

CUAUHNAHUAC

Silvestre Revueltas

Lento (accel. e cresc. poco a poco)

1

Musical score for the first system, measures 1-4. The score includes parts for Bassoons, Bomba (or Bass Drum), Violins I and II, Violas, Violoncellos, and Basses. The time signature is 3/4. The Bomba part shows a sequence of 3/4, 2/4, 3/4, and 2/4. The Basses part starts with a *pizz.* and *p* dynamic. The Violoncellos part has a *pizz.* and *p* dynamic. The Bassoons part has a *pp* dynamic. The Violins I and II parts are mostly rests.

2

Musical score for the second system, measures 5-8. The score includes parts for Ob. I, Bns. I and II, Hns. I, II, III, IV, Trbs. I, II, III, Tuba, Bomba, Vis. I and II, Vla., Vcl., and Bass. The time signature is 2/4. The Bomba part shows a sequence of 2/4, 3/4, 2/4, 3/4, 2/4, and 3/4. The Hns. I part has a *con sard. mf* dynamic. The Trbs. I part has a *con sordina pp* dynamic. The Tuba part has a *pp* dynamic. The Bomba part has a *p* dynamic. The Vis. I and II parts are mostly rests. The Vla. part has an *arco* dynamic. The Vcl. part has a *pizz.* dynamic. The Bass part has a *p* dynamic.

Silvestre Revueltas Sánchez

(b. Santiago Papasquiari, Durango, December 31, 1899 – d. Mexico City, October 5, 1940)

Cuauhnahuac

Tone poem for orchestra

Premiere

Silvestre Revueltas created two versions of this tone poem: one for string orchestra (1930) and the other for full orchestra (1931-1932). The latter version (published here) was premiered by the Sinfónica de México. It was conducted by the composer himself on

June 2, 1933, in the now defunct Teatro Hidalgo, which was located in the historic center of Mexico City. The score calls for triple winds, 4 horns, 4 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, a large battery of percussion, including traditional Mexican folk instruments, and strings.

Biography

Revueltas, the “great free spirit of Mexican music,” was born on the eve of the twentieth century (December 31, 1899), in the state of Durango, Mexico. After early training as a solo violinist, during the Revolution of 1910-1920, he concentrated his talents on conducting and composition.

He entered the National Conservatory in Mexico City before he was 15, and progressed from there to St. Edward College in Austin, Texas, and the Chicago Musical College (1918-1920). One of his teachers was the composer and conductor Felix Borowski, who was also the program annotator for the Chicago Symphony Orchestra. On a second sojourn in Chicago in his early twenties, Revueltas continued his violin studies under the visiting European masters Otakar Ševčík and Paul Kochánski, and later in the same decade he played in a theater orchestra in San Antonio and conducted one in Mobile, Alabama.

In 1928, Mexico’s pre-eminent musical figure Carlos Chávez, who had accompanied Revueltas in his Mexican solo recitals, invited him to return as Assistant Conductor of the newly-created Orquesta Sinfónica Nacional de México. It was during his six seasons with Chávez’s orchestra (1929-1935) that he became a composer and was drawn into political activism. He taught violin and composition at the National Conservatory of Music in Mexico City and conducted the Conservatory Orchestra. During the 1930s, Revueltas composed successfully for stage, film (8 scores), orchestra, and chamber ensembles. His music was championed and conducted by Aaron Copland, Edgar Varèse, and Erich Kleiber. He expressed “incredible disdain” for his own fame and commonly criticized those (like Chávez) who drew a line between art music and popular music. “Silvestre, like all real people, was a battlefield,” wrote Mexican poet Octavio Paz.

In 1937, Revueltas conducted several of his orchestral works in Spain during its civil war. He worked in the Loyalist government’s cultural section, lending his support to the anti-fascist Republican cause. In October 1940, barely 40 years old, he succumbed to pneumonia aggravated by alcoholism. His ballet for children, *El renacuajo paseador* (“The Strutting Tadpole”), received its premiere on the night he died.

In the aftermath of the Mexican revolution of the 1920s, local artists and intellectuals advocated for popular cultural expression in order to develop a “new revolutionary culture.” Revueltas became the chairman of the League of Revolutionary Writers and Artists, whose members included the painters Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco and David Alfaro Siqueiros. Whereas the muralists depicted the people through themes of epic grandeur – “the masses,” victimized or triumphant – Revueltas sought to discover the innermost soul of these people. Octavio Paz recognized this better than anyone: “All his music seems preceded by something that is not [simply] joy and exhilaration, as some believe, or satire and irony, as others believe. That element, better and more pure, ... is his deep-felt but also joyful concern for man, animal and things. It is the profound empathy with his surrounding which makes the works of this man, so naked, so defenseless, so hurt by the heavens and the people, more significant than those of many of his contemporaries. His music occupies a place in our hearts above that of the grandiose Mexican mural, that seem to know all, except pity. Neither the paintings of Orozco, or Siqueiros or Diego [Rivera] contain sympathy, joy or compassion.”

Compositions

Revueltas never used actual folk melodies in his music, but he evoked regional *mestizo* musical types such as the Tarascan *son*, the *huapango*, and the Michoacan *corrido* by modeling his melodies on them, thus creating a unique, locally-based style. Although Revueltas did not like the label “musical nationalist,” most of his better-known compositions strongly reflect folklore and local color. Revueltas did not respond to conventional forms: symphonies and concertos do not figure among his compositions. He excelled in brief descriptive pieces – the best-known being his orchestral fantasy *Sensemaya*, based on the Cuban poet Nicolás Guillén’s verses on the ritual killing of a snake – and in film scores. He was one of the earliest composers to distinguish himself in the creation of music for film, and his music for the Mexican government’s 1936 documentary *Redes* (“Nets,” about the lives of fishermen) became one of his most successful concert works as a group of suites arranged by the Viennese conductor Erich Kleiber.

Of *Esquinas* (“Street Corners”), his first work for full orchestra, Revueltas wrote: “Some musical sages are able to read an actual determinate form into this music: binary, ternary, Liedform. It wasn’t my intention. [The music] I was talking about has multiple shapes and no apparent coherence. It is subject to the rhythm of life, not to the exact distance from one sidewalk to the other. There is nothing I can say about the technique behind the music because it doesn’t interest me.”

The press criticized his early tone poems, remarking “*México es no tan feo* (Mexico is not that ugly),” but Chávez encouraged him, replying, “*Este es el artista que necesitamos. Revueltas hace empleo de dislocaciones del ritmo y tratamiento de melodías por medio de la polirritmia y la politonalidad con toda soltura y naturalidad.* (This is the artist we need. Revueltas employs dislocations of rhythms and melodic treatment through polyrhythms and polytonality with ease and naturalness.)” Revueltas’ musical constructions reflect the modernism of Cubist paintings and contemporary Mexican murals. The figures, drawn from everyday life, are twisted or superimposed, unfolding hidden dimensions, yet remaining identifiable. Familiar tunes are daringly intertwined and layered, creating a mosaic of transparent complexity. The composer commented, “I like all kinds of music. I can even stand some of the classics, and some of my own works, but I prefer the music of the people of the ranches and villages of my country.” Paul Bowles later remarked about the folk-inspired music of the 1930s: “There was an intuition functioning that transformed folk music into art music with a minimum of purity lost.”

Revueltas listened to small Durangese village bands and *mariachis* without prejudice, and synthesized an original concept of orchestration from their sounds. His emphasis on trumpets, tuba, and clarinets is drawn directly from the instrumentation of such bands, as is his delight in the use of biting and purposefully unrefined articulation. Revueltas exploits the out-of-tuneness of the village bands: by consistently choosing instruments of extreme register like the piccolo, the bass and E-flat clarinets, the tuba and the contrabass, shrillness and spontaneous dissonance become a characteristic of color rather than intonation. And rather than ignoring or “correcting” the imprecise coordination, he recognized their potential and found ways to positively integrate these asymmetries into his musical language.

Most of Revueltas’ early symphonic works consist of a number of simple, closed units, defined by the use of elements such as timbre, intensity, articulation, choice of register, melodic outline, meter, rhythmic design, or length. Revueltas’ unique ability to combine these units into an artful whole, via techniques of sequencing, superimposition, *stretti*, micro-quotation, extension, and shadowing sets his music on a par with contemporaries such as Stravinsky and Ravel. A complex design of *ostinati* and rhythmic planes underscores and unites these episodes, giving continuity and creating overall form.

