Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa Graduado de Traducción

Capítulo 3: Cuatro compositores puertorriqueños del siglo XIX: Felipe Gutiérrez y Espinosa, Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario (introducción y sección dedicada a Gutiérrez y Espinosa)

Traducción de una selección del capítulo 3 de
A Study of Selected Nineteenth Century Puerto Rican Composers and Their Musical Output
de la Dra. Nélida Muñoz de Frontera

por
Abdiel A. Reyes Pérez

presentado como requisito parcial
para obtener el grado de
Maestría en Traducción

Segundo semestre de 2018-2019

Dr. Luis A. García Nevares
Consejero

Abdiel A. Reyes Pérez
801-05-6233

Tabla de contenido

Nota del traductor v

Introducción..... vi

Descripción del proyecto de tesis vi

Resumen del texto vii

Sobre la autora x

Valor de la traducción xii

Dificultades de la traducción xiii

Conclusión..... xix

Bibliografía xx

Capítulo III: Cuatro compositores puertorriqueños del siglo XIX: Felipe Gutiérrez y Espinosa, Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario 1

Felipe Gutiérrez y Espinosa 24

Música, pintura y teatro 25

Guarionex (1854-1856): Tapia, Gutiérrez y Oller 31

Maestro de capilla a partir de 1858 36

El año 1868 40

Macías: medalla de oro en 1871 42

Braulio Dueño Colón 45

El Orfeón Puertorriqueño y la Academia de Música 48

El viaje a Europa y la abolición de la esclavitud 49

Teoría de la música y *La familia* 52

Visitantes internacionales 53

El Casino de Artesanos y el Ateneo Puertorriqueño 55

Matrimonio: 1882 57

La guerra hispano-cubano-estadounidense 58

Catálogo de obras 62

Bibliografía 65

Nota del traductor

Introducción

La música es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. El llamado “arte de las musas” (Honolka et al. 41) ha sido pieza clave en el desarrollo integral de civilizaciones del mundo entero, desde África hasta Asia… desde Europa hasta América. Puerto Rico, la isla del encanto, no es la excepción, pues su herencia musical es diversa dada la mezcla de las culturas taína, africana y europea a través del tiempo. En el siglo XIX, esta Antilla mayor se caracteriza por el resplandor de compositores sobresalientes, cuyas piezas musicales están impregnadas de heterogéneas melodías caribeñas (Muñoz de Frontera 95).

En la búsqueda de un texto para traducir como parte de mi tesis de maestría, tomé en cuenta mi experiencia musical: soy cantante de pop y ópera. En realidad, mi meta principal es dejar una huella en pro de futuras generaciones mediante la traducción. Por consiguiente, elegí un texto con un tema musical, que fusiona la historia y la música, dos materias que contribuyen grandemente a nuestra educación. Tuve la maravillosa oportunidad de aplicar mis estudios universitarios en música. Adquirí nuevas destrezas y conocimiento cuando investigué sobre los sucesos históricos en cuestión. En efecto, se puede conocer mejor la historia de la música puertorriqueña adentrándose en los mundos de compositores destacados.

Descripción del proyecto de tesis

El texto seleccionado es la tesis doctoral *A Study of Selected Nineteenth Century Puerto Rican Composers and Their Musical Output* de la Dra. Nélida Muñoz de Frontera.

Este se enfoca en cuatro compositores puertorriqueños: Felipe Gutiérrez y Espinosa, Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario. Consta de dos volúmenes que suman 791 páginas. Traduje dos secciones del capítulo 3: una trata sobre la historia de la primera mitad del siglo XIX y la otra sobre el compositor Felipe Gutiérrez y Espinosa.

La Dra. Muñoz de Frontera aprovechó que el texto se traduciría para hacerle una revisión, corrección, ilustración y expansión. Cabe señalar que la doctora lo hizo con la sección dedicada a Felipe Gutiérrez y Espinosa, mas no con la primera sección del capítulo. Descontando los fragmentos, en específico las citas, que ya están en español, esta selección tiene un total de 12 350 palabras.

Resumen del texto

El texto original se divide en seis capítulos que abarcan diversos temas de manera muy organizada. El primer capítulo es la introducción, donde se presentan los problemas de la investigación, las definiciones, el marco de estudio, los procedimientos metodológicos y la organización de la investigación. El segundo capítulo se titula “La influencia de las corrientes indígenas, africanas y españolas en la música de Puerto Rico”. Este ofrece un trasfondo histórico sobre el legado de los indígenas, la herencia africana y la tradición española. Prosigue con cuatro secciones sobre la cultura española: las festividades religiosas, el pintor José Campeche, los bailes de garabato y la música aristocrática.

El tercer capítulo, una parte del cual fue objeto de mi traducción, se llama “Cuatro compositores puertorriqueños del siglo XIX: Felipe Gutiérrez y Espinosa, Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario”. Comienza explicando el contexto político de Puerto Rico durante la primera mitad de ese siglo. Relata que la música se manifestaba mayormente en las bandas militares, los rituales religiosos y las canciones populares. Da un recuento de sucesos políticos del régimen español previo al tiempo de estos compositores, que sirve de base para comprender el desarrollo de su música. Algunos asuntos históricos que se tratan en la sección introductoria son la Cédula de Gracias, el liberalismo, las revoluciones en Hispanoamérica, las colonias y la educación en Puerto Rico, entre otros. Acto seguido, continúa con la parte dedicada a Felipe Gutiérrez y Espinosa. La doctora aprovecha la coyuntura para hablar de distintos bailes y eventos musicales de la época, que explica a profundidad en las notas al calce. Prosigue con “Guarionex (1854-1856): Tapia, Gutiérrez and Oller”, una sección que habla sobre su ópera *Guarionex*. Explica cómo el libro *La palma del cacique* de Alejandro Tapia y Rivera sirvió de inspiración para *Guarionex*. La doctora hace un paréntesis donde revela que el pintor Francisco Oller encarnó a uno de los personajes de la ópera y da una breve biografía del creador de la obra maestra *El velorio* (1893). El capítulo prosigue relatando el desarrollo de Gutiérrez y Espinosa como maestro de capilla, su obtención de una medalla de oro en 1871 por su ópera *Macías*, las anécdotas de Braulio Dueño Colón acerca de Gutiérrez, el Orfeón Puertorriqueño, la Academia de Música, su viaje a Europa y la abolición de la esclavitud. Asimismo, abunda sobre otras piezas que compuso y sobre datos históricos que tuvieron un impacto significativo en su recorrido. Esta parte concluye con un catálogo de sus

obras. Las siguientes secciones se asemejan en formato: información histórica y biografías de Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario, seguidas de un catálogo de sus obras.

El cuarto capítulo se titula “Un inventario de la producción musical de Gutiérrez, Tavárez, Morel y Quintón”. Este dedica secciones individuales a cada autor donde se enumeran sus mayores éxitos en el campo musical. El quinto capítulo se llama “La música como reflejo de la cultura puertorriqueña”. Es el más extenso de todos y trata sobre la influencia de los taínos y de los africanos en la cultura de Puerto Rico. Expone la influencia del catolicismo, que se ve reflejada en las plegarias y rituales en latín. También hay secciones dedicadas a las festividades cristianas y populares, como la Navidad, el día de Reyes, las fiestas patronales y el carnaval. Por añadidura, dedica otras porciones a la influencia de diversos estilos dancísticos: los bailes de garabato y las danzas aristocráticas. De estas últimas, hay varios géneros: los lanceros, las mazurcas, las polcas, los valses y las contradanzas. Por otro lado, habla acerca de la herencia de la zarzuela y cómo esta se veía reflejada en las convenciones vocales de la época. Análogamente, explora la influencia internacional de obras instrumentales: las oberturas y las sinfonías; las *suites* y las marchas; los cuartetos, los tríos y los duetos; la sonatina, la barcarola, la balada y los *scherzos*; las romanzas, los nocturnos y las variaciones; el baile estadounidense *foxtrot*. De igual modo, profundiza en la danza puertorriqueña, que fue protagonista musical de esos años.

El sexto capítulo contiene un resumen, así como las conclusiones y las recomendaciones para estudios adicionales. En este se habla de las corrientes taínas,

africanas y españolas, al igual que de los cuatro compositores puertorriqueños bajo estudio. De la misma manera, da un inventario de la producción musical de ese tiempo y sustenta cómo la música es un reflejo de la cultura puertorriqueña. Además, la doctora Muñoz de Frontera provee una bibliografía extensa.

Para cerrar, hay un apéndice con información adicional de suma importancia. Comienza con el árbol genealógico y los certificados de bautismo y de defunción de tres de los cuatro compositores: Gutiérrez, Tavárez y Morel Campos. De Quintón, se provee también su árbol genealógico, pero los certificados de bautismo que se recopilaron son de familiares. La siguiente sección consta de abreviaturas usadas en catálogos de composiciones. Luego, se enumeran las composiciones de los cuatro maestros en orden alfabético. El texto termina con un catálogo de obras divididas por temas.

Los hallazgos de la investigación se utilizaron para evaluar el legado de los compositores. A lo largo y ancho del estudio, se consideran las corrientes internacionales de la música vocal e instrumental, así como el papel que la danza puertorriqueña jugó en las tendencias nacionalistas. Mediante referencias sociales, económicas y políticas, la doctora Muñoz de Frontera redondea magistralmente la concepción de la música puertorriqueña de hace dos siglos.

Sobre la autora

La Dra. Nélida Muñoz de Frontera es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). Posee un bachillerato de Historia de la Facultad de Humanidades de este mismo recinto. También completó un bachillerato de Música y

de Educación Musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), donde se especializó en Piano. Obtuvo una maestría de Historia de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Continuó sus estudios en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo un doctorado de Educación Musical, y luego completó un Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter). En 1992, coordinó el Proyecto Ventana al Mundo (Universidad de Puerto Rