos que organiza el Conservatorio, obteniendo primer lugar en violonchelo y segundo lugar en piano en el mismo año. A partir de ese momento dedicó su vida al estudio del violonchelo, obteniendo en todos los concursos consiguientes el primer premio. Montiel realizó también estudios de armonía, contrapunto, instrumentación, y composición, además de todas las materias complementarias. Las asignaturas principales estaban divididas en tres grados, en cada uno de los cuales se llevaban a cabo concursos cuyo primer premio consistía en una exención de pago de colegiatura para el siguiente año. Al concluir sus estudios en el Conservatorio Nacional, fue nombrado, con tan solo 17 años de edad, profesor de violonchelo en esta misma institución. Al poco tiempo Rubén Montiel forma un trío junto a Manuel M. Ponce al piano, y Pedro Valdés Fraga al violín, ofreciendo un sinnúmero de conciertos por toda la república, hasta que el Conservatorio lanza la convocatoria para participar en un concurso que premiaba con una medalla de oro y una beca para estudiar en Europa al ganador.

En el año 1913, con 20 años de edad, se presenta al concurso y lo gana, pero nuncale fue entregada la medalla; por si fuese poco, la beca con la cual se va a París, le esentregada solamente por un corto periodo, dejándole a merced de su destino.

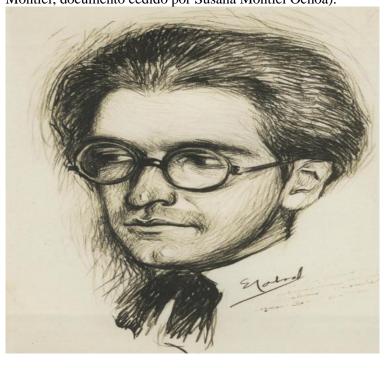
Retomando la vida académica de Montiel, en sus apuntes autobiográficos (Montiel, 2019) se observan referencias constantes a una serie de personajes claves en su vida, entre los cuales destacan reconocidos maestros; muchos de ellos personalidades de la música mexicana de concierto como Gustavo E. Campa, Manuel M. Ponce, Rafael Galindo, Pedro Valdés Fraga, Luis G. Saloma, Rafael J. Tello, Carlos J. Meneses, José Rocabruna, Luis G. Urbina, Carlos González Peña, Ángel M. Díez, Antonio Gómez Anda, Luis Moreno Llinas, Carlos Lozano, Jorge de Salas y Medina, Mario Talavera, Ignacio Fernández Esperón, y Alfonso Esparza Oteo, entre muchos otros.

La vida de Montiel se vio rodeada siempre por grandes personalidades del ámbito cultural mexicano; se cuentan entre sus amistades a importantes músicos, escritores, políticos, diplomáticos, escultores, pintores y demás artistas que influyeron en la vida del compositor; es el caso, por mencionar a algunos,

do

del pintor Ernesto García Cabral, los muralistas Gerardo Murillo (Doctor Atl), Diego Rivera y su primera esposa Angelina Beloff, quien realizó uno de los muchos retratos que existen de Montiel.

Figura 1 Retrato a lápiz de Rubén Montiel por Ernesto García Cabral (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Primer viaje a Europa 1913-1924

A partir del año 1913 Rubén Montiel se establece en Francia y comienza sus estudios en el Conservatorio de París bajo la guía del Maestro André Hekking en el violonchelo, teniendo como profesores de composición a Robert Cassadessus y posteriormente a Paul Dukas, en cuyas cátedras coincide como compañero de Carlos Chávez (1899-1978); quien fue por múltiples razones, una figura fundamental en la historia de la música mexicana y, sin duda, uno de los más importantes compositores de América Latina del siglo XX (MÚSICA EN MÉXICO, 2021).

Los días transcurrieron sin percibir prácticamente ningún dinero de la beca obtenida en México; sin embargo, este hecho no logró desalentarlo ni mucho menos hacerlo claudicar; por el contrario, emprendió su labor como instrumentista en varias orquestas francesas, al tiempo que impartía lecciones privadas de violonchelo. La remuneración económica recibida le permitió costear su estancia y tomar lecciones de instrumentación, composición y violonchelo en el ya mencionado Conservatorio, donde se dedicó a perfeccionar su técnica y preparar obras para sus futuros y potenciales conciertos; posterior a

esto, Montiel se ve obligado a salir de Francia al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, refugiándose en España y Portugal, países en los que también trabajó como atrilista en varias orquestas. Al término de la guerra realizó una gira de conciertos por Italia, Bélgica y principalmente París, donde vuelve a establecer su residencia; al poco tiempo, André Hekking lo presenta en las principales salas de concierto de esa ciudad. El primer registro con el que se cuenta de sus recitales en el extranjero corresponde a la presentación del día tres de diciembre de 1922 en la «Salle de l'Étoile» precisamente en París, ahí Montiel participó junto con otros destacados ejecutantes; de acuerdo a las evidencias, esta fue su primera presentación formal en una sala de conciertos reconocida.

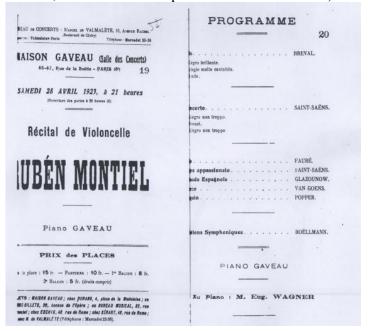
Figura 2 Programa del primer recital en la Sala de L'Etóile, Paris 1922 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Posterior a esto, se cuenta con el registro de la primera presentación de Montiel en la sala Gaveau, fechada el día 28 de Abril de 1923.

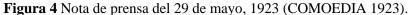

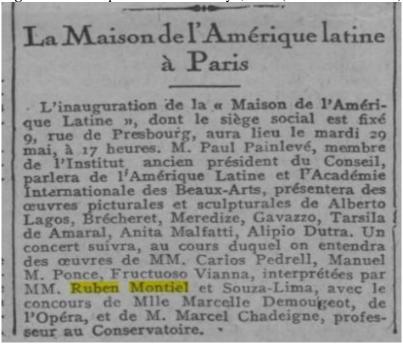
Figura 3 Programa de mano; recital en la sala Gaveau, Paris 1923 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Ese mismo año Montiel realiza una presentación el día 29 de Mayo dentro de una ceremonia de inauguración de la «Maison de L'Amérique latine» en París, en dicho evento cultural se presentaron obras pictóricas y esculturas de artistas latinoamericanos y posteriormente se llevó a cabo un recital en el que, según el registro de prensa consultado, estaban programadas obras de Manuel M. Ponce, el uruguayo-argentino Carlos Pedrell y el brasileño Fructuoso Vianna; junto a otros artistas como Souza-Lima, Marcelle Demougeot y Marcel Chadeigne.

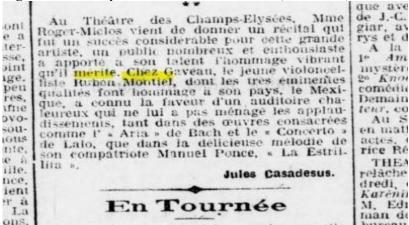

El siguiente recital documentado fue el llevado a cabo el día ocho de marzo de 1924 en la sala Gaveau de París.

Figura 5 Nota de prensa del 8 de marzo, 1924 (ROL 1924).

El día 9 de marzo del mismo año Montiel se presentó en la Iglesia de la Sorbona de la misma ciudad.

Figura 6 Programa de mano; recital en L'Eglise de la Sorbone, Paris 9 de marzo, 1924 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

En un recorte obtenido de la prensa parisina que data del día 1 de Mayo también del año 1924 se da cuenta de una presentación de Montiel, desconocida hasta ahora, que habría tenido lugar el día 7 de Mayo de ese mismo año, bajo el mismo formato de presentación grupal de músicos latinoamericanos, dentro de una especie de festival llamado «La semana de la América latina» según consta en idioma francés en el diario parisino «Le Journal»; Montiel interpretaría aquí, entre otras obras, el «Vals Poético» de Felipe Villanueva, lo que muestra que la transcripción de violonchelo y piano hecha por Montiel ya existía en esa época, esto permite ubicarla entre la más antigua de sus transcripciones.

Con estos registros se da cuenta de su actividad como ejecutante solista hasta antes de su primer regreso a México; sin embargo, no se cuenta con registros de interpretación de alguna de sus composiciones en los recitales mencionados, pero al menos se sabe de la interpretación de algunas obras de Manuel M. Ponce y de la correspondiente a su transcripción del Vals Poético de Felipe Villanueva; en general, el

repertorio abordado en estos recitales obedecía a obras de autores del repertorio tradicional para el violonchelo. En esta época, Francia se encontraba en una difícil situación económica y social causada por los estragos que dejó la Primera Guerra Mundial; por lo que, Montiel decide regresar a su país.

Primer regreso a México 1924-1928

El primer regreso a México por parte de Rubén Montiel, se dio en el mes de septiembre del año 1924, arribando a Xalapa el día 4 del mismo mes.

Figura 7 Nota de prensa del 3 de septiembre, 1924 (archivo hemerográfico de Veracruz; Diario de Xalapa).

AL PUBLICO JALAPEÑO

Mañana día 4 por el tren del medio día llega a Jalapa el Artista

RUBEN MONTIEL.

Nuestro querido compatriota vuelve a la Patria después de once años de ausencia y de haber desarrollado en Europa una brillantísima labor que significa para México un verdadero timbre de gloria.

Invitamos cordialmente a todas las clases sociales de Jalapa, Gremios Estudiantiles, Obreros, amigos, companeros y admiradores de nuestro laureado artista para que acudan a recibirlo a la estación rindiéndole de esta manera el justísimo homenaje a que es acreedor.

Sus amigos y admiradores.

SEPTIEMBRE DE 1924.

El recibimiento fue fabuloso por parte de sus coterráneos, quienes recibían por un lado a la joven promesa del violonchelo, y por el otro al hijo del célebre maestro Rafael Montiel, estimado y admirado por muchas generaciones. Se le organizó una bienvenida en la estación del ferrocarril, con una enorme cantidad de personas de su ciudad natal, y lo llevaron hacia la Catedral del mismo lugar para celebrar un «Te Deum» y finalmente una recepción en el Casino Xalapeño. En agradecimiento al caluroso recibimiento, Rubén Montiel ofreció un recital gratuito de violonchelo, en la plataforma de la escalinata de la catedral xalapeña, acompañado al piano por su hermana María Teresa, evento del que el compositor

guardaba un grato recuerdo y una muy satisfactoria impresión por haber causado el beneplácito del público ahí presente, que le aclamó con entusiasmo.

Figura 8 Recital en escalinata de la Catedral de Xalapa, 1924 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Es importante señalar que en los testimonios gráficos obtenidos se puede observar que este recital se realizó de día, al aire libre, de memoria, llevando al lugar un piano de gran concierto, y sin ningún tipo de amplificación sonora. Todas esas dificultades fueron sorteadas por Montiel y el evento fue un éxito. El concierto siguiente se ofreció en el entonces teatro Lerdo de la misma ciudad, el día 4 de Octubre de 1924, hecho que el compositor recordaba con emoción pues estuvieron presentes sus padres, familiares y amigos entre la gente que llenó el teatro.

Figura 9 Propaganda de recital, teatro Lerdo 4 de Octubre de 1924 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

A partir de ese momento comenzó una actividad importante como solista y se presentó en el ya desaparecido teatro Arbeu de la ciudad de México, el día 20 de Noviembre de 1924, con muy buena aceptación por parte del público y de la crítica especializada; consecuentemente, realiza una gira de conciertos por toda la república en ciudades como Puebla, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Huatusco.

Figura 10 Cartel que anuncia los conciertos de Montiel en el teatro "Arbeu", Noviembre de 1924 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

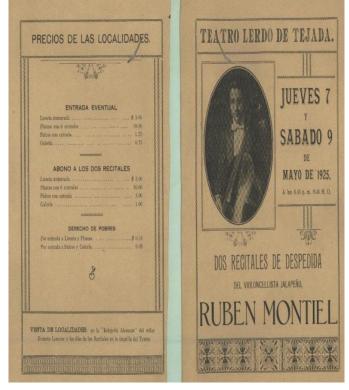
El siguiente registro de su actividad como concertista corresponde a dos recitales en el mismo teatro Arbeu en el mes de Marzo de 1925, el primero de ellos data del día 27 y el segundo del día 31.

Figura 11 Propaganda de los recitales llevados a cabo en el teatro «Arbeu», Marzo de 1925 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Posteriormente ofreció dos recitales más en el año 1925 los días 7 y 9 de Mayo en el teatro Lerdo de la ciudad de Xalapa.

Figura 12 Propaganda de los recitales de Rubén Montiel en el teatro «Lerdo», Mayo de 1925 (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Para entonces, Montiel tiene proyectada una gira de conciertos que comenzaría en Mérida y La Habana Cuba, concluyendo en Centro y Sudamérica. Sin embargo, su actividad como concertista se suspendió por un largo periodo de cuatro años, luego de sufrir un lamentable accidente que le ocasionó el desprendimiento de la retina del ojo derecho. En este periodo de recuperación, su amigo Manuel M. Ponce le ofrece su apoyo y lo cuida su esposa Clemita Ponce durante seis meses en su casa.

Figura 13 Rubén Montiel junto a Manuel M. Ponce, Clemita Ponce y amigos (archivo personal de la familia Montiel; documento cedido por Susana Montiel Ochoa).

Montiel se encuentra en ese momento sin esperanzas de rehabilitación al menos en México; Manuel M. Ponce y el médico que lo trataba le aconsejan volver a Europa para buscar un especialista, y es así que vuela de regreso a París, vía Nueva York.

CONCLUSIONES

El seguimiento de la trayectoria artística de Rubén Montiel mediante la investigación documental realizada, ha dado hasta ahora los datos aquí mostrados como última actualización de la información que gira en torno a su figura; sin embargo, nuestra labor continuará en la búsqueda de nuevos hallazgos, para con esto dar lugar en un futuro a la realización total de su biografía, la edición crítica de su obra musical y con ello brindar los aportes necesarios para su reposicionamiento como importante figura de la música mexicana de principios del siglo XX.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archivo Hemerográfico de Veracruz. (1924, 3 de septiembre). *Nota de prensa* [Diario de Xalapa].

Aróstegui, J. (1995). *Método y técnicas en la documentación histórica*. En *La investigación histórica:* teoría y método. Crítica.

- Comoedia. (1923, 27 de mayo). *Revista de publicación periódica*. La Maison de l'Amérique Latine. https://www.comoedia/oclc/72949244?referer=di&ht=edition#borrow
- Montiel Ochoa, S. (2019-2020, 19 de febrero). Comunicación personal.
- Montiel Viveros, R. (2019) Apuntes autobiográficos.
- Musica en México. (s.f.). Compositores mexicanos de música clásica en el siglo XX: Carlos Chávez (primera parte). https://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/carlos-chavez-primera-parte/
- Musri, F. G. (2005). Los «libros» de Inocente Aguado Aguirre: análisis desde la nueva historia cultural.

  En Actas del Decimotercer Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina.

  https://www.academia.edu/9846865
- Rol, Agence. (1924, 8 de marzo). Salle Gaveau, concert de M. Rubén Montiel [Fotografía de prensa].

  Gallica. http://www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531258036
- Salmerón, E. (2009). Vida y obra del Maestro Rubén Montiel. *Centenarios de Veracruz: Revista bimestral*, 2 (11), 39–44.
- Sandoval Pérez, M. (2015). Catálogos de documentos de arte: Noticias y opiniones sobre música, cine, teatro y artes plásticas en el periódico Excélsior durante 1925 (N.º 37). UNAM.
- Santillán Varela, L. A. (2022). Rubén Montiel (1892–1985), compositor y violonchelista mexicano.

  Estudio biográfico y edición crítica de las obras originales y transcripciones para el violonchelo [Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica Argentina].
- Sadie, S. (Ed.). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan.
- Topolsky, J. (1973). Teoría del conocimiento basado en fuentes. Metodología de la historia. Cátedra.
- Waisman, L. (2009). La biografía musical en la era post-neomusicológica. Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega", 23, EDUCA.