Revueltas’ unique voice uncannily captures rawness and rhythm. Like his most popular works, *Sensemaya* and *La Noche de los Mayas*, *Cuauhnáhuac* exploits odd meter patterns and fierce rhythmic *ostinatos*. Revueltas explained “There is in me a very peculiar

understanding of nature: Everything is rhythm. The poet's language is everyday language. Everyone understands it or feels it. Music alone has to perfect its own language. All of that together is what music is to me. My rhythms are booming, dynamic, tactile, visual. I think in images that are melodic strains, that move dynamically.”

Cuahnáhuac

In June 1931, Armando Echevarría, librarian of the Orquesta Sinfónica de México, wrote to Chávez saying Revueltas had spent a few days in the city of Cuernavaca in order to finish composition on an eleven-minute tone poem (he was enlarging his original conception of the work for strings). There, Revueltas began his custom of christening certain pieces with the names of the places where they had been composed. Since the ancient Náhuatl name for Cuernavaca is *Cuahnáhuac* [k^waw-ná-wak]– which means “near the trees” or “near the grove,” he so entitled his newest composition. *Cuahnáhuac* was established at the archaeological site of Gualupita I by the Olmec around 3200 years ago.

Cuernavaca is the capital and largest city of the state of Morelos in Mexico. Sometimes called “the Beverly Hills of Mexico, it has been a resort area, known for excellent weather, since Aztec emperors maintained homes there. The city was named “City of Eternal Spring” by Alexander von Humboldt in the nineteenth century.

Cuahnáhuac was the first major work of Revueltas to gain him recognition as a composer, and it shows some similarities to the musical style of his mentor, Carlos Chávez. It is a rhapsodic work, but without the triptych structure that the majority of Revueltas' orchestral works tend to have. It combines dramatic shifts from violent to tranquil passages with the superimposition of independent motifs, which result in spontaneous, but not always tonal, counterpoint. The work is dynamic, discordant, percussive, and even unsettling to the ear. The composer's sarcastic wit is evident in the way he plays with listener's emotions.

For the premiere of *Cuahnáhuac*, Revueltas wrote program notes in which he mocked himself for specifying a *huéhuatl* – a Náhuatl drum that has a hard and somber sound – but also included several other regional folk instruments. Following *Cuahnáhuac*, he quickly produced two equally ambitious works: *Esquinas* (“Street Corners”) and *Ventanas* (“Windows”). He returned to this musical form in 1933 with the popular *Janitzio* (revised, 1936), and 1934 with *Caminos* (“Paths”), closing his cycle of “sound murals” in 1938 with *Itinerarios* (“Travel Journal”), one of his best, yet rarely performed, scores.

Publications and Resources

Performance material for the version for full orchestra is available for hire through G. Schirmer; this score has been recorded and performed several times since the composer's centenary year (1999). Notable recordings include a two-disc collection by Eduardo Mata and the New Philharmonia Orchestra (the recent Revueltas Centennial Anthology, RCA 09026-635482). The Los Angeles Philharmonic's all-Revueltas CD on Sony Classical, with Esa-Pekka Salonen conducting, won the 1999 Diapason Award. On Koch International Classics, Gisèle Ben-Dor leads the Santa Barbara Symphony and English Chamber Orchestra in Revueltas' last work *La Coronela*, along with orchestral works *Itinerarios* and *Colorines*.

The earliest theoretical essay on Revueltas' music appeared in the *Musical Quarterly* by Otto Mayer-Serra (“SR and Musical Nationalism in Mexico,” 27/2, April 1941), and a recent DMA dissertation focuses on “Nationalism and Musical Architecture” in his symphonic music (Juan de Dios Hernández, Tucson: University of Arizona, 2009). The composer's sister Rosaura wrote a family memoir (published in 1979 by Editorial Grijalbo), and three recent books shed light on traditional Mexican folk musics: *The Power of Song: Music and Dance in the Mission Communities of Northern New Spain, 1590-1810* by Kristin Dutcher Mann (Stanford, 2010), *Musical Ritual in Mexico City: from the Aztec to NAFTA* by Mark Pedelty (University of Texas, 2004), and the *Encyclopedia of Latin American Popular Music* (Greenwood, 2013).

©2013 Laura Stanfield Prichard

University of Massachusetts and San Francisco Symphony

For performance material please contact *Schirmer*, New York.

Silvestre Revueltas Sánchez

(geb. Santiago Papasquiaro, Durango, 31. Dezember 1899 — gest. Mexico City, 5. Oktober 1940)

Cuahnáhuac

Tongedicht für Orchester

Premiere

Silvester Revueltas schuf zwei Fassungen dieses Tongedichts: eines für Streichorchester (1930) und ein weiteres für grosses Orchester (1931 - 32). Diese Version, die hier veröffentlicht wird, erlebte ihre Uraufführung mit der Sinfónica de México unter der Leitung des Komponisten am 2. Juni 1933 im heutigen Teatro Hidalgo in der historischen Altstadt von Mexiko City. Die Partitur schreibt vier Hörner, vier Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Pauken, grosses Schlagwerk, darunter traditionelle mexikanische Instrumente aus der Volksmusik, und Streicher vor.

Biographie

Revueltas, „der grosse Freigeist der mexikanischen Musik“, wurde am Übergang zum 20. Jahrhundert (31. Dezember 1899) im mexikanischen Staat Durango geboren. Nach einer frühen Ausbildung als Sologeiger während der Revolution 1910 - 20 konzentrierte er seine Talente auf das Dirigieren und Komponieren.

Mit 15 Jahren begann er seine Studien am Nationalkonservatorium in Mexiko City, schrieb sich dann am St. Edward College in Austin, Texas ein und wechselte schliesslich an das Chicago Musical College (1918-1920). Einer seiner Lehrer war der Komponist und Dirigent Felix Borowski, der auch der Programmkommentator des Chicago Symphony Orchestra war. Während eines zweiten Aufenthalts in Chicago in seinen frühen zwanziger Jahren setzte Revueltas seine Violinstudien unter den europäischen Meistern Otakar Ševčík und Paul Kochánski fort, etwas später spielte er im Theaterorchester in San Antonio und dirigierte ein Orchester in Mobile, Alabama.

1928 bat ihn Carlos Chávez, Mexikos überragende musikalische Persönlichkeit, der Revueltas während seiner Konzerte begleitet hatte, als Assistenzdirigent an das neugegründete Orquesta Sinfónica Nacional de México zurückzukehren. Es geschah während der sechs Spielzeiten mit Chávezs Orchester (1929 - 35), dass er Revueltas sich ganz dem Komponieren zuwandte und politisch aktiv wurde. Er lehrte Violine und Komposition am Nationalkonservatorium in Mexiko City und dirigierte das Orchester des Konservatoriums. Seine Musik wurde von Aaron Copland, Edgar Varèse und Erich Kleiber gefördert und dirigiert. Er äusserte „unglaubliche Geringschätzung“ für sein eigenes Schicksal und kritisierte gemeinhin jene, (wie Chávez), die eine Grenze zwischen Kunstmusik und populärer Musik zogen. „Silvestre, wie alle wahren Menschen, war ein Schlachtfeld“, schrieb der mexikanische Dichter Octavio Paz.

1937 dirigierte Revueltas zahlreiche seiner Orchesterwerke im Bürgerkriegsspanien. Er arbeitete in der Kulturabteilung der Loyalisten - Regierung. Im Oktober 1940, kaum 40 Jahre alt, verstarb er an einer Lungenentzündung, die sich durch seinen Alkoholismus verschlimmert hatte. *El renacuajo paseador*, sein Ballett für Kinder, wurde in der Nacht seines Todes uraufgeführt.

In den Nachwehen der mexikanischen Revolution der 1920er Jahre engagierten sich einheimische Künstler und Intellektuelle für

einen volksnahen künstlerischen Ausdruck, um eine „neue revolutionäre Kultur“ zu entwickeln. Revueltas wurde der Vorsitzende der Liga der revolutionären Autoren und Künstler, zu denen auch die Maler Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco und David Alfaro Siqueiros gehörten. Während die Wandmaler das Volk mit Bildern von epischer Grösse beschrieben - „die Massen“, als Opfer oder triumphierend - versuchte Revueltas, die innere Verfassung der Menschen zu entdecken.

Octavio Paz erkannte das besser als jeder andere: „All seiner Musik scheint etwas zugrunde zu liegen, das nicht einfach nur Freude oder Heiterkeit ist, wie die einen glauben, oder Satire und Ironie, wie es die anderen meinen. Dieses Element, besser und reiner ... ist sein tiefempfundenes, gleichwohl freudiges Interesse an Mensch, Tier und den Dingen. Es ist die grundlegende Sympathie für das, was ihn umgibt, das die Arbeit dieses Mannes, so nackt, so schutzlos, so verletzt durch Himmel und Menschen, bedeutsamer als die vieler seiner Zeitgenossen macht. Seine Musik besetzt einen Platz in unseren Herzen jenseits jener grandiosen mexikanischen Mauerbilder, die alles zu kennen scheinen ausser Mitgefühl. Sympathie, Freude oder Mitleid findet man weder in den Gemälden von Orozco, Siqueiros noch in denen von Diego [Rivera].“

Kompositionen

Revueltas verwendete nie authentisches Material der Volksmusik, aber er beschwor musikalische Typen der regionalen Mestizen - Musik, wie den *son* der Tabasco, den *huapango* und den *corrido* aus Michoacan, indem er seine Melodien auf diesen Formen aufbaute und so einen einmaligen, lokaltypischen Stil schuf. Obwohl Revueltas die Bezeichnung „musikalischer Nationalist“ nicht schätzte, reflektieren seine bekannteren Werke unverkennbar Folklore und regionale Farben.

Revueltas lehnte sich nicht an traditionelle Formen an: Symphonien und Konzerte sucht man vergeblich unter seinen Kompositionen. Sein Werk war charakterisiert durch kurze, beschreibende Stücke - das bekannteste darunter seine Orchesterfantasie *Sensemaya*, nach der Beschreibung der rituellen Tötung einer Schlange durch den kubanischen Poeten Nicolás Guillén - und Filmmusik. Er war einer der ersten Komponisten, die sich der Musik für Filme widmete, und seine Musik für den durch die mexikanische Regierung 1936 beauftragten Film *Redes* („Netze“ über das Leben der Fischer) wurde eines seiner erfolgreichsten Konzertstücke in Form einer Gruppe von Suiten, die der Wiener Dirigent Erich Kleiber zusammenstellte.

Über *Esquinas*, sein erstes Werk für grosses Orchester, schrieb Revueltas: „Einige kluge musikalische Köpfe fühlen sich befähigt, eine festgelegte Form in dieser Musik zu erkennen: binär, ternär, Liedform. Das war nicht meine Absicht. Die Musik, über die ich sprach, hat vielfältige Formen und keinen offensichtlichen Zusammenhang. Sie unterliegt dem Rhythmus des Lebens, nicht der exakten Abmessung zwischen dem einen Gehsteig und dem anderen. Es gibt nichts, das ich über die Technik hinter der Musik sagen könnte, denn sie interessiert mich nicht.“

Die Presse kritisierte seine frühen Tongedichte mit der Bemerkung „Mexiko ist nicht so hässlich“, aber Chávez ermutigte ihn: „Das ist der Künstler, den wir brauchen. Revueltas verwendet rhythmische Verlagerungen und melodische Verarbeitung durch Polyrythmus und Polytonalität mit Leichtigkeit und Natürlichkeit.“ Revueltas musikalische Konstruktionen sind ein Abbild des Modernismus kubistischer Malerei und zeitgenössischer mexikanischer Wandmalerei. Die Personen, dem alltäglichen Leben entnommen, sind verdreht und überlagern sich, sie entfalten versteckte Dimensionen, bleiben aber identifizierbar. Vertraute Klänge werden gewagt verwoben und geschichtet, sie erzeugen ein Mosaik, transparent und komplex. Der Komponist bemerkt dazu: „Ich liebe jegliche Art von Musik. Ich halte sogar einige klassische Stücke aus, auch einige meiner eigenen Werke, aber ich bevorzuge die Musik der Menschen von Ranches und aus den Dörfern meiner Heimat.“ Paul Bowles bemerkte später über die von Volksmusik inspirierte Musik der 30er Jahre: „Damals herrschte eine Intuition vor, die Volksmusik in Kunstmusik verwandelte, und nur ein Minimum an Reinheit ging verloren.“

Revueltas lauschte den Dorfkapellen aus Durango und den *mariachis* ohne Vorbehalt und entwickelte ein originäres Orchestrationskonzept aus ihren Klängen. Seine Betonung von Trompete, Tuba und Klarinetten rührt direkt aus der Instrumentation dieser Kapellen, wie auch seine Freude an der Verwendung einer beissenden, gewollt ungeschönten Artikulation. Revueltas bedient sich bei dem „ungestimmten“ Klang der Dorfmusik: indem er fortwährend Instrumente mit extremen Registern wie die Piccoloflöte, Bassklarinetten und Klarinetten in Es, die Tuba und den Kontrabass wählt, wird das Schrille und die spontane Dissonanz eher zu einer charakteristischen Klangfarbe denn zu gewollter Intonation. Und statt die ungenaue Koordination zu ignorieren oder zu „korrigieren“, erkannte er ihr Potential und fand Wege, diese Assymetrien positiv in seine musikalische Sprache zu integrieren.

Viele von Revueltas frühen symphonischen Werken bestehen aus einer Anzahl einfacher, geschlossener Weisen, die sich durch den Gebrauch von Elementen wie Klangfarbe, Intensität, Wahl der Tonlage, melodischer Umriss, Takt, rhythmische Anlage oder Länge definieren. Revueltas einmalige Fähigkeit, diese Elemente zu einem kunstvollen Ganzen zu vereinen, durch Techniken wie Sequenzierung, Überlagerung, *stretti*, Mikro - Zitate, Verlängerungen und Verschattungen machen seine Musik gleichwertig mit der von Zeitgenossen wie Strawinsky und Ravel. Ein komplexes Flechtwerk aus *ostinati* und rhythmischen Ebenen unterstreichen und vereinigen diese Episoden, geben ihnen Kontinuität und erzeugen eine geschlossene Form.

Revueltas einzigartige Sprache fängt auf unheimliche Weise Rauheit und Rhythmus ein. Wie die meisten seiner populären Werke bedienen sich *Sensemaya*, *La Noche de los Mayas* und *Cuauhnáhuac* ungerader Takte und heftiger rhythmischer *Ostinati*. Revueltas erklärt: „In mir gibt es ein sehr spezielles Verständnis von Natur: Alles ist Rhythmus. Die Sprache des Poeten ist die Alltagssprache, jeder versteht oder fühlt sie. Musik allein muss ihre eigene Sprache vervollkommen. All das zusammen bedeutet Musik für mich. Meine Rhythmen sind dröhnend, dynamisch, fassbar, visuell. Ich denke in Bildern, die melodische Formen sind, die sich dynamisch bewegen.“

Cuauhnáhuac

Im Juni 1931 schrieb Armando Echevarría, der Bibliothekar des Orquesta Sinfónica de México an Chávez und berichtete, dass Revueltas einige Tage in Cuernavaca verbracht habe, um die Komposition eines elfminütigen Tongedichtes zu vollenden (die vergrösserte Fassung einer Originalkonzeption einer Streicherkomposition). Dort begann Revueltas auch mit seiner Angewohnheit, gewisse Stücke mit den Namen der Städte zu taufen, in denen sie komponiert wurden. Da der alte Náhuatl- Name von Cuernavaca *Cuahnáhuac* [k^waw-ná-wak] lautete, was soviel bedeutet wie „nahe den Bäumen“ oder „nahe dem Wald“, wählte er diesen Namen für seine neueste Komposition. Cuernavaca wurde 3200 Jahre zuvor am archäologischen Fundort von Gualupita I von den Olmeken errichtet.

Cuernavaca ist die Hauptstadt und zugleich grösste Stadt des mexikanischen Staates Morelos. Manchmal als das „Beverly Hills von Mexiko“ bezeichnet, war es schon immer ein Erholungsgebiet, bekannt für ausgezeichnetes Wetter, seit die aztekischen Herrscher hier ihre Residenzen errichtet hatten. Im 19. Jahrhundert nannte Alexander von Humboldt den Ort „Stadt des ewigen Frühlings“.

Cuauhnáhuac war das erste bedeutende Werk von Revueltas, das ihm Anerkennung als Komponist einbrachte, und es weist einige Ähnlichkeiten mit dem musikalischen Stil seines Mentors Carlos Chávez auf. Es handelt sich um ein rhapsodisches Werk, allerdings ohne die an ein Triptychon angelehnte Struktur, zu der ein grosser Teil der Werke des Komponisten tendiert. Es verbindet dramatische Bewegungen von gewalttätigen hin zu stillen Passagen mit Überlagerungen durch unabhängige Motive, die spontane, aber nicht

durchgängig tonale Kontrapunkte erzeugen. Das Stück ist dynamisch, disharmonisch, perkussiv und sogar verstörend für das Ohr. Der sarkastische Witz des Komponisten ist unverkennbar in seinem Spiel mit den Gefühlen des Zuhörers.

Zur Premiere von *Cuauhnáhuac* schrieb Revueltas Programmtexte, in denen er sich über sich selbst lustig machte, indem er vorgibt, eine *huéhuatl* zu sein – die Trommel der Náhua mit hartem und finsternen Ton -, aber er erwähnt auch andere Instrumente der Volksmusik. Nach *Cuauhnáhuac* schuf er zwei weitere, gleichermassen ehrgeizige Werke: *Esquinas* und *Ventanas*. 1933 kehrte er zu dieser musikalischen Form mit *Janitzio* (revidiert, 1936) zurück, 1934 mit *Caminos* ("Paths"), dann schloss er den Zyklus seiner „musikalischen Wandmalereien“ 1938 mit *Itinerarios* ab, eines seiner besten, aber selten aufgeführten Werke.

Veröffentlichungen und Quellen

Aufführungsmaterial der Fassung für grosses Orchester kann man bei G. Schirmer ausleihen; diese Fassung wurde seit der Feier zum hundertsten Geburtstag des Komponisten im Jahr 1999 einige Male aufgeführt. Unter den nennenswerten Einspielungen findet man eine zweibändige Sammlung von Eduardo Mata und dem New Philharmonia Orchestra (die ehemalige Revueltas Centennial Anthology, RCA 09026-635482). Die Los Angeles Philharmonic's all-Revueltas CD bei Sony Classical, mit Esa-Pekka Salonen als Dirigent, gewann 1999 den Diapason Award. Bei Koch International Classics leitet Gisèle Ben-Dor die Santa Barbara Symphony und das English Chamber Orchestra mit Revueltas letztem Werk *La Coronela*, zusammen mit den Orchesterwerken *Itinerarios* und *Colorines*.

Das erste theoretische Essay über Revueltas Musik, verfasst von Otto Mayer-Serra, erschien im *Musical Quarterly* ("SR and Musical Nationalism in Mexico," 27/2, April 1941), eine aktuelle DMA - Dissertation ist betitelt "Nationalism and Musical Architecture in his symphonic music" (Juan de Dios Hernández, Tucson: University of Arizona, 2009). Rosaura, die Schwester des Komponisten, schrieb Familien - Memoiren (erschienen 1979 bei Editorial Grijalbo), und drei neue Veröffentlichung werfen ein Licht auf die traditionelle mexikanische Volksmusik: *The Power of Song: Music and Dance in the Mission Communities of Northern New Spain, 1590-1810* von Kristin Dutcher Mann (Stanford, 2010), *Musical Ritual in Mexico City: from the Aztec to NAFTA* von Mark Pedelty (University of Texas, 2004) und die *Encyclopedia of Latin American Popular Music* (Greenwood, 2013).

©2013 Laura Stanfield Prichard

University of Massachusetts and San Francisco Symphony

Aufführungsmaterial ist vom Verlag *Schirmer, New York*, zu beziehen.