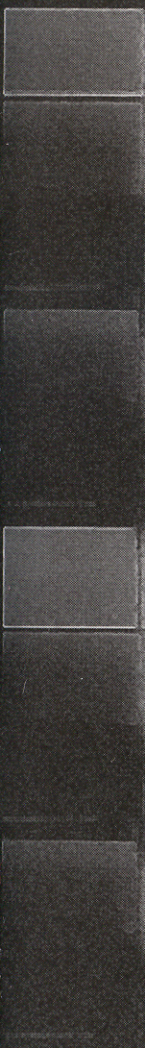

Medalla
SALVADOR TOSCANO
al Mérito Cinematográfico 2008

**Joaquín
Gutiérrez Heras**

JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS

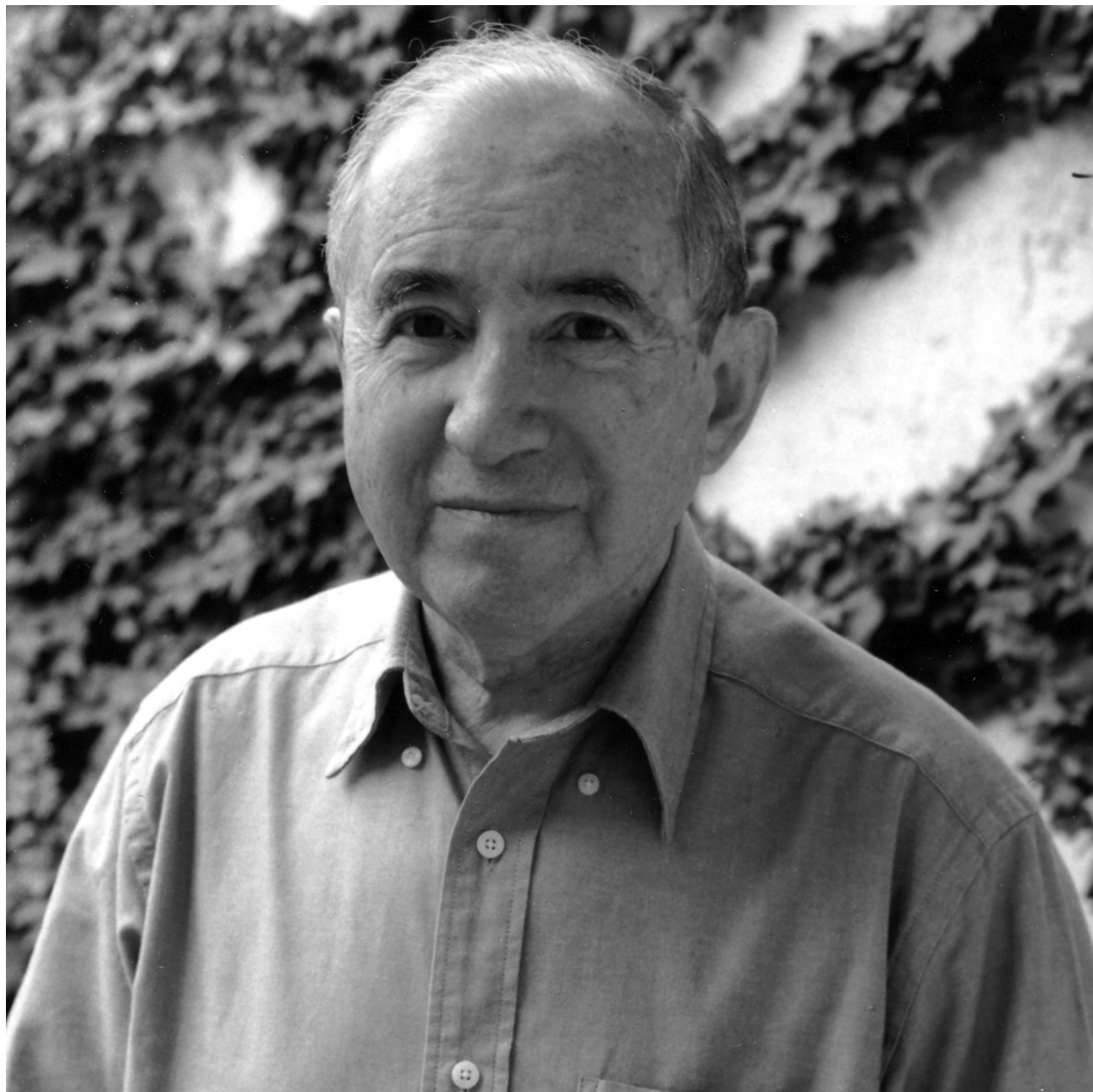
Medalla Salvador Toscano
al Mérito Cinematográfico

Otorgada por

CINETECA NACIONAL

FUNDACIÓN CARMEN TOSCANO I. A. P.

**ACADEMIA MEXICANA DE ARTES
Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS A. C.**

Joaquín Gutiérrez Heras

MEDALLA SALVADOR TOSCANO 2008

Introducción

Juan Arturo Brennan

La anécdota se convirtió en un hito tan importante en mi vida de melómano, que no me canso de repetirla una y otra vez. Allá por 1977, se incluyó finalmente una materia de música en el plan de estudios del Centro de Capacitación Cinematográfica. A poco de iniciado el curso, un día el profesor sacó de su viejo (ya era viejo desde entonces) portafolio unas hojas de papel pautado, las colocó en el atril del desvencijado piano vertical que había en el salón de clases, y procedió a demostrarnos el difícil y fundamental concepto del estilo en música. ¿Cómo lo hizo? Tocando para nosotros un mismo tema varias veces, primero al estilo medieval, después a la manera renacentista y luego con los parámetros barrocos, y así sucesivamente, hasta presentarnos el tema como lo hubiera podido tratar un nacionalista mexicano o un miembro de la Segunda Escuela de Viena.

Esa demostración no sólo me abrió desmesuradamente los oídos, sino que fue el inicio de una ya larga relación con el profesor, a quien conocí precisamente en ese curso. Desde

entonces, Joaquín Gutiérrez Heras ha seguido sorprendiéndome a través de diversas facetas de su personalidad, entre las que destaco un sentido del humor saludablemente áspero y punzante, siempre aplicado con la mira certera, aunque en más de una ocasión yo mismo haya sido su blanco.

Poco después de aquel primer encuentro académico con Gutiérrez Heras (que fue desafortunadamente breve) comencé a descubrir, ya fuera del CCC, a un compositor de música cinematográfica que cumplía entonces y cumple ahora, cabalmente, dos premisas fundamentales: la de ser un compositor de técnica sólida y conocimiento profundo de la historia y los estilos musicales, y la de ser también un cinéfilo voraz, totalizador, increíblemente memorioso, y tajantemente categórico en la defensa de sus películas favoritas.

Esta afirmación puede parecer una verdad de Perogrullo, pero lo cierto es que esa intensa vocación fílmica de la que Gutiérrez Heras hace gala suele

estar ausente en numerosos compositores que trabajan y han trabajado para el cine, y para quienes escribir música para la pantalla es como escribir cualquier otra cosa.

No me cabe duda que la solidez y eficacia de las partituras fílmicas de Gutiérrez Heras, reconocidas en varias ocasiones pero quizá no tanto como lo merecen, tienen su sólido cimiento en la depurada música de concierto que ha escrito, y que a la fecha conforma uno de los catálogos más importantes entre nuestros compositores. Tampoco creo caer en la redundancia al afirmar que la música cinematográfica de Joaquín Gutiérrez Heras comparte con su música de concierto aquellas cualidades que tienden a la transparencia de las ideas, a la claridad en el discurso, a un eficaz uso de medios sonoros parcos, pero siempre suficientes.

Dicho de otra manera: si en sus obras de concierto el compositor se ha mantenido alejado del efecto *per se*, del

adorno instrumental a guisa de oropel acústico, y de la complicación como cortina de humo para el oído, su música para el cine refleja puntualmente esas líneas de conducta, y aún en momentos cinematográficos de alta exigencia dramática y/o expresiva, su música es precisa, elegante y concisa, fiel reflejo de una actitud estética y creativa que se ha mantenido invariable a lo largo de una muy extensa carrera.

En la vertiente específicamente cinematográfica de esa carrera, Joaquín Gutiérrez Heras ha sabido mantener, a la vez que una loable congruencia con sus propias ideas, una visión clara y objetiva de los alcances que tiene (o no) la música escrita para el cine. Y como buen músico y buen cinéfilo que es, está perfectamente consciente (por experiencia propia) de la difícil transcendencia a la que en nuestro medio pudiera aspirar la música de cine. En un coloquio que tuve con él en el año de 1983, Gutiérrez Heras me contó lo siguiente:

Yo me enteré por un amigo que tiene una tienda de discos, que cuando salió la película de Alberto Isaac sobre los Juegos Olímpicos de México, le fueron a pedir la música. Llegaban muchos clientes a pedir el disco con la música de esa película que yo compuse. Así que creo que muchas veces, la música de una película podría funcionar perfectamente en un disco, y que en ciertos casos llegaría a venderse más que la música "seria". Pero la triste realidad es que a mí nadie me ha pedido nunca grabar en un disco la música que he hecho para películas.

Respecto a estas palabras de Gutiérrez Heras, me parece que uno de sus logros mayores como compositor ha sido el que una buena parte de un público de aficiones fundamentalmente deportivas se haya fijado en su música para el filme de Isaac, que es sin duda una

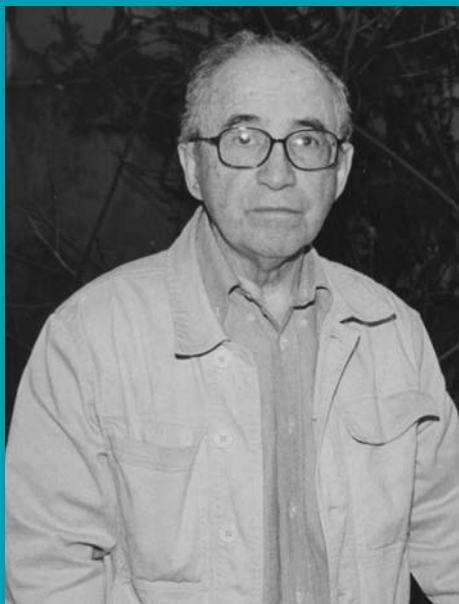
de sus mejores creaciones, una música caracterizada por un potente y a la vez contenido dramatismo. Y por otra parte, ¿cómo es posible que circulen comercialmente tantísimos *soundtracks* prescindibles e inconsecuentes del cine mexicano y que, como lo dice el compositor, no se hayan editado discos con sus notables partituras filmicas?

Hace algunos años se editó un CD que contiene cuatro de las más importantes obras de concierto de Gutiérrez Heras, así como algunos fragmentos de la partitura que compuso para la película *Campanas rojas* (Sergei Bondarchuk, 1981). De producción privada y sin distribución comercial, este disco tuvo una muy limitada circulación entre algunos melómanos-cinéfilos.

Es indudable que la música cinematográfica de Gutiérrez Heras (al igual que su música de concierto) merece una mayor atención y difusión de la que hasta ahora se le ha dado. Así, es de justicia necesaria el reconocer y celebrar su larga trayectoria en el oficio de hacer música para el cine, una trayectoria que inicia con sus trabajos para cintas como *Un alma pura* (Juan Ibáñez, 1965) y *Pedro Páramo* (Carlos Velo, 1966) y que entre muchos otros hitos notables tiene la ya mencionada partitura para el filme olímpico de Alberto Isaac y, de manera importante, sus colaboraciones con Jaime Humberto Hermosillo. Sin duda, las nuevas generaciones de compositores del cine mexicano tienen mucho que aprender del trabajo de Joaquín Gutiérrez Heras.

JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS

Nacido en Tehuacán, Puebla, el 28 de septiembre de 1927,

Joaquín Gutiérrez Heras realizó estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, mismos que abandonó para dedicarse a la música. En esta disciplina, su primera formación fue autodidacta, y posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música hacia 1950, donde tuvo entre sus maestros a Rodolfo Halffter y Blas Galindo. Gracias a una beca del gobierno francés, en 1952 viajó al Conservatorio de París, donde, entre otros,

tuvo entre sus maestros a Olivier Messiaen. El ganar la beca Rockefeller le permitió continuar su formación en la Escuela Juilliard de Nueva York. Perteneció al grupo *Nueva Música de México*, y además de su extensa labor como compositor, ha sido profesor en varias instituciones, dictado conferencias y publicado diversos artículos. Fue director de Radio UNAM de 1966 a 1970, maestro de Análisis en el Conservatorio Nacional de 1969 a 1970, y de Composición en el taller del INBA, de 1974 a 1977. También ha escrito música para teatro.

En cuanto a su labor como compositor para el cine, destaca su trabajo con el director Jaime Humberto Hermosillo, mismo que le ha significado varios premios Ariel y Diosa de Plata por su labor en las películas *El cumpleaños del perro* (1974), *Naufragio* (1977) y *El corazón de la noche* (1983). Su música también puede escucharse en filmes como *Los indolentes* (José Estrada, 1976, premiada también con un Ariel en 1977), *Pedro Páramo* (Carlos Velo, 1966), *La pasión según Berenice* (Jaime Humberto Hermosillo, 1975) y *Novia que te vea* (Guita Schyfter, 1992), por mencionar sólo algunos. Otros importantes reconocimientos a su trabajo incluyen el Doctorado *Honoris Causa* de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1996, su ingreso como Académico de Número en la Academia de las Artes de México, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de Bellas Artes, otorgado por la Presidencia de la República en el año 2006.

1964

Un alma pura
(episodio "Los bienamados")
D: Juan Ibáñez

La viuda
(episodio "Amor, amor,
amor")
D: Benito Alazraki

La creación
artística: Gironella
(cortometraje documental)
D: Juan José Gurrola

1966

Remedios Varo
(cortometraje documental)
D: Jomí García Ascot

Pedro Páramo
D: Carlos Velo

1967

Las visitasiones
del diablo
D: Alberto Isaac

1968

Olimpiada en México
(largometraje documental)
D: Alberto Isaac

1969

Familiaridades
D: Felipe Cazals

1971

Cayó de la gloria
el diablo
D: José Estrada

1972

El profeta Mimí
D: José Estrada

El rincón de
las vírgenes
D: Alberto Isaac

1974

El cumpleaños
del perro
D: Jaime Humberto
Hermosillo

1975

la pasión
según Berenice
D: Jaime Humberto
Hermosillo

Maten al león
D: José Estrada

1976

La casta divina
D: Julián Pastor

Matineé
D: Jaime Humberto
Hermosillo

1977

Naufragio
D: Jaime Humberto
Hermosillo

El complot mongol
D: Antonio Eceiza

Los indolentes
D: José Estrada

1982

Campanas rojas

D: Sergei Bondarchuk

1983

El corazón de la noche

D: Jaime Humberto

Hermosillo

1984

Historias violentas

D: Víctor Saca, Carlos García

Agraz, Diego López, Gerardo

Pardo y Daniel González

Dueñas

1987

Zapata en Chinameca

D: Mario Hernández

Los caminos de Greene

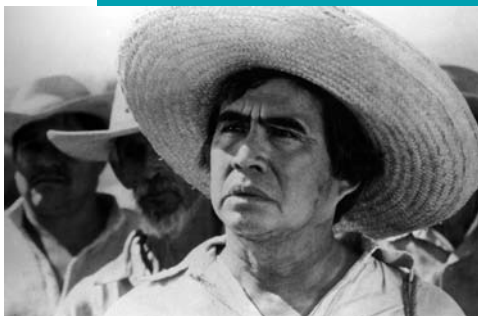
(largometraje documental)

D: Guita Schyfter

1992

Novia que te vea

D: Guita Schyfter

Zapata en Chinameca

Por el año 1964 los hermanos Barbachano me encargaron hacer un corto que trataba sobre la fabricación del acero. Tenía tres músicos a mi disposición y tenía que musicalizar una escena donde se veía cómo sacaban los lingotes candentes de los hornos. Requería una música contundente, y se me ocurrió usar las cuerdas del piano con un micrófono cerca de la encordadura; hice unos *glissandi* en el piano combinados con percusiones. Eso fue en 1964; no sé si otros músicos mexicanos ya escribían música tocando las cuerdas del piano; para mí fue una solución lógica al problema. Para ese mismo corto hice música que debía ponerse de atrás para adelante, combinada con música puesta en forma normal, haciendo algo que en aquel tiempo se llamaba *música concreta*.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

1976

El cumpleaños del perro

(Jaime Humberto Hermosillo, 1974)

Diosa de Plata a la mejor música, otorgada por PECIME (Periodistas Cinematográficos de México).

1978

Naufragio

(Jaime Humberto Hermosillo, 1977)

Ariel a la mejor música de fondo, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

1979

Los indolentes (José Estrada, 1977)

Ariel a la mejor música de fondo, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

1984

El corazón de la noche

(Jaime Humberto Hermosillo, 1983)

Ariel a la mejor música de fondo, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los indolentes

El hacer música de cine no se trata sólo de pensar en ideas musicales y su desarrollo, sino en una música que ayude a la imagen. Lo compararía con el trabajo de un pintor cuando elabora una escenografía; ya no piensa en un cuadro, sino en un fondo que acompaña una acción dramática. En la música de cine uno responde a la imagen, al carácter de la película y a su contenido.

1985

El corazón de la noche

(Jaime Humberto Hermosillo, 1983)
Diosa de Plata a la mejor música, otorgada por PECIME (Periodistas Cinematográficos de México).

1996

Doctorado *Honoris Causa* — Reconocimiento al Mérito Universitario, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ingreso como Académico de Número en la Academia de las Artes de México.

2004

Reconocimiento especial a su trayectoria artística, otorgado por la organización Instrumenta en el marco del evento Puebla Instrumenta Verano 2004.

2006

Premio Nacional de Ciencias y Artes — Categoría Bellas Artes, otorgado por la Presidencia de la República.

El profeta Mimí

El cine permite experimentar, porque hay bastante margen. Por otro lado, algo que considero muy positivo es que el autor no debe esperar mucho para oír su música. Reitero, éste es un aspecto incluso alentador, porque muchas veces escribe uno y no sabe cuándo será tocado.

SALVADOR TOSCANO

Nació en Zapotlán, Jalisco, el 24 de mayo de 1872. Estudió Ingeniería Civil en el Colegio de Minería, participó en diversas comisiones hidrográficas y supervisó la construcción de carreteras en varios estados del país.

En 1895 conoció el “Cinematógrafo” de los hermanos Louis y Auguste Lumière, gracias a un artículo de la revista científica *La Nature*. Cuando los enviados de la compañía Lumière llegaron a México, adquirió un aparato, y en 1896 inauguró una sala de exhibición ubicada en la calle de Jesús María 17. En 1897 abrió el *Cinematógrafo Lumière*, en la calle de Plateros, hoy Madero. A partir de ese año, Salvador Toscano filmó, recopiló y exhibió imágenes en movimiento sobre diversos episodios y escenas de la vida cotidiana.

