

OTTO MAYER-SERRA: SUS TRABAJOS MUSICOLÓGICOS ANTES Y DESPUÉS DE SU EXILIO EN MÉXICO TRAS LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

Mª Isabel Gutiérrez Blasco
Conservatorio Superior de Música de Málaga

Resumen:

La investigación de la historia de la música suele centrarse mayoritariamente en los compositores y sus obras, olvidándose de figuras que tuvieron un gran impacto en su época, a pesar de trabajar en un segundo plano. Este es el caso del español y mexicano Otto Mayer-Serra, cuya obra musicológica y editorial tuvo una enorme trascendencia en la España anterior a la Guerra Civil y en México, el país que le acogió en su exilio. En este artículo, tras realizar un estado de la cuestión, se aporta una investigación sobre su trabajo como consejero musical de la editorial Labor hasta 1940, en la que se muestra la importancia que este tuvo para la formación de los músicos en España. También se explican los trabajos musicológicos que realizó en México, estudiando y promocionando la música latinoamericana, así como la enorme importancia y repercusión que tuvieron y siguen teniendo sus obras, por su rigor, honestidad y originalidad. Entre las cuestiones que demuestran su originalidad están sus teorías sobre la sociología de la música y el nacionalismo musical. Sus análisis demuestran que Mayer-Serra tenía unos conocimientos y una capacidad de análisis que lo situaban en la vanguardia de la musicología a nivel internacional.

Palabras clave: Musicología, edición, traducción, España, México, Latinoamérica, nacionalismo, sociología.

Recepción: 07-02-2020

Aceptación: 26-02-2020

En 1996 el Instituto Nacional de Bellas Artes de México a través del Cenidim realiza una edición facsimilar del libro de Otto Mayer-Serra *Panorama de la música mexicana*, publicado en 1941 por El Colegio de México. En la introducción preliminar a esta edición José Antonio Alcaraz dice de él, «judío, catalán, mexicano», que «sus textos

–sea cual fuere el origen o desempeño de los mismos– sigue enseñando, vitales. Los acontecimientos no lo han rebasado por completo»¹. En concreto considera este libro como «un documento medular, que sigue conjugando sus acciones en presente de indicativo»². La realización de este trabajo a su llegada a México en tan sólo diez meses, en los que investigó la historia de la música mexicana, desde la Independencia al año de publicación, a partir del análisis y estudio de fuentes primarias resulta sorprendente. Sus obras musicológicas posteriores, especialmente su diccionario enciclopédico en dos volúmenes *Música y músicos de Latinoamérica*, siguen hoy siendo citadas por reconocidos estudiosos de la música latinoamericana³. Ante el valor y la originalidad de su obra musicológica surge la pregunta de quién fue Otto Mayer-Serra.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Sobre la vida y la obra de Otto Mayer-Serra solo se ha encontrado información en:

CASARES RODICIO, Emilio. «Mayer-Serra, Otto». En: *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Emilio Casares (editor). Madrid: SGAE, 2000, vol. 7, p. 379.

BÉHAGUE, Gerard. «Mayer-Serra, Otto». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Stanley Sadie (editor). London-New York: Macmillan Publishers, 2001 (2^a ed.), vol. 16, p. 175.

Tanto Emilio Casares como Gerard Béhague hacen una relación de artículos y libros de Otto Mayer-Serra. Al compararlas se muestra que ambas son incompletas, ya

¹ Otto Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana. Desde la Independencia hasta la actualidad*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes- Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez- Centro Nacional de las Artes, 1996, p. 7. [Edición facsimilar de la 1ª edición: México, El Colegio de México, 1941].

² O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 7.

³ Un ejemplo de la consideración de sus obras lo podemos encontrar en el artículo de Robert Stevenson, «Peru in international music encyclopedias», *Interamerican Music Review*, vol. 2, 1979, p. 227. En él dice del apartado que Mayer-Serra dedica a Perú en *Música y músicos de Latinoamérica* (México, Editorial Atlante, 1941) que «excede en mucho a lo que se dice en cualquier otra enciclopedia internacional mencionada. Con encomendable energía, Mayer-Serra expandió la lista de compositores notables del siglo XX (...). Y a pesar de ello, Mayer-Serra nunca estuvo satisfecho con todo lo que había cubierto –quejándose de que no pudo incluir a nadie anterior a Alcedo por la falta de investigaciones musicológicas publicadas sobre Perú desde Pizarro a San Martín». [Mi traducción].

que no coinciden absolutamente, apareciendo algunos textos solo en alguna de estas entradas de los diccionarios citados. Además, en ninguna de estas entradas es recogido el artículo de Otto Mayer-Serra «Falla's Musical Nationalism», *The Musical Quarterly*, n° 29, enero de 1943, pp. 1-17. La voz escrita por Béhague no presenta una bibliografía, mientras que la de Casares solo los siguientes libros:

TAPIA COLMAN, Simón. *Música y músicos en México*. México: Panorama, 1992.

PAREYÓN, Gabriel. *Diccionario de música en México*. Guadalajara: Secretaría del Gobierno de Jalisco, 1995.

Al estudiar las entradas de Béhague y Casares aparecen informaciones muy distintas. La falta de bibliografía en la del primero, y lo limitado de la del segundo, junto con esta disparidad en la información aparecida, parecen deberse a tratarse de voces escritas a partir de investigaciones realizadas por estos musicólogos para esta ocasión.

DATOS BIOGRÁFICOS CONOCIDOS

Otto Mayer-Serra nació el 12 de julio de 1904 en Barcelona y murió en 19 de marzo de 1968 en la Ciudad de México⁴. Según Casares, realizó sus estudios musicales en Barcelona, «aunque su educación general fue alemana y francesa», pero sin especificar dónde estudió ni con quién. Según Béhague su formación musicológica la adquirió en Berlín, en donde estudió con Abert, Sachs, Wolf y Hornbostel⁵. Mayer-Serra realizó una

⁴ Casares en la entrada sobre Otto Mayer-Serra en el *Diccionario de la música española e hispanoamericana* no indica la fecha exacta de su muerte, solo el año. En el resto de los datos sobre su nacimiento y defunción coinciden tanto Casares como Béhague.

⁵ Para entender el tipo de formación que Otto Mayer-Serra obtuvo en ambas universidades alemanas hay que estudiar, aunque sea brevemente, la obra musicológica de sus profesores.

ABERT, Hermann (Stuttgart, 1871- Stuttgart, 1927). Musicólogo alemán. Doctorado en Berlín con una tesis sobre la música en Grecia, y completó su *Habilitation* en la Universidad de Halle con un trabajo sobre la estética de la melodía medieval. Profesor en la Universidad de Leipzig desde 1920, sucediendo a Riemann, y de la Universidad de Berlín desde 1923. Fue el primer musicólogo elegido como miembro ordinario de la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín, en 1925. Su trabajo estuvo influenciado por el humanismo de la antigüedad clásica y se centra en el efecto de la música en el ser humano y la forma en que los patrones sociales y las ideas culturales son expresadas en la música de varias épocas. Afrontó los problemas específicos de la ópera en la música del siglo XIX y en la de su tiempo. Su biografía de Mozart (1919-1921) utiliza métodos de investigación nuevos, aunque dentro de la tradición de las biografías de músicos del XIX. (Ver en Lothar Hoffmann-Erbrecht / Michael Von Der Linn, «Abert, Hermann», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2^a ed.), vol. 1, p. 23).

HORNBOSTEL, Erich (Viena, 1877- Cambridge, 1935). Erudito austriaco. Pianista y compositor. Estudió Ciencias Naturales y Filosofía en las Universidades de Heidelberg y Viena (1895-9) y se doctoró en farmacia en Viena (1900). Se trasladó a Berlín, en donde estudió en la Universidad, bajo la influencia de Stumpf, psicología y musicología experimental, especialmente la psicología del sonido. Fue asistente de Stumpf en el Instituto Psicológico (1905) y director del Archivo Fonográfico de Berlín de 1906 a 1933, y desde 1917 profesor de la Universidad de Berlín. Por su origen judío fue cesado en 1933, por lo que huyó primero a Suiza, desde donde emigró a Nueva York, y después a Londres en 1934.

Junto con Stumpf y con Otto Abraham, inició la aplicación de conceptos y métodos de la acústica, la psicología y la fisiología al estudio de las culturas musicales no europeas. Algunas de sus teorías, como la de la expansión de las quintas y el estudio de los sistemas de escalas han sido muy criticados. Sin embargo, su clasificación de los instrumentos (realizada junto con Sachs en 1914), sus estudios sobre la psicología de la percepción musical, las implicaciones en los sistemas de afinación de los cruces culturales y las polifonías populares siguen siendo importantes en la etnomusicología. (Ver en Israel J. Katz, «Hornbostel, Erich», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2ª ed.), vol. 11, pp. 729-731).

SACHS, Curt (Berlín, 1881-Nueva York, 1959). Estudió piano, teoría musical y composición con Leo Scharattenholz e Historia de la Música y del Arte en la Universidad de Berlín, en la que se doctoró con una tesis sobre la escultura de Verrocchio. Comenzó una carrera como historiador del arte, trabajando en el Kunstgewerbe Museum en Berlín. Desde 1909 se dedicó exclusivamente a la música. Conoció a Hornbostel en el Archivo Fonográfico de Berlín, con el que sentó las bases de una nueva clasificación sistemática de los instrumentos musicales. Desde 1928 fue profesor de la universidad de Berlín, enseñando también en la *Hochschule für Musik* y en la *Akademie für Kirchen-und Schulmusik*. Tuvo varios puestos de asesor en museos alemanes y en instituciones educativas oficiales. Al ser judío perdió todos sus puestos académicos en 1933. Marchó a París, donde trabajó con André Schaeffener en el museo etnológico, el Musée de l'Homme, y enseñó en la Sorbonne. En 1934 comenzó la *Anthologie Sonore*, que sirvió de introducción a la música antigua a muchos estudiantes. En 1937 emigró a EE. UU., siendo profesor de la Universidad de Nueva York desde 1937 hasta 1953, además de profesor visitante en otras universidades americanas. Desde 1953 hasta su muerte fue profesor adjunto de la Columbia University en Nueva York.

Su interés por la naturaleza de la experiencia musical le llevó a un importante estudio del ritmo y del tempo, y sobre la relación entre la música y otras artes, que inspiró su historia de la danza en el mundo y su mayor estudio histórico-cultural, *The Commonwealth of Art* (1946). (Ver en Howard Mayer Brown, «Sachs, Curt», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2ª ed.), vol. 22, pp. 75-76).

WOLF, Johannes (Berlín, 1869- Munich, 1947). Realizó estudios de práctica musical en la Berlin *Hochschule für Musik* y de musicología (con Spitta y Bellerman) y literatura alemana en la Universidad de Berlín. Se doctoró, bajo la dirección de Riemann, en Leipzig en 1893 con una tesis sobre un tratado anónimo de música de los siglos XI y XII. Estudió las fuentes musicales medievales en Italia y Francia y completó la *Habilitation* en 1902 con un trabajo sobre la historia de la música de Florencia en el siglo XIV en la Universidad de Berlín. Desde 1899 a 1903 fue el secretario de la nueva Sociedad Internacional de Música. De 1908 a 1927 fue profesor de la *Akademie für Kirchen und Schulmusik* en Berlín. En 1915 lo nombraron director de la colección de música antigua de la Biblioteca del Estado Prusiano en Berlín, y en 1927 director de todas las colecciones musicales de ésta. Por sus manifestaciones en contra de Hitler fue retirado de este cargo.

Wolf fue un pionero en la musicología basada en el estudio de las fuentes, especialmente por sus trabajos de paleografía, de la música en el Ars Nova y sobre la historia de la música de la Iglesia protestante. Demostró el desarrollo de las notaciones mensurales negra y blanca, y fue el primero en abordar el estudio de las tablaturas. Hizo numerosos descubrimientos sobre la música medieval. Sus estudios de teoría musical se basaron en los de Riemann, pero llegando a nuevas conclusiones. Realizó una edición completa de la obra de Obrecht, una edición en dos volúmenes de la obra religiosa de Isaac y del manuscrito Squarcialupi. (Ver en Lothar Hoffmann-Erbrecht / Pamela M. Potter, «Wolf, Johannes», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2ª ed.), vol. 27, pp. 501-502).

tesis doctoral sobre la sonata romántica para piano bajo la dirección de Hans Engel en la Universidad de Greifswald en 1929⁶. Al acabarla comenzó a trabajar como asistente de Hermann Scherchen (de 1929 a 1931)⁷. Según Béhague, Mayer-Serra regresó a Barcelona en 1933, año en que comenzó a trabajar como consejero musical para la Editorial Labor,

⁶ Hans Engel (El Cairo, 1894- Marburg, 1970) estudió musicología en la Universidad de Munich, donde obtuvo el doctorado en 1925 con una disertación sobre el desarrollo del concierto para piano alemán de Mozart a Liszt. En 1926 obtuvo su *Habilitation* en la Universidad de Greifswald. Desde 1935 fue profesor en la Universidad de Königsberg (actualmente Kaliningrad). Cuando Königsberg formó parte de la Unión Soviética, Engel se marchó a dirigir el departamento de musicología de la Universidad de Marburg, en 1946. Además de ser un especialista en el madrigal italiano, realizó numerosos estudios sobre compositores alemanes e incluso defendió los orígenes alemanes de Liszt. Fue uno de los promotores de las investigaciones sobre la historia de las músicas regionales, dedicándose al estudio de las historias de Pomerania y el este de Prusia. Desde 1931 se centró en el estudio de Mozart y de la sociología musical.

En 1936 fue el primer editor de *Deutsche Musikkultur*, periódico realizado por musicólogos para un público amplio. Fue reconocido por sus colegas con un *Festschrift* en 1964 por la diversidad de sus intereses y por sus conocimientos enciclopédicos. (Ver en Pamela Potter, «Engel, Hans», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2^a ed.), vol.8, pp. 203-204).

⁷ Hermann Scherchen (Berlín, 1891- Florencia, 1966) fue un director de orquesta alemán. Autodidacta, fue violinista de la Blüthner Orchestra desde los 16 años. En 1911 trabajó con Schoenberg preparando la interpretación de *Pierrot Lunaire*, haciendo su debut como director en la gira que siguió al estreno en Berlín. En 1914 fue nombrado director de la Orquesta de Riga. En 1918 vuelve a Berlín, donde funda la Neue Musikgesellschaft y el Scherchen Quartet. En 1919 es lector en la Musikhochschule y dirige un coro de obreros. En 1921 se convierte en el director de la Orquesta de Leipzig Konzertverein's Grotian-Steinweg. En 1922 sucede a Furtwängler como director del Frankfurt Museumskonzerte y comienza una asociación con el Winterthur Musikkollegium de Suiza que duró hasta 1947. Desde su fundación en 1923 participó activamente en la International Society for Contemporary Music, siendo frecuentemente el director en bastantes de sus festivales. Durante las décadas de 1920 y 1930 realizó giras por toda Europa, y estrenó muchas obras nuevas, como Tres Fragmentos de *Wozzeck* en Frankfurt en 1924. Fue nombrado Generalmusikdirektor en Königsberg en 1928 y director principal de la Radio Orchestra de Alemania del Este. En 1933 abandona Alemania y se establece en Suiza, donde se convierte en el director de la Radio Orchestra de Zürich y después de Beromünster. En 1936 dirigió el estreno del Concierto para violín de Alban Berg en Barcelona. Otras de las obras que estrenó fueron: *Il prigionero* de Dallapiccola en Florencia en 1950, *Das Verhördes Lukullus* de Dessau en Berlín en 1951, *König Hirsh* de Henze en Berlín en 1956, «Der Tanz um das goldene Kalb» de *Moses und Aron* de Schoenberg en Darmstadt en 1951. En 1954, con el apoyo de la UNESCO, abrió un estudio de investigación electroacústica en Gravesano, la ciudad suiza en la que vivía.

Dio numerosos cursos sobre dirección orquestal a lo largo de toda su vida, materia sobre la que escribió un libro, y se dedicó principalmente a la difusión y a la mejor comprensión de la música contemporánea. Muchas de sus interpretaciones son consideradas como modelos, especialmente aquellas de las obras de la Segunda Escuela de Viena, Busoni, Dallapiccola, Hindemith, Prokofiev y Stravinsky. (Ver en Gerhard Brunner, «Scherchen, Hermann», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2^aed.), vol. 22, p. 482-483.

además de como crítico musical. Casares también dice que Mayer-Serra se dedicó a la crítica musical en Barcelona (aunque ninguno de los dos especifica para qué periódicos o revistas), pero no informa sobre su trabajo para Labor. Sobre la fecha en la que comenzó a trabajar para Labor se ha encontrado al realizar este trabajo un dato que la contradice, y que la sitúa algunos años antes. Al intentar presentar aquí una lista de los libros sobre música publicados por Labor entre 1920 y 1940 se ha encontrado un libro cuya segunda edición fue completamente revisada por Otto Mayer-Serra y publicada en 1928: el libro de Hugo Riemann *Fraseo musical*. No se han podido encontrar datos sobre la primera edición que hizo Labor de este, pero esta segunda adelanta en cinco años, por lo menos, la fecha dada por Béhague sobre el inicio del trabajo de Mayer-Serra para la editorial barcelonesa.

Según Emilio Casares, Otto Mayer-Serra no se nacionalizó español hasta 1934⁸. Casares no explica qué nacionalidad tuvo hasta entonces, aun habiendo nacido en Barcelona, ni cuándo fue adoptado por la familia Mayer.

Durante la Guerra Civil, según Casares, Mayer-Serra trabajó en la sección de música del *Comissariat de Propaganda* de la Generalitat, organismo que le publicó en 1937 el *Cançoner revolucionari internacional*. *Cancionero revolucionario internacional*, una compilación que hizo de canciones revolucionarias de autores como Revueltas, Eisler, Palacio, (¿Rodolfo?) Halffter y Casal Chapí⁹. También colaboró con la revista *Música*, «órgano musical del gobierno legítimo español»¹⁰. En esta revista publicó un artículo titulado «En torno a la sociología de la música»¹¹, que fue, según Casares, uno de los primeros artículos que en España se publicaron sobre el tema¹². También escribió en aquellos años en otras revistas como *Hora de España*.

⁸ En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Emilio Casares (editor), Madrid, SGAE, 2000, vol. 7, p. 379.

⁹ Del *Cançoner revolucionari internacional* hizo la editorial barcelonesa Icaria una edición facsímil en 1977.

¹⁰ En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana...*, p. 379.

¹¹ Artículo publicado el 30 de agosto de 1938 en el n.º 3 de la revista *Música*.

¹² En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, vol. 7, p. 379.

Parte de su obra se perdió en el bombardeo de Figueres, que sufrió junto con Rodolfo Halffter. Al terminar la guerra permaneció en un campo de concentración hasta 1940 junto a Salas Viu en Argèles-sur-Mer, en Francia. De allí viajaría a México¹³, donde trabajó como musicólogo, como crítico musical, en la organización de conciertos y para la discográfica Discos Musart¹⁴.

Béhague presenta a Mayer-Serra en la entrada que le dedica en *The New Grove Dictionary* como un «musicólogo mexicano, español de nacimiento». Sin embargo, ni él ni Casares especifican cuándo adquirió su última nacionalidad, la mexicana.

Su contribución a la musicología mexicana y en general a la música latinoamericana es remarcada tanto por Casares como por Béhague.

EL TRABAJO DE OTTO MAYER-SERRA COMO CONSEJERO MUSICAL DE LA EDITORIAL BARCELONESA LABOR EN LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1930

Gerard Béhague señalaba en la voz dedicada a Otto Mayer-Serra en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* que este musicólogo había trabajado como consejero musical de la editorial Labor desde su vuelta a Barcelona en 1933. La publicación de libros de temas musicales en una determinada época y lugar nos puede aportar bastantes datos sobre los intereses de los músicos, la información a la que tenían acceso y el conocimiento de obras de autores extranjeros, entre otros aspectos. Además, como consejero musical de una editorial, Otto Mayer-Serra pudo sugerir, o incluso decidir, los libros que publicaba Labor de temática musical, y por lo tanto pudo influir en las lecturas que se pusieron al alcance de los músicos o incluso los aficionados a la música. Es por esto por lo que se puede considerar su trabajo para esta editorial como una faceta más de su carrera como musicólogo.

Un análisis de los libros publicados por Labor sobre música cuando Otto Mayer-Serra trabajaba para esta puede también mostrar los intereses del musicólogo, el tipo de

¹³ Según Emilio Casares en «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana* ..., p. 379.

¹⁴ Según Gerard Béhague en «Mayer-Serra, Otto», *The New Grove*..., vol. 16, p. 175.

lectores a los que se dirigía y los criterios con los que seleccionaba las obras a publicar. Hoy día la editorial Labor no existe, a pesar de su larga vida, por lo que no se ha podido acceder a una información completa del catálogo de publicaciones de los años en los que trabajó Mayer-Serra en ella. La imprecisión de algunos de los datos aportados por Béhague y por Casares en las entradas de los diccionarios sobre el musicólogo generaba ciertas dudas sobre la fecha en la que comenzó a trabajar para Labor. Por ese motivo al buscar los libros publicados por Labor de temática musical siendo Mayer-Serra el consejero no se tomó como año de partida el 1933, sino toda la década de 1920. También se desconoce el año en el que dejó de trabajar para Labor. Es de suponer que con su huida a Francia tras la Guerra Civil y su internamiento en un campo de concentración terminase. Por la información de la que se dispone de las actividades a las que se dedicó en México, no parece probable que siguiese su relación con esta editorial en la distancia. Sin embargo, y aun tomando este año, 1939, como referencia tampoco sabemos si fueron estos acontecimientos los que provocaron el final de su trabajo en Labor, o si terminó antes. Por todo lo expuesto se tomaron como referencia para la búsqueda de los libros de música en el catálogo de Labor las décadas de 1920, 1930 y 1940 completas. La información obtenida, y que se encuentra en la Tabla 1, procede de los catálogos bibliotecarios de la Universidad de Granada, del catálogo de la red de bibliotecas universitarias españolas REBIUN y del catálogo del CSIC.

Aunque la información encontrada es parcial (no se han encontrado las fechas de muchas primeras ediciones y no se puede descartar el que Labor publicase más libros que no se encuentran en los catálogos bibliotecarios que se ha podido consultar) se muestran varias cuestiones relevantes. En primer lugar, se demuestra que Otto Mayer-Serra no comenzó a trabajar para Labor en 1933, sino antes, en 1928 o quizá incluso antes. En este año la editorial publica una segunda edición de la traducción española del libro de Hugo Riemann *Fraseo musical* que fue completamente revisada por Mayer-Serra. No se ha podido encontrar información sobre la primera edición de este libro, por lo que no se ha podido saber ni el año en que se publicó, ni si en esa primera edición participó Mayer-Serra, como ya se comentó anteriormente. El conocimiento de la musicología alemana que este musicólogo tenía no parece que fuese algo usual entre los músicos españoles de la época. Por lo que no sería de extrañar que en Labor se conociese el *Fraseo musical* de

Riemann gracias a Mayer-Serra y que la primera edición se realizase por sus recomendaciones. De ser así el trabajo de Mayer-Serra para Labor se habría iniciado antes de 1928.

La editorial Labor publicó entre 1928 y 1940 al menos ocho obras de Hugo Riemann¹⁵: *Fraseo musical* (2^a ed. en 1928), *Dictado musical: (educación sistemática del oído)* (1^a ed. en 1928), *Compendio de instrumentación* (1^a ed. en 1930), *Historia de la música* (1^a ed. en 1930, 2^a ed. en 1934 y otra, de la que se desconoce el número de edición, en 1943), *Teoría general de la música* (1^a ed. en 1932, 3^a ed. en 1945), *Manual del pianista* (2^a ed. 1936), *Composición musical: (teoría de las formas musicales)* (2^a ed. en 1943). Todas estas obras podrían ser consideradas como manuales, libros de textos, sobre diversas disciplinas de la educación musical. Es decir, son libros destinados a su uso en la formación de los músicos profesionales.

De las quince obras publicadas por Labor aquí relacionadas, todas menos una (*Metodología del dibujo, trabajos manuales, labores femeninas, economía doméstica, música y gimnasia* de Steinler) son obras destinadas a la formación de los músicos. No se tiene información sobre si la obra de Steinler fue recomendada para su publicación por Mayer-Serra, pero en todo caso nos permite comprender mejor la sociedad de esa época y las distintas funciones de la música en ésta.

Entre los libros publicados por Labor, tratan de teoría y práctica musical los de Stephan Krehl (*Fuga* en 1930 y *Contrapunto* en 1940 la 2ª edición), Ernst Toch (*La melodía* en 1931) y Hermann Scherchen (*El arte de dirigir la orquesta* en 1933), director

¹⁵ Hugo RIEMANN (Gross-Mehlra, 1849- Leipzig, 1919). Considerado como uno de los fundadores de la musicología moderna y uno de los más prestigiosos profesores e investigadores de su generación. Buen pianista. Estudió Filología, Historia y Filosofía en las Universidades de Berlín y Tübingen, y música en la Universidad de Leipzig. Su tesis *Über das musikalische Hören* fue rechazada en Berlín, pero aprobada en la Universidad de Göttingen en 1873. Fue profesor de la Universidad de Leipzig desde 1901, siendo considerado como uno de los pianistas, profesores, compositores y musicólogos más importantes de la época. Sus veinticuatro libros pedagógicos lo convirtieron en uno de los autores más influyentes de la época.

Ver en Brian Hyer/ Alexander Rehding, «Riemann, (Karl Wilhelm Julius) Hugo», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2^aed.), vol. 12, p. 362-366.

de orquesta de quien había sido asistente Otto Mayer-Serra entre 1929 y 1931. Sobre historia de la música se publicaron los libros de Curt Sachs (*La música en la Antigüedad*), Egon Wellesz (*Música bizantina*) y Johannes Wolf (*Historia de la música*).

Sólo dos de los quince libros de temática musical presentados aquí son de autores españoles, y ambos tratan sobre música española. El primero, publicado en 1927, es el de Eduardo López Chavarri *Música popular española*. El segundo, publicado en 1933, es el de José Subirá *La tonadilla escénica: sus obras y sus autores*.

La temática de los libros publicados por Labor en las décadas de 1920, 1930 y 1940 muestra un claro interés por aquellas obras destinadas a la formación de los músicos profesionales. Los distintos temas tratados son la teoría y la práctica musical, la historia de la música y la música histórica y popular española.

Varias de estas obras fueron traducidas del alemán al español por Roberto Gerhard. Ni en la entrada de Casares ni en la de Béhague sobre Otto Mayer-Serra de los diccionarios ya citados se habla de una posible relación profesional o incluso amistad entre el musicólogo y el compositor, y también musicólogo, Gerhard. Ambos trabajaron para Labor en una misma época, pero no se ha podido encontrar información sobre su relación. De haberse dado podría aportar información que ayudaría a comprender el panorama de la música en la España de aquella época.

Tabla 1. Publicaciones de temática musical de la editorial Labor (Barcelona)
entre 1920 Y 1940¹⁶

AUTOR	TÍTULO	1ª EDICIÓN	OTRAS EDICIONES	TRADUCTOR (REVISOR*)	Reimpresiones	Nº en «Colección Labor»
RIEMANN, Hugo	<i>Fraseo musical</i>	(No localizada)	2ª ed.: 1928	Mayer-Serra*		162
SACHS, Curt	<i>La música en la Antigüedad</i>	1927	2ª ed.: 1934	Ernesto Martínez Fernando		112
LÓPEZ CHAVARRI, Eduardo	<i>Música popular española</i>	1927	2ª ed.: 1940	Roberto Gerhard (de la 7ª edición alemana)		126
RIEMANN, Hugo	<i>Dictado musical: (educación sistemática del oído)</i>	1928				
RIEMANN, Hugo	<i>Compendio de instrumentación</i>	1930			1943	
RIEMANN, Hugo	<i>Historia de la música</i>	1930	2ª ed.: 1934 Otra ed.: 1943	Antonio Ribera Maneja (de la 10ª alemana)		211-212
RIEMANN, Hugo	<i>Reducción al piano de la partitura de orquesta</i>	(No localizada)	2ª ed.: 1932	Antonio Ribera y Maneja (del alemán)		
KREHL, Stephan	<i>Fuga</i>	1930		Antonio Ribera y Maneja (del alemán)	1943	229

¹⁶ La información que consta en esta tabla ha sido obtenida de los catálogos bibliotecarios de la Universidad de Granada, de la red de bibliotecas de las universidades españolas REBIUN y del CSIC, ya que la editorial Labor ya no existe y no se ha podido acceder a una información completa del catálogo de publicaciones en esos años.

AUTOR	TÍTULO	1ª EDICIÓN	OTRAS EDICIONES	TRADUCTOR (REVISOR*)	Reimpresiones	Nº en «Colección Labor»
WELLESZ, Egon	<i>Música bizantina</i>	1930		Roberto Gerhard (del alemán)		264
TOCH, Ernst	<i>La melodía</i>	1931		Roberto Gerhard (del alemán)		
VOLBACH, Fritz	<i>La orquesta moderna</i>	1932				155, 156
RIEMANN, Hugo	<i>Teoría general de la música</i>	1932	3ª ed.: 1945	3ª edición (de la 7ª alemana), adaptada al vocabulario técnico español por José Subirá		
SCHERCHEN, Hermann	<i>El arte de dirigir la orquesta</i>	1933		Roberto Gerhard (del alemán)	1950	
SUBIRÁ, José	<i>La tonadilla escénica: sus obras y sus autores</i>	1933				319
WOLF, Johannes	<i>Historia de la música</i>	1934	2ª ed.: 1944	Roberto Gerhard (del alemán). Estudio crítico de la historia de la música española por Mn. Higinio Anglés		
RIEMANN, Hugo	<i>Manual del pianista</i>	(No localizada)	2ª ed.: 1936	Antonio Ribera Maneja (de la 8ª ed. alemana)	1951	182

AUTOR	TÍTULO	1ª EDICIÓN	OTRAS EDICIONES	TRADUCTOR (REVISOR*)	Reimpresiones	Nº en «Colección Labor»
KREHL, Stephan	<i>Contrapunto</i>	(No localizada)	2ªed.: 1940	Antonio Ribera y Maneja (del alemán)		
RIEMANN, Hugo	<i>Composición musical: (teoría de las formas musicales)</i>	(No localizada)	2ªed.: 1943	Roberto Gerhard (del alemán)		
STIENLER, G.	<i>Metodología del dibujo, trabajos manuales, labores femeninas, economía doméstica, música y gimnasia.</i>	1937		Adaptación española por L. Sánchez Sarto, C. Sánchez Sarto, M. Merchán, D. Tirado Benedí.		

SU OBRA MUSICOLÓGICA EN LATINOAMÉRICA

Otto Mayer-Serra trabajó como musicólogo y crítico musical desde su llegada a México en 1940. Sus críticas aparecieron en el periódico *Últimas noticias* o *Últimas novedades*¹⁷ y en las revistas *Tiempo* y *Hoy*. Según Casares en esta época también colaboró en la organización de conciertos, llegando a ser director artístico de la Orquesta Jalapa¹⁸. Fue el fundador y el editor de la revista *33 1/3* en 1952, que más tarde se rebautizaría con el nombre de *Audio y música* y *Audiomúsica* en 1959, una de las revistas musicales más importantes en México¹⁹. Desde todas estas revistas y periódicos, así como en la organización de conciertos, siempre trabajó por la promoción de la música y los músicos mexicanos. En esta misma línea desarrolló su trabajo como director musical de Discos Musart, dando a conocer las obras y las interpretaciones de los músicos mexicanos²⁰. En la presentación del sello discográfico mexicano Luzam se dice:

A principios de los años cincuenta, hace ya medio siglo, el prestigiado musicólogo de origen alemán, Otto Mayer-Serra, tuvo la feliz idea de lanzar un catálogo discográfico enfocado a la música y los músicos mexicanos. El pianista Miguel García Mora fue el iniciador de ese programa, con un disco de valsos. Después vinieron muchas otras grabaciones con un repertorio que, entre otros, incluyó a Chávez, Revueltas, Moncayo, Galindo y Bernal Jiménez, con la Sinfónica Nacional dirigida por Herrera de la Fuente y por Limantour. Entre los solistas estuvieron la soprano Irma González, el tenor Carlos Puig y el guitarrista Gustavo López.

Fue, sin duda, el arranque del primer programa integral de grabaciones de música culta mexicana, que truncó la muerte de Mayer-Serra en 1968, y el tiempo fue relegando al olvido. Muy pocos de esos discos están todavía en el mercado²¹.

