Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), septiembre-octubre 2026,
Volumen 10, Número 5.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5

RUBÉN MONTIEL Y LA EVOLUCIÓN DEL VIOLONCHELO EN MÉXICO: UN ESTUDIO CRÍTICO DE "CANTILENA"

RUBÉN MONTIEL AND THE EVOLUTION OF THE CELLO IN MEXICO: A CRITICAL STUDY OF "CANTILENA"

Luis Antonio Santillán Varela
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5.26607

Rubén Montiel y la evolución del violonchelo en México: un estudio crítico de "Cantilena"

Luis Antonio Santillán Varela[1]
luissv@uaeh.edu.mx.
https://orcid.org/0000-0003-3745-5685
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México

RESUMEN

La figura del compositor y violonchelista mexicano Rubén Montiel (1892-1985), es fundamental para comprender la evolución del violonchelo en la música académica mexicana. El objetivo principal de este trabajo es abordar una de las principales y más valiosas obras del ya citado compositor; en este sentido, nos referimos a *"Cantilena",* que no solo es su composición más difundida, sino también un testimonio de la madurez técnica alcanzada tras décadas de perfeccionamiento en Europa y bajo la tutela de Pablo Casals. El presente trabajo aborda un marco teórico y metodológico específico, inserto en la disciplina de la filología musical; de este modo, contiene a varios de los principales representantes de esta disciplina a nivel mundial, como son: (Grier, 1996), (Caraci Vela, 2005), (Stone, 1980)**.** La investigación documental y el proceso de edición crítica de "*Cantilena"* arrojaron hallazgos significativos tanto en el plano histórico como en el técnico-musical; dando como resultados, un análisis de la trayectoria biográfica del autor, así como del marco estético del "Romanticismo mexicano" tardío y de los desafíos interpretativos de la obra, rescatando su valor tras la pérdida de sus manuscritos en el sismo de 1985.

Palabras clave: Cantilena; Rubén Montiel; edición crítica; violonchelo; Casals.

[1] Autor principal.
Correspondencia: luissv@uaeh.edu.mx.

Rubén Montiel and the Evolution of the Cello in Mexico: A Critical Study of "Cantilena"

ABSTRACT

The figure of Mexican composer and cellist Rubén Montiel (1892–1985) is essential to understanding the evolution of the cello in Mexican classical music. The main objective of this study is to examine one of the most significant and valuable works by the aforementioned composer; specifically, we refer to "Cantilena," which is not only his most widely performed composition but also a testament to the technical maturity he achieved after decades of honing his craft in Europe under the tutelage of Pablo Casals. This study adopts a specific theoretical and methodological framework within the discipline of music philology; as such, it draws upon several of the discipline's leading global figures, including: (Grier, 1996), (Caraci Vela, 2005), and (Stone, 1980). The documentary research and the process of critical editing of "Cantilena" yielded significant findings on both the historical and technical-musical levels; resulting in an analysis of the author's biographical trajectory, as well as the aesthetic framework of late "Mexican Romanticism" and the interpretive challenges of the work, thereby restoring its value following the loss of its manuscripts in the 1985 earthquake.

***Keywords*:** Cantilena; Rubén Montiel; critical edition; cello; Casals.

Artículo recibido 20 agosto 2026

Aceptado para publicación: 20 setiembre 2026

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda como tema central la obra "Cantilena", perteneciente a la producción musical del compositor y violonchelista mexicano Rubén Montiel (1892-1985). El estudio centra su atención en el análisis crítico-musicológico del texto musical previamente citado.

Históricamente, la bibliografía y la historiografía musical disponibles habían posicionado a Rubén Montiel prioritariamente en su faceta como intérprete violonchelista, relegando su labor compositiva a un segundo plano[2]. Sumado a ello, la mayor parte de su producción musical permaneció inédita o dispersa en fuentes manuscritas sin editar críticamente, sufriendo además la pérdida de parte considerable de su acervo durante el sismo de 1985 en la Ciudad de México (Santillán, 2022). Esta situación generó un vacío de conocimiento sobre el verdadero impacto y trascendencia de sus composiciones dentro del repertorio de la música mexicana de concierto del siglo XX.

La investigación se justifica en la necesidad de analizar y poner en valor la obra de uno de los escasos compositores mexicanos de su época dedicados a la literatura para violonchelo que poseían un profundo dominio técnico del instrumento[. Este artículo busca ofrecer nuevas lineas de investigación a los musicólogos, proporcionando fuentes de estudio especializado.

Entre los antecedentes sobre la figura y obra de Montiel destacan la entrada léxica de Sergio Dorantes Guzmán (2002) en el *Diccionario de la música española e hispanoamericana*[7]; la edición de cinco piezas para violonchelo y piano realizada por Enrique Salmerón (2005) y, la tesis doctoral de Gustavo Martín Márquez (2011), que identificó un corpus limitado de ocho obras del autor.

La obra "Cantilena" de Rubén Montiel se sitúa contextualmente en el devenir de la música mexicana del siglo XX, adscribiéndose estéticamente a las corrientes del Romanticismo Mexicano y Romanticismo tardío (décadas de 1910 a 1930) y a la transición entre la música de salón y la música de concierto (Moreno Rivas, 1994).

METODOLOGÍA

El estudio se enmarca disciplinariamente en la filología musical y la musicología crítica. Su marco teórico se fundamenta en los preceptos de James Grier (*1996*), los cuales establecen que la intervención editorial debe ser un acto críticamente informado destinado a develar las intenciones del autor dentro de sus coordenadas históricas. Se integran además los principios de María Caraci Vela (*2005*) sobre el

análisis sistemático de testimonios y la concepción de la edición científica como un proceso rigurosamente documentado, y los convencionalismos de notación de Kurt Stone (1980). Metodológicamente, se aplican técnicas de investigación cualitativa, historia oral y tratamiento de fuentes primarias basadas en (Aróstegui, 1995), (Topolsky, 1973), (Taborga, 1980), (Musri, 2005), (Waisman, 2009), y (Mansilla, 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rubén Montiel Viveros nació en Xalapa, Veracruz, el 7 de octubre de 1892. Hijo del maestro Rafael Montiel, organista de la catedral de Xalapa (Dorantes Guzmán, 2002)**;** Rubén inició su formación musical en un entorno de alta exigencia académica. A los 15 años fue enviado al Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, donde destacó rápidamente, obteniendo premios en violonchelo y piano. Su talento le valió una beca para estudiar en Europa en 1913, estableciéndose en París bajo la guía del maestro André Hekking.

En Francia, Montiel no solo perfeccionó su técnica instrumental, sino que estudió composición con figuras de la talla de Paul Dukas, compartiendo aulas con Carlos Chávez. Su carrera como concertista lo llevó a las salas más prestigiosas, como la Salle Gaveau y la Sorbona, donde interpretó diversas obras, destacando algunas composiciones del maestro Manuel M. Ponce y sus propias transcripciones sobre obras de grandes autores, consolidándose como un virtuoso del instrumento antes de su primer regreso a México en 1924.

Un punto de inflexión en la estética de Montiel fue su relación con el célebre violonchelista catalán Pablo Casals, a quien conoció en Lyon en 1942. Montiel se convirtió en su discípulo, pasando largas estancias en la residencia de Casals en Prades. Esta influencia se refleja en su enfoque del estudio: Casals le inculcó la necesidad de estudiar cada obra con la minuciosidad de un debut público inminente en cada una de sus lecciones.

La Segunda Guerra Mundial marcó profundamente su producción. Mientras servía en la embajada mexicana en Vichy, fue tomado como rehén por los alemanes y recluido en el balneario de Bad Godesberg en 1943. Fue durante este encierro, ante la imposibilidad de practicar el violonchelo libremente, que Montiel se refugió en la composición, gestando temas que darían forma a sus obras de madurez. Esta resiliencia creativa define el carácter introspectivo y profundo de piezas como

"*Cantilena"; la cual,* se inscribe en lo que la musicología denomina el periodo del Romanticismo Mexicano, que floreció entre 1910 y 1930 (Martín Márquez, 2011). Montiel, alineado con la ideología de maestros como Gustavo E. Campa y Manuel M. Ponce, buscó trascender la "música de salón" comercial para proponer una comunicación musical profunda (Mayer-Serra, 1996).

A diferencia de los compositores nacionalistas que buscaban raíces puramente indígenas, Montiel defendió una estética criolla y mestiza, basada en estructuras formales europeas, pero con una sensibilidad melódica propia del México del siglo XX (Malmström, 2004). Se consultaron diversos textos que tratan de cerca las cuestiones históricas de la música mexicana del siglo XX no solamente para contextualizar a "Cantilena", sino también a toda la obra de Montiel (Moreno Rivas, 1989), (1994), (1996), (Stevenson, 1971)**.** Su obra para violonchelo es un "raro ejemplo" en el país, pues fue compuesta por un ejecutante que conocía a fondo los alcances y limitaciones físicas del instrumento, logrando un equilibrio entre la elegancia francesa y el lirismo romántico.