Presentados en forma fija o itinerante, los programas de exhibición de películas que Toscano coleccionó muestran su incansable trabajo de edición y reedición. Su labor construyó una gran historia fílmica de México, al editar distintas

versiones de los sucesos históricos con materiales filmados o adquiridos por él, que abarcan desde el Porfiriato hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles.

Retirado de la exhibición desde 1921, el ingeniero Toscano coleccionó imágenes hasta su muerte en 1947. Su acervo fue conservado por su hija Carmen Toscano, quien realizó con él la antología fílmica *Memorias de un mexicano*, estrenada en 1950, cinta cuyo contenido y valor cinematográfico la llevaron a ser declarada *monumento nacional* en 1962.

En 1992 se creó la Fundación Carmen Toscano, encargada de resguardar el archivo fímico de Salvador Toscano, así como sus carteles, fotografías, cartas y aparatos, y de realizar las labores de conservación y difusión correspondientes. La institución es miembro de la FIAF, y contiene otros acervos interesantes, como la colección Jesús H. Abitia, integrada por imágenes filmadas entre 1913 y 1928 por dicho cineasta.

FILMOGRAFÍA SELECTA DE SALVADOR TOSCANO *****1898**

La Alameda
Corrida de toros
por "Guerrita"
Charros mexicanos
lazando potro
Gavilanes aplastados por
una aplanadora
Norte en Veracruz
Pelea de Gallos
El Zócalo
Baño de caballos en la
Hacienda de Atequiza

1899

Canarios de café
Corrida de toros
en Tacubaya
Don Juan Tenorio
Don Porfirio Díaz
Entrada de un vapor al
puerto de Veracruz
Paseo en la Alameda,
domingo a medio día
Presidente de la República
despidiéndose de sus
ministros

Jarabe tapatío
Rosario Soler en Sevillanas
Terrible percance de
un enamorado en el
cementerio de Dolores

1900

Saliendo de la Catedral
de Puebla

1904

Fiestas del 16 de
septiembre en Tehuacán

1905

Guanajuato
Llegada de los restos del
Embajador Aspiroz
La inundación de
Guanajuato

1906

Combate de Flores
Los charros mexicanos
Un 16 de Septiembre
Concurso y combate de
flores

Fiesta de la Covadonga
en el Tívoli del Eliseo
Fiesta popular en los
llanos de Anzures
Fiesta del 5 de mayo
en Orizaba
Lago de Chapultepec
Gran corrida de toros
en Guadalajara
Incendio del cajón
de ropa La Valenciana
la noche del 4 de abril
Salida de misa
de las doce
Viaje a Yucatán

1907

Inauguración de la estación
de Tráfico Internacional de
Tehuantepec

1910

Fiestas del Centenario
de la Independencia

1911

Viaje triunfal de Madero

1915

*Historia completa
de la Revolución
Mexicana*

1916

*Historia completa
de la Revolución
Mexicana*

1917

*Las riquezas de
Quintana Roo*

1921

*Las Fiestas del
Centenario de la
Consumación
de la Independencia*

*** Filmografía incluida en la
página oficial en Internet de la
Fundación Toscano:
[www.fundaciontoscano.org/esp/
filmografia_toscano.asp](http://www.fundaciontoscano.org/esp/filmografia_toscano.asp)

Novia que te vea

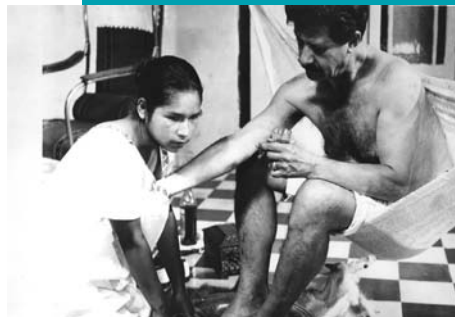
Yo no soy antivanguardista, la vanguardia me parece importante, y siempre hay músicos de vanguardia que configuran la imagen musical de nuestra época. Yo los admiro mucho, pero tampoco creo que por adoptar ciertas técnicas o escribir músicas parecidas a la de los músicos más connotados –los verdaderos vanguardistas- yo sea un músico de vanguardia.

MEDALLA SALVADOR TOSCANO

En 1983 la Cineteca Nacional instituyó la entrega anual de la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico.

La medalla Salvador Toscano constituye un estímulo a todos aquellos hombres y mujeres que, con su arte y su técnica, han contribuido, en cualesquiera de los campos del quehacer fílmico, a la historia y evolución del cine mexicano.

Asimismo, simboliza el esfuerzo por rescatar y difundir los múltiples momentos y actividades que conforman el universo de la experiencia fílmica, inherente a los más altos valores de nuestra cultura nacional. Finalmente, representa el compromiso institucional de preservar y difundir el acervo de la cinematografía nacional. Este reconocimiento ha sido entregado a los siguientes cineastas:

La casta divina

Es muy difícil hablar de lo racional y la inspiración, de cualquier modo todo se produce en el cerebro. Es imposible decir que componemos con el corazón. Es evidente que la composición es una actividad de la razón, pero también es cierto que uno está produciendo reacciones emotivas. La música no puede hacer menos que esto.

**GALARDONADOS CON LA
MEDALLA SALVADOR TOSCANO**

1983	Hermanos Rodríguez	1996	Emilio García Riera
1984	Manuel Esperón	1997	Gregorio Walerstein
1985	Juan Bustillo Oro	1998	Tomás Pérez Turrent
1986	Roberto Gavaldón	1999	Rosalío Solano
1987	Carlos Savage	2000	Fernando Martínez Álvarez
1988	Gonzalo Gavira	2001	Miguel Zacarías Nogaim
1989	Juan José Ortega	2002	Ismael Rodríguez
1990	Manuel Barbachano Ponce	2003	Alfredo Ripstein Aronovich
1991	Alejandro Galindo	2004	Manuel González Casanova
1992	Luis Alcoriza	2005	Alex Phillips Jr.
1993	Gloria Schoemann	2006	Felipe Cazals
1994	Gunther Gerzso	2007	Vicente Leñero
1995	Guadalupe Marino	2008	Joaquín Gutiérrez Heras

Citas tomadas del libro *Visiones sonoras*, de Roberto García Bonilla, Siglo XXI Editores, México, 2001, y de la entrevista realizada por Ángel Vargas para el diario *La Jornada*, publicada el 23 de diciembre de 2006.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Lic. Consuelo Sáizar
Presidenta

CINETECA NACIONAL

Leonardo García Tsao
Director General

Susana López Aranda
Directora de Difusión y Programación

Ángeles Sánchez Gutiérrez
Directora de Acervos

Nelson Carro
Subdirector de Programación

Ricardo Cázares
Subdirector de Acervos

Catherine Bloch Gerschel
Subdirectora de Investigación

Abel Muñoz Hénonin
Subdirector de Documentación

Ernesto Favela Escalante
Subdirector de Salas y Apoyo Técnico

Catálogo Medalla Salvador Toscano 2008

Coordinador editorial
Roberto Garza Iturbide
Subdirector de Publicaciones y Medios

Edición
Agustín Gendron Zárate
Jefe de Redacción

Mauricio Matamoros Durán
Jefe de Información

Jorge Martínez Micher
Jefe de Publicaciones

Miriam Jiménez Hernández
Orianna Paz Esmoris
José Antonio Valdés Peña
Investigación

Patricia Talancón Solorio
Investigación iconográfica

Érika Magaña Euroza
Diseño editorial