¹⁷ Béhague y Casares coinciden ambos al explicar que ejerció la crítica musical en México en un periódico que según Béhague se llamaba *Últimas noticias* y según Casares *Últimas novedades*. Ver en las entradas sobre «Mayer-Serra, Otto» antes citadas.

¹⁸ Casares, en la voz dedicada a este musicólogo en el *Diccionario de la música española e hispanoamericana* ya antes citada, no informa de los años en los que trabajó en esas revistas ni del período en el que fue director artístico de la Orquesta Jalapa. Béhague, por su parte, en *The New Grove Dictionary* no menciona siquiera su trabajo en la organización de conciertos ni la dirección artística de esta orquesta.

¹⁹ Ver en Gerard Béhague, «Mayer-Serra, Otto», *The New Grove Dictionary*...

²⁰ Ver en Gerard Béhague, «Mayer-Serra, Otto», *The New Grove Dictionary*...

²¹ En < http://www.luzam.com/acerca_de_nosotros.htm > (Consultado el 15-03-2003).

No se ha podido averiguar si hay alguna relación entre Musart y Luzam, si son la misma empresa rebautizada o si son dos discográficas distintas en las que trabajó Otto Mayer-Serra.

Sin embargo, no fue su trabajo como crítico y su labor de promoción de la música mexicana que realizó desde que llegó a ese país lo más destacable, sino sus trabajos de investigación musicológica. Al llegar a México realiza con la protección de la Casa de España una historia de la música mexicana que publica en 1941 El Colegio de México con el título *Panorama de la música mexicana desde la independencia hasta la actualidad*. En tan solo diez meses de investigación, con fuentes de primera mano que analizó y estudió con criterios científicos, escribe una obra que, según Casares, «tiene el valor de ser uno de los primeros intentos hechos por un profesional de la musicología desde fuentes de primera mano»²². Él mismo introduce esta obra con las siguientes palabras: «Nuestro trabajo está íntegramente basado en investigaciones de primera mano; es, pues, objetivo, en cuanto se refiere a la comprobación rigurosa de todos los datos aludidos»²³. Datos que son escogidos con criterios muy claros. Pretende presentar «un panorama de sus principales corrientes (...) para hacer resaltar únicamente los puntos culminantes de la evolución general e insistir sólo sobre aquellos acontecimientos que nos parecían definir decisivamente el curso del desarrollo histórico»²⁴.

Esta síntesis no es una mera exposición de compositores y obras. «Hemos visto nuestra tarea principal en la sintetización e interpretación por el camino de la selección de los hechos más decisivos»²⁵, y uno de los objetivos es el de reflejar «la función que ejercía la música en la sociedad mexicana de antaño»²⁶. Y fruto de esa investigación presenta

²² En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana...*

²³ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 10.

²⁴ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 9.

²⁵ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, pp. 10-11.

²⁶ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 10.

una serie de conclusiones generales que nos permitió establecer numerosas analogías en la música mexicana con hechos equivalentes de la historia general de la música, y, sobre todo, obtener una serie de conclusiones de tipo sociológico del más alto interés²⁷.

Para la realización de esta obra contó con la colaboración desinteresada de músicos e investigadores mexicanos como el profesor Gerónimo Baqueiro Fóster, Manuel Ponce, Silvestre Revueltas, José Rolón, Candelario Huizar, Luis Sandi y Blas Galindo, así como la de algunos familiares de compositores del siglo XIX, y a los que agradece Mayer-Serra su colaboración en el prefacio²⁸.

Al año siguiente publica en la *Revista Musical Mexicana* un artículo titulado «Bibliografía» en el que intentó hacer, según Casares, «una primera síntesis de las obras de investigación musical escritas en México»²⁹. En la misma línea de trabajo se encuentra el artículo «Music Made in Mexico» publicado por *Rotarium*³⁰, y que, según Casares, fue el germen de su obra *El estado presente de la música en México. The Present State of Music in México*³¹.

Para la realización del *Panorama de la música mexicana* estudió seriamente la obra de Silvestre Revueltas. Consecuencia de este trabajo fueron sus artículos dedicados a este compositor:

«Silvestre Revueltas, su vida y su obra», *Hoy*. México, n° 191, noviembre de 1940, pp. 68-88.

«Silvestre Revueltas and Musical Nationalism in México», *Musical Quaterly*, n° 27, 1941, pp. 123-45.

«Silvestre Revueltas y el Nacionalismo Musical en México», *Boletín latino-americano de música*, n° 5, 1941, pp. 543-64. [Traducción del artículo publicado en *Musical Quaterly*]

²⁷ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 10.

²⁸ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 11.

²⁹ Otto Mayer-Serra, «Bibliografía», *Revista Musical Mexicana*, 1942. Artículo citado por Emilio Casares en «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*.

³⁰ En el n° 60 publicado en 1942.

³¹ Obra publicada en Washington por la Organización de Estados Americanos en 1946.

MAYER-SERRA, O. y AAVV. *Imagen de Silvestre Revueltas* (editado por R. Giro). Habana: 1980.

Casares señala que con sus primeros artículos sobre Revueltas «retomó a una de las figuras más importantes de la creación musical mexicana». En estos artículos aportó muchos datos biográficos y presentó un análisis general de su obra, especialmente sobre su uso de elementos folclóricos³².

Otto Mayer-Serra también estudió la obra de Carlos Chávez, así como su trabajo como director de orquesta y educador. Estas dos últimas facetas son las que se recogen en su artículo «Carlos Chávez, una monografía crítica» publicado en *Revista Musical Mexicana*³³.

También estudió el folclore mexicano al que dedicó el artículo «Mexican Musical Folklore»³⁴. En él, según Casares, trata de géneros musicales populares de México (el corrido, el jarabe y el huapango), así como de agrupaciones populares como los mariachis³⁵.

Pero la obra más ambiciosa de Otto Mayer-Serra fue *Música y músicos de Latinoamérica*. Sus dos volúmenes constituyen aún hoy una de las mejores obras de referencia general de los compositores latinoamericanos y una aportación sustancial a la musicología latinoamericana. Para su realización se basó en una gran cantidad de bibliografía, en las investigaciones de los investigadores latinoamericanos más importantes (como José Ardévol, Juan Batista, Luiz Héitor Correa, Arnoldo Herrera, Segundo Luis Moreno, Andrés Pardo Tovar, Andrés Sas y Carlos Vega), y en sus propias investigaciones, a las que dedicó más de siete años³⁶.

³² En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*.

³³ Artículo publicado en el nº 1-2 en 1942 y citado por Emilio Casares en «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*...

³⁴ Publicado por *Etude Music Magazine*, nº 61, 1943, pp. 17, 58, 72. Sobre la referencia de este artículo se encuentran discrepancias entre Béhague y Casares en los diccionarios ya citados sobre el número de la revista, aunque no sobre el año de publicación. Según Béhague está en el nº 61, mientras que Casares indica que está en el nº 1-2.

³⁵ En «Mayer-Serra, Otto», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*...

³⁶ *Música y músicos de Latinoamérica* fue publicada por la editorial Atlante de México en 1943. La descripción de esta obra procede de la entrada del *Diccionario de la música española e hispanoamericana* dedicada a Otto Mayer-Serra y escrita por Casares.

Pero su contribución a la música mexicana no solamente consistió en su investigación y promoción. También contribuyó a la formación de los músicos gracias a varios libros, tanto de su propia autoría, como el *Breve diccionario de la música* publicado en 1948³⁷, o traducidos por él. Éste es el caso de la *Enciclopedia de la música* de F. Hamel y M. Hurlimann, titulada en la edición original alemana *Atlantisbuch der Musik*, y para la que en su versión en español escribió expresamente un capítulo sobre la música hispanoamericana³⁸.

LA SOCIOLOGÍA Y EL NACIONALISMO. NUEVOS CAMPOS EN LA MUSICOLOGÍA DE LA ÉPOCA

Dos de los temas que con más frecuencia y en distintos ámbitos, trató en su obra Otto Mayer-Serra fueron la sociología y el nacionalismo. Una prueba patente del interés que para él tenían ambas cuestiones se encuentra en el prefacio que introduce su obra *Panorama de la música mexicana*. El musicólogo dice de su propia obra:

Nuestro trabajo se extiende, pues, en tres direcciones distintas. Ofrece, en primer término, una exposición sintetizada de la música mexicana desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, al mismo tiempo que este material nos sirve para estudiar determinados problemas musicológicos de carácter general, entre los cuales predominan los del nacionalismo y de la sociología musical.

[...] en general, es un trabajo de tesis, susceptible de discusión, particularmente en todo lo expuesto referente al nacionalismo y a la sociología musicales –temas de la musicología moderna, muy poco estudiados aún y de problemas sumamente intrincados. Estamos plenamente conscientes de hallarnos en este campo en una fase experimental³⁹, cuya

³⁷ Obra recogida en el listado de «escritos» que Béhague presenta en «Mayer-Serra, Otto», *The New Grove Dictionary*. La única información sobre ella es la ciudad en la que se publicó, México, y el año, 1948.

³⁸ Esta *Enciclopedia de la música* fue publicada en México en 1943-54, traducida del original publicado en Berlín por Atlantis en 1934. Esta información se ha recogido de la voz «Mayer-Serra, Otto» escrita por Casares en *Diccionario de la música española e hispanoamericana*.

³⁹ A pesar de que la sociología tiene sus orígenes en la Europa del siglo XVIII, el interés por el papel de la música en la sociedad fue marginal hasta el siglo XX. Marx, Weber y Durkheim son considerados como los padres de esta ciencia. De ellos sólo Weber escribió sobre música, desarrollando una teoría que relacionaba el sistema de la funcionalidad tonal con las sociedades modernas occidentales. Esta obra, *Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik*, fue publicada póstumamente en Munich en 1921. Ya antes, en el siglo XIX, se produjo un debate, originado por una teoría de Darwin según la cual la comunicación musical precedió a la verbal.

superación exigirá tal vez el esfuerzo de varias generaciones para que se cimenten las bases científicas de estas nuevas ramificaciones de la musicología⁴⁰.

Otto Mayer-Serra estudió con algunos de los primeros musicólogos que partieron de cuestiones relativas a la sociología de la música para abordar el estudio de la música, tanto en la del pasado como en la de su propia época. Mayer-Serra estudió con Abert y con Engel, dos de los pioneros de la sociología de la música, y vivió el interés que esta disciplina despertó en Alemania en sus años de formación allí⁴¹. Cuando Otto Mayer-Serra publica su artículo «En torno de una sociología de la música» en la revista *Música* en 1938, deja ver en sus palabras su intención de convencer a los músicos en España de la importancia de estudiar las relaciones entre la música y la sociedad:

El músico, en general, no se da cuenta de lo que significa este factor [la *función* social de la música] importante no solamente para toda la vida musical de una época, sino, en primer lugar, para lo que podríamos llamar *ideología musical*, es decir el conjunto de conceptos técnicos y estéticos que representa el pensar general de una o de varias generaciones sobre el hecho musical.⁴²

Sin embargo, fue quizás Hermann Abert (de quien fue alumno Otto Mayer-Serra en la Universidad de Berlín) quien fuese el primero en estudiar la producción musical de la Edad Media partiendo de las estructuras políticas y sociales (*Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen*, Halle, 1905). En Alemania, durante las décadas de 1920 y 1930, el compositor Hanns Eisler estableció las bases de la sociología de la música basada en el materialismo histórico. Tras la II Guerra Mundial en la República Federal de Alemania la obra de Adorno fue la que más destacó.

A partir de la década de 1930 se pueden distinguir tres corrientes principales en la sociología de la música: el positivismo, el idealismo histórico y el materialismo histórico. Entre los principales exponentes del positivismo en la sociología de la música está Hans Engel, quien dirigió la tesis doctoral de Otto Mayer-Serra. En los modelos positivistas se distingue entre música «cultura», como música de las clases altas, y música «no-cultura», y se relaciona la música de vanguardia con la burguesía. Un ejemplo de estas teorías es expuesto por Engel en sus artículos «Der Standort der Musiksoziologie im Umkreis der Wissenschaftsdisziplinen», *Melos*, nº 10, 1931, p. 238 y «Musik, Gesellschaft, Gemeinschaft», *Zeitschrift für Musikwissenschaft*, nº 26, 1935, p. 175. (Ver en Konrad Boehmer, «Sociology of music», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York-Hong Kong, 1980, vol. 17, pp. 432-439).

⁴⁰ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 10.

⁴¹ Ver la nota 40.

⁴² «En torno a una sociología de la música», *Música. Revista mensual* 3, Barcelona, Consejo Central de la música de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública, marzo 1938. [Edición facsímil: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes- SGAE- Fundación Autor, 1998]. Cita de la página 30.

Bajo el título del artículo aparece un subtítulo «1. Las características de la organización musical actual»⁴³. Parece que las intenciones de Otto Mayer-Serra eran las de hacer una serie de artículos bajo el epígrafe «En torno de una sociología de la música», en la que este artículo era el primero⁴⁴. En él explica cuál es, en su opinión, el papel de la música en la sociedad occidental de la época y cómo se ha llegado a esa situación. Para ello elabora un discurso propio, con multitud de ejemplos que permitan al lector comprender sus teorías, en el que introduce citas de artículos y libros de musicólogos germanos en su mayoría⁴⁵.

Según Otto Mayer-Serra los puntales de la vida musical de la época eran el público, como consumidor; la sala de conciertos, «forma comercializada de organización»; y el virtuoso, «realizador de los valores musicales y objeto más precioso de explotación»⁴⁶. El autor es crítico con la sociedad de su época, pues considera que la burguesía, en otro día generadora de la «música moderna»⁴⁷, se ha vuelto conservadora,

incapaz de contribuir productivamente a la creación y evolución musicales, paga espléndidamente bien al profesional que mejor sabe distraerla de las vicisitudes de una realidad cada día más contradictoria y apremiante⁴⁸.

⁴³ Aunque éste, al estar introducido por un número, podría ser también el título de un apartado no puede considerarse como tal al no hallarse en todo el artículo ningún otro apartado introducido con un 2.

⁴⁴ Esto no ha podido ser comprobado por la limitación de la información a la que se ha podido acceder para la realización de este trabajo.

⁴⁵ Las citas del artículo «En torno de una sociología de la música» de Mayer-Serra proceden de los siguientes libros y artículos:

E. H., Meyer, *Die Wöhrerschaft der Instrumentalmusik*, Amsterdam, 1937.

Curt Sachs, *La música en la antigüedad*. Barcelona-Buenos Aires, Labor, 1934 (2ª ed.).

A. Weissmann, *Der Virtuose*, Berlín, 1920.

Leo Kestenberg, «Schweizerische Musikzeitung», *Musiherziehung als Einheit*, nº 1-2, 1938.

⁴⁶ O. Mayer-Serra, «En torno de una sociología de la música...», p. 32.

⁴⁷ Según Mayer-Serra la música moderna es «la que nos es accesible y comprensible aún hoy día por sus esencias emocionales y que constituye, salvo ciertas experiencias de carácter historizante, el repertorio de los programas de concierto y la materia de la enseñanza musical». Esta tiene su punto de partida, para el autor, en la música de Monteverdi y la de «los grandes instrumentistas italianos», y surge por la demanda de la burguesía de una música «más humana, más sensual y de un verdadero dinamismo vital» («En torno de una sociología de la música...», p. 34).

⁴⁸ O. Mayer-Serra, «En torno de una sociología de la música...», p. 38.

Las ideas de la evolución musical y de la importancia del estudio de la función social de la música para la comprensión de la historia de la música también jugarán un papel importante en su obra *Panorama de la música en México*. Según Otto Mayer-Serra, «en México, no hubo, ni pudo haber, tradición musical autóctona, ni, por tanto, una continuidad evolutiva -factor imprescindible para todo progreso humano⁴⁹». La causa fue, según él, «La opresión y explotación que sufrió el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial»⁵⁰, y las consecuencias que

durante el siglo XIX, las substancias de una cultura propia se hallaron destiladas y enrarecidas hasta tal grado, que apenas trascendieron a una realidad perceptible. Las obras musicales escritas durante este período histórico son de inspiración netamente europea y trabajadas, en una imitación esclava, sobre los moldes italianos, y posteriormente franceses y alemanes⁵¹.

Desde planteamientos sociológicos, Mayer-Serra explica el surgimiento del «moderno» nacionalismo musical en México, cuya primera figura es Manuel M. Ponce⁵². El estudio del nacionalismo musical mexicano le sirve para exponer sus tesis sobre el nacionalismo musical en Europa y sobre las fases de evolución de los nacionalismos musicales. Para ejemplificar y hacer más comprensible su explicación presenta un cuadro sinóptico con algunos compositores y obras representativas de las fases del nacionalismo musical en varios países. Sus métodos musicológicos modernos y su honestidad como investigador se reflejan claramente en la advertencia que hace a los lectores.

Nuestra clasificación se aparta muy considerablemente de las usadas en los manuales de historia musical, puesto que en ella frecuentemente se hallan comprendidos en una y la misma categoría compositores pertenecientes a diferentes generaciones y de escritura totalmente distinta. Ello se explica por el criterio que únicamente nos guía en la investigación sobre los nacionalismos musicales: ¿cómo -con qué procedimientos técnicos musicales- se elabora la substancia «folklórica» y, con ello, el grado de asimilación y superación de los modelos ajenos?⁵³

⁴⁹ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 25.

⁵⁰ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 74.

⁵¹ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 74.

⁵² O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 74.

⁵³ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, pp. 101-102.

Según Mayer-Serra en la evolución de los nacionalismos musicales se producen cuatro fases⁵⁴:

Primera fase. En la música de un país predomina un estilo musical ajeno.

Segunda fase. En los estilos musicales extranjeros se introducen elementos melódicos y rítmicos procedentes del «folklore» nacional.

Tercera fase. Los elementos melódico-rítmicos «penetran la escritura armónica, transforman los esquemas tradicionales de las formas, inician un nuevo ideal sonoro»⁵⁵. Con ello se crea un lenguaje musical nacional. Esta fase, la de los estilos musicales nacionales, es en la que se encuentran, en el momento en el que escribe, la mayoría de los países.

Cuarta fase. Fase que se ha desarrollado en los «últimos veinte años» (es decir, de la década de 1920 a la de 1940). Se eliminan los modelos extraños y se produce una nueva universalización del estilo musical. «Los nacionalismos pierden las características tangibles de la manera bruta “folklórica” a medida que se cristalizan sus procedimientos técnicos, hasta que se convierten finalmente en música universal, de valor puramente humano»⁵⁶. Esta evolución «significa al mismo tiempo una vigorosa renovación del lenguaje musical frente a los síntomas de disolución y decadencia en las últimas ramificaciones del romanticismo⁵⁷». Según el autor, los únicos tres estilos nacionales que han logrado ser universales son los de Verdi (Italia); Wagner, Schoenberg y Hindemith (Alemania); y Debussy y Milhaud (Francia).

La tesis de Otto Mayer-Serra sobre el proceso de creación de estilos musicales a partir de elementos de la música popular se podría resumir con el siguiente cuadro:

⁵⁴ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, pp. 99-102.

⁵⁵ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 100.

⁵⁶ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 100.

⁵⁷ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 100.

Tabla 2. Creación de estilos musicales a partir de elementos de la música popular

<p>Agotamiento de un estilo musical</p> <p style="text-align: center;">⇒</p>	<p>Utilización de la música popular para revitalizarlo</p> <p style="text-align: center;">⇒</p>	<p>Evolución del estilo con los elementos nuevos en la búsqueda de nuevos procedimientos técnicos: Creación de un estilo nacional.</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> <p>En la mayoría de los casos predomina el nacionalismo musical.</p>	<p>Cristalización de los medios expresivos de un estilo nacional: Este adquiere carácter universal.</p> <p>Únicos tres estilos nacionales que han logrado ser universales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdi (Italia) - Wagner-Schoenberg-Hindemith (Alemania) - Debussy-Milhaud (Francia)
--	---	--	--

El paso de la primera a la segunda fase es explicado mediante cuestiones relativas a la sociología musical. La utilización de la música popular para revitalizar un estilo musical agotado coincidió con los nacionalismos políticos del liberalismo burgués durante la época del romanticismo.

La glorificación del pasado histórico [...], de la Edad Media; la evocación del mundo imaginario [...], de los ambientes «exóticos»; el «retorno a la naturaleza, [...]»; todas estas tendencias románticas traían consigo infaliblemente el «descubrimiento de la canción popular»⁵⁸.

Esta fue utilizada para «diferenciar lo nacional de lo universal para elevar aquello, por su propia fuerza, a una categoría de alcance representativo»⁵⁹. El folclore no tuvo una gran influencia en la música de los países de gran tradición, como Francia, Italia o Alemania. Pero para los países sin una tradición musical propia (como los países americanos, Hungría o Escandinavia) o que esta había sido interrumpida (como España o Inglaterra) significó, según Mayer-Serra, el punto de partida para la creación de un estilo propio, de un estilo nacional⁶⁰.

⁵⁸ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 96.

⁵⁹ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 96.

⁶⁰ O. Mayer-Serra, *Panorama de la música mexicana...*, p. 98.

En el cuadro sinóptico que Otto Mayer-Serra incluye en su obra *Panorama de la música mexicana* clasifica las obras de compositores de España, Rusia, Checoslovaquia, Hungría, los Países Escandinavos y México según las cuatro fases de evolución del nacionalismo musical⁶¹. En cada fase de cada país indica los compositores, obras y géneros que las representarían.

PRIMERA FASE

- España: la tonadilla, el villancico homófono y bailes populares como intermedios (tiranas, seguidillas, polos, boleros, etc.).
- México: bailes y sonecitos populares como intermedios (jarana, bamba, etc.) y la polifonía mexicana.

SEGUNDA FASE

- España:
 - Obras escénicas: la zarzuela, las óperas mitológico-históricas de Pedrell y *El amor brujo* de Falla.
 - Obras instrumentales: *Adiós a la Alhambra* (1885) de Monasterio, las obras de Albéniz hasta *Iberia*, las obras de Turina y de Falla *Noches en los jardines de España*.
- Rusia:
 - Obras escénicas: *La vida para el Czar* [sic] (1836) de Glinka.
 - Obras instrumentales: las obras de Borodin, Rimski-Korsakov, Chaikovski y Rubinstein.
- Checoslovaquia:
 - Obras escénicas: *La novia vendida* (1866) de Smetana y *Halka* (1848) de Moniuszko.
 - Obras instrumentales: *Mi patria* de Smetana y *Danzas eslavas* de Dvorák.

⁶¹ En este cuadro se incluye a Szymanovski como compositor de Checoslovaquia cuyas obras se encuentran en la tercera fase, la de la creación de un estilo nacional. Sin embargo, este compositor no es de Checoslovaquia, sino de Polonia. (Ver en Teresa Chylinska, «Szymanowski, Karol», en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.), Londres-Nueva York-Hong Kong, 1980, vol. 18, pp. 499-504).

- Hungría:
 - Obras escénicas: *Hunyady László* (1844) de Erkel.
 - Obras instrumentales: *Rapsodias húngaras* de Liszt, las obras de Dohnányi y la *Rapsodia* op. 1 de Bartók.
- Países Escandinavos (incluido Finlandia): las obras instrumentales de Gade, Grieg y Sibelius.
- México:
 - Obras escénicas: zarzuelas mexicanas y *Guatimotzin* de Ortega.
 - Obras instrumentales: *El jarabe* de T. León, *Aires nacionales* de Ituarte, *Danzas* de Villanueva, *Danzas* de Elorduy y las obras de Ponce, Rolón y Huizar.

TERCERA FASE

- España: *Iberia* de Albéniz, algunos pasajes de *Noches en los jardines de España* y *El sombrero de tres picos* de Falla.
- Rusia: *El príncipe Igor* de Mussorgski, *Boris Godunov* de Mussorgski y *Petrichka* de Stravinsky.
- Checoslovaquia: las obras de Janáček y Szymanovski.
- Hungría: las obras de Kodály y de Bartók (hasta el *V cuarteto*) [sic].
- México: el *Concierto para piano* de Rolón y las obras de Chávez y Revueltas.

CUARTA FASE

- España: *El retablo* y el *Concierto* de Falla, de J. Valls su *Sinfonía* (1936) y de R. Halffter su *Concierto de violín* (1940).
- Rusia: de Stravinsky *La historia del soldado*, *Las bodas*, etc.
- Hungría: las obras de Bartók a partir del *V Cuarteto* [sic]

LA REPERCUSIÓN DE SU OBRA MUSICOLÓGICA

El trabajo como musicólogo de Otto Mayer-Serra se puede dividir claramente en dos etapas, la primera antes de la Guerra Civil española y la segunda tras su exilio en

1940 en México. En la primera etapa elaboró su tesis doctoral *Die romantische Klaviersonate* (Universidad de Greifswald, 1929) bajo la dirección de Hans Engel; fue el asistente del director de orquesta Hermann Scherchen (de 1929 a 1931), quien estrenó en Barcelona en 1936 el Concierto para violín de Alban Berg; trabajó como consejero musical de la editorial barcelonesa Labor, en la que se publicaron en esa época muchos de los manuales de Riemann (obras que estaban teniendo una gran influencia en el resto de Europa) además de otras obras, algunas traducidas por Roberto Gerhard; escribió en periódicos y revistas de Barcelona. Haría falta estudiar muchos de los aspectos de su trabajo antes de su exilio, ya que éste se desarrolló casi siempre en un segundo plano, pero su influencia puede ser mucho mayor de lo que los trabajos expuestos aquí podrían reflejar. Está por investigar el desarrollo de su cargo como consejero musical de Labor, su relación con Roberto Gerhard y otros compositores de la época, sus escritos en los periódicos y revistas de entonces, si promocionó en Alemania la obra de algún compositor español. Posiblemente tras estas investigaciones surgiesen otros aspectos de su trabajo musicológico que hoy se desconocen.

La segunda etapa, iniciada en México, está marcada por la investigación de la música latinoamericana, su promoción y difusión. Sus artículos y obras son publicados no sólo en México, sino que aparecen también en Washington o New York, en revistas tan prestigiosas como *Musical Quaterly*, contribuyendo a la difusión de la música latinoamericana en los países anglosajones. Su obra *Música y músicos en Latinoamérica* sigue siendo una obra de referencia en este campo, y es citada por musicólogos tan prestigiosos como Stevenson. Su trabajo se destacó por su rigurosidad, su originalidad y amplitud. Otto Mayer-Serra estudió los nacionalismos musicales, pero sin limitarse al fenómeno en un sólo país, buscando analogías entre distintos países y destacando la obra de los compositores por su valor propio y no por consideraciones patrióticas, ideológicas o por cualquier otro motivo ajeno al puramente musical. Para el país que le acoge en su exilio trabaja promocionando su música y sus músicos, en sus libros, en sus artículos, en su trabajo en la organización de conciertos y en sellos discográficos.

José Antonio Alcaraz escribía en la introducción de la edición facsímil de *Panorama de la música en México* «Sin temor a exagerar puede afirmarse que ha sido hasta ahora el estudioso más importante de la música escrita en México, sus procesos,

relaciones, seres, productos o relieves»⁶². Si en México se le están haciendo reconocimientos como este, en España es hoy prácticamente un desconocido. Casares en el artículo «La Generación del 27 revisitada» señalaba que faltaban muchas investigaciones sobre los compositores de esa época por hacer⁶³. Sin embargo, para comprender realmente aquella época habría que incluir también a musicólogos como Otto Mayer-Serra, cuya influencia, a pesar de trabajar casi siempre en la sombra, pudo ser tan importante como la de muchos compositores.

⁶² Op. cit., p. 7.

⁶³ AA.VV., *Música española entre dos guerras, 1914-1945*, Granada, Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2002.

APÉNDICE. TRABAJOS MUSICOLÓGICOS DE OTTO MAYER-SERRA.

A) De autoría propia

Die romantische Klaviersonate. Tesis doctoral, Universidad de Greifswald, 1929.

«En torno a una sociología de la música», *Música. Revista mensual* 3. Barcelona, Consejo Central de la música de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública, marzo 1938. [Edición facsímil: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes-SGAE- Fundación Autor, 1998].

«Silvestre Revueltas, su vida y su obra». *Hoy*, n° 191 (noviembre de 1940), pp. 68-88.

Panorama de la música mexicana desde la independencia hasta la actualidad. México: El Colegio de México, 1941. [Reimpresión: México, Cenidim, 1996].

«Silvestre Revueltas and Musical Nationalism in México». *Musical Quarterly*, XXVII (1941), pp. 123-45.

«Silvestre Revueltas y el Nacionalismo Musical en México». *Boletín latino-americano de música*, V (1941), pp. 543-64.

«Tata Vasco». *The Commonweal*, n° 21 (1941), p. 486.

«Bibliografía». *Revista musical mexicana*, 1, (1942), n° 31, p. 256.

«Carlos Chávez, una monografía crítica». *Revista musical mexicana*, (1942), n° 5.

«Falla's Musical Nationalism». *The Musical Quarterly*, n° 29 (enero de 1943), pp. 1-17.

«Mexican Musical Folklore». *Etude Music Magazine*, n° 61 (1943), pp. 17, 58, 72.

El estado presente de la música en México/ The Present State of Music in Mexico. Washington: Organización de Estados Americanos, 1946.

Música y músicos de Latinoamérica (2 volúmenes). Editorial Atlante, México: 1947.

Breve diccionario de la música. México: 1948.

«Problemas de una sociología de la música». *Revista Musical Chilena*, n° 41 (1951), pp. 59-64.

La música contemporánea. México: 1954.

MAYER-SERRA, Otto. y AA. VV. *Imagen de Silvestre Revueltas* (editado por R. Giro y otros). Habana: 1996.

B) Obras editadas, traducidas o compiladas por Mayer-Serra

RIEMANN, Hugo. *Fraseo musical*. Barcelona: Labor, 1928 (2^a ed. completamente revisada por Otto Mayer-Serra).

HAMEL, F. HURLIMANN, Martin. *Enciclopedia de la música*. Editorial Cumbre, México: 1943-54. [Edición y traducción de Mayer-Serra de la edición original alemana de *Atlantisbuch der Musik*. Berlín, 1934.]

Cançoner revolucionari internacional. Cancionero Revolucionario Internacional. (Compilado por Mayer-Serra). Barcelona: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. [Edición facsímil: Barcelona, Icaria Editorial, 1977].

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. *Música española entre dos guerras, 1914-1945*. Granada:, Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2002.

ALCARAZ, José Antonio. ... *con un estrépito de plata*. México: Cenidim, 1983.

BRUNNER, Gerhard. «Scherchen, Hermann». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2ªed.), vol. 22, p. 482-483.

CARREDANO, Consuelo. «Mexico and Spain. Some Remarks about the Spanish Musical Exile», *La Vitrina. Performing Art*. <<http://www.lavitrina.com/html/perfor/perfor5/perfor5.html>> (Consultada el 15 de marzo de 2004).

CHYLINSKA, Teresa. «Szymanowski, Karol». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York-Hong Kong: 1980, vol. 18, pp. 499-504.

DENIZ, Gerardo. «Recordación de Otto Mayer-Serra». *Pauta: cuadernos de teoría y crítica musical*, vol. 9 (julio-septiembre 1990), pp. 20-23.

HOFFMANN-ERBRECHT, Lothar / POTTER, Pamela M. «Wolf, Johannes». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2ª ed.), vol. 27, pp. 501-502.

HOFFMANN-ERBRECHT, Lothar / VON DER LINN, Michael. «Abert, Hermann». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2ª ed.), vol. 1, p. 23.

http://www.luzam.com/acerca_de_nosotros.htm (Consultada el 15 de marzo de 2004).

HYER, Brian/ REHDING, Alexander. «Riemann, (Karl Wilhelm Julius) Hugo». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York, Macmillan Publishers, 2001 (2ªed.), vol. 12, p. 362-366.

KATZ, Israel J.«Hornbostel, Erich». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2^a ed.), vol. 11, pp. 729-731).

MAYER BROWN, Howard. «Sachs, Curt». En: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (ed. Stanley Sadie). Londres-Nueva York: Macmillan Publishers, 2001 (2^a ed.), vol. 22, pp. 75-76.

PAREYÓN, G. *Diccionario de música en México*. Guadalajara: Secretaría del Gobierno de Jalisco, 1995.

STEVENSON, Robert. «Peru in international music encyclopedias», *Interamerican Music Review*, v. 2, (1979), p. 227.

TAPIA COLMAN, Simón. *Música y músicos en México*. México: Panorama, 1992.