"Cantilena" es la única obra del catálogo de Montiel que fue editada bajo su propia supervisión directa en vida; la obra fue publicada posteriormente por los talleres de la Secretaría de Educación Pública (Salmerón, 2005). Escrita en Re menor, con un compás de 6/8 y carácter *Lento*, presenta una estructura tripartita A-B-A' coronada por una Coda:

Sección A (Re menor): Se inicia con una introducción de cuatro compases en el piano que establece una base armónica sofisticada. El violonchelo entra en el quinto compás, desplegando frases largas con acordes que incluyen novenas y trecenas, una muestra de la depuración compositiva de Montiel.

Sección B (Re Mayor): Ofrece un contraste tonal luminoso. Se subdivide en dos secciones separadas por un calderón, utilizando cadencias como I-VI-V7-I y progresiones cromáticas que preparan el retorno a la modalidad menor.

Sección A': Funciona como una reexposición donde el piano asume inicialmente el tema principal, mientras el violonchelo realiza variaciones ornamentales, cerrando con una solemne Coda de cuatro compases.

Los desafíos técnicos para el Violonchelista son realmente importantes, debido a que Montiel fue un virtuoso del instrumento; "*Cantilena"* no es una pieza pedagógica elemental, sino una obra de alta dificultad técnico-interpretativa.

Los principales retos técnico-interpretativos identificados en el estudio musicológico llevado a cabo son:

Navegación del Registro Agudo: La obra exige un uso constante de las posiciones más altas del violonchelo, requiriendo una afinación impecable y una conducción del arco que mantenga el lirismo a pesar de la tensión física de la cuerda corta.

Ejecución de Dobles Cuerdas: Montiel integra orgánicamente octavas, sextas y terceras. Estos recursos no son meros adornos, sino que forman parte del discurso expresivo, demandando una mano izquierda ágil y cambios de posición precisos para no interrumpir el *legato*.

La Paradoja de la Simplicidad: Siguiendo la estética de Casals, el mayor reto es que la obra "no parezca compleja" al oído. El intérprete debe ocultar el esfuerzo técnico bajo una capa de elegancia y fluidez melódica.

Ensamble y Precisión Agógica: Un punto crítico es la colocación de los calderones. La edición crítica revela que para un ensamble correcto con el piano, el calderón debe colocarse en la nota *La* (tiempo fuerte), permitiendo una pausa natural que a menudo se pierde en lecturas superficiales del manuscrito. El trabajo filológico-musical tuvo como pilares en su marco teórico a algunos de los principales representantes de esta disciplina a nivel mundial (Grier, 1996), (Caraci Vela, 2005), (Stone, 1980)**.** La investigación documental y el proceso de edición crítica de "*Cantilena"* arrojaron hallazgos significativos tanto en el plano histórico como en el técnico-musical:

Estado de las Fuentes: A diferencia de otras obras del autor, no se localizaron manuscritos originales de *Cantilena*. Se determinó que la única fuente primaria disponible es la edición impresa por los talleres de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), realizada bajo la supervisión directa de Montiel.

Identificación de Inconsistencias Gráficas: Se detectaron errores derivados de los procesos de imprenta de la época, tales como la omisión de puntos de pizzicato, puntillos de aumento y ligaduras de fraseo que no fueron incluidos en la edición original por limitaciones de espacio en la maquetación.

Corrección de Errores de Ensamble: El hallazgo técnico más relevante fue la discrepancia en la colocación de un calderón entre la partitura general y la parte suelta del violonchelo. Mientras que en la parte del solista el calderón aparecía erróneamente sobre una anacrusa (nota *Mi*), la edición crítica

determinó que su posición correcta debe ser sobre el tiempo fuerte (nota *La*), lo cual es fundamental para una pausa agógica natural y el ensamble preciso con el piano.

Sustentación de la Madurez Compositiva: El análisis estructural confirmó un lenguaje armónico avanzado, caracterizado por el uso de acordes con novenas y trecenas (como el cuarto grado, Sol menor, con trecena añadida), lo que diferencia a *Cantilena* de sus obras de juventud.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten una reconsideración profunda de la figura de Rubén Montiel dentro del panorama musical mexicano. La falta de manuscritos, presumiblemente perdidos en el sismo de 1985, otorga a la edición de la S.E.P. (Montiel, s.f.) y a la subsecuente edición crítica realizada por Luis Antonio Santillán (2022), un valor de preservación patrimonial incalculable; de igual modo podemos mencionar la grabación de la obra por parte de los maestros Ignacio Mariscal al violonchelo y Carlos Alberto Pecero al piano (2000).

La obra plantea lo que se define como la "Paradoja del Virtuosismo": a pesar de su alta complejidad técnica (cambios de posición constantes y uso de registros agudos), el diseño melódico de Montiel busca que el desafío técnico en el instrumento para el intérprete sea invisible para el oyente, priorizando la fluidez y la elegancia del canto. Este enfoque refleja la influencia directa de Pablo Casals, quien instaba a poner la técnica siempre al servicio de la expresión musical.

Asimismo, el análisis posiciona a *Cantilena* no como una pieza aislada, sino como parte de un eje de madurez artística junto al *Concertino* y la *Siciliana*. Estas obras comparten una coherencia estética que demuestra que Montiel logró desarrollar un lenguaje propio y un sello característico como compositor especializado en su instrumento, un caso poco común en el México del siglo XX.

Finalmente, la inclusión de "*Cantilena"* como pieza obligatoria en concursos nacionales valida su relevancia pedagógica y técnica. Sin embargo, la discusión académica subraya que su valor trasciende el ámbito competitivo para consolidarse como una obra fundamental de la música de cámara mexicana, capaz de proyectar al violonchelo como un protagonista lírico y profundo en las salas de concierto.

La importancia de *Cantilena* radica en su supervivencia. Tras la muerte de Montiel el 5 de abril de 1985, el terremoto de ese mismo año destruyó su departamento y, con él, gran parte de sus manuscritos inéditos. Gracias a la edición crítica de Luis Antonio Santillán Varela, se han corregido inconsistencias

gráficas de la edición original (como omisiones de ligaduras y puntillos). "*Cantilena"* permanece como el testamento sonoro de un músico que unió la tradición europea con el alma de México.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

Caraci Vela, M. (2005). *La filologia musicale: Instituzioni, storia, strumenti critici*. Libreria Musicale Italiana.

Dorantes Guzmán, S. (2002). Rubén Montiel Viveros. En E. Casares Rodicio et al. (Eds.), *Diccionario de la música española e hispanoamericana* (Vol. VII, p. 730). Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.

Grier, J. (1996). *The critical editing of music: History, method and practice*. Cambridge University Press.

Malmström, D. (2004). *Introducción a la música mexicana del siglo XX*. Fondo de Cultura Económica.

Mansilla, S. (2015). *El archivo familiar de Carlos Guastavino. Cinco estudios sobre Carlos Guastavino: homenaje en su centenario*. UNL.

Mariscal, I. y Pecero, C. A. (2000). *El violoncello romántico en México* [Grabación en CD]. Quindecim, QP00131.

Martín Márquez, G. (2011). *La pieza lírica para violoncello y piano en el México del s. XX* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México].

Mayer-Serra, O. (1996). *Panorama de la música mexicana, desde la Independencia hasta la actualidad*. El Colegio de México.

Montiel, R. (s.f.). *Cantilena para Violonchelo y Piano*. Talleres de Imprenta de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.).

Moreno Rivas, Y. (1989). *Rostros del nacionalismo en la música mexicana, un ensayo de interpretación*. Fondo de Cultura Económica.

Moreno Rivas, Y. (1994). *La composición en México en el siglo XX*. Conaculta.

Moreno Rivas, Y. (1996). *A history of Mexican composers (La composición en México en el siglo XX)*. Lecturas Mexicanas.

Musri, F.G. (2005). *Los «libros» de Inocente Aguado Aguirre: análisis desde la nueva história cultural. Actas del Decimotercer Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina*. en [https://www.academia.edu/9846865/Los_Libros_de_Inocente_Aguado_Aguirre_An%C3%A1lisis_desde_la_nueva_historia_cultural].

Salmerón, E. (2005). *Edición de la obra para violonchelo y piano del Maestro Rubén Montiel*. Partilab-Gobierno del Estado de Veracruz.

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 de doctorado, Pontificia Universidad Católica Argentina].

Stevenson, R. (1971). *Music in Mexico*. Thomas Y. Crowell Company.

Stone, K. (1980). *Music notation in the twentieth century*. W. W. Norton & Company.

Taborga, H. (1980). *Sondeo de fuentes de conocimiento y descubrimiento de la hipótesis. Cómo hacer una tesis*. Grijalbo.

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 Investigacion Musicológica "Carlos Vega". EDUCA, Vol. 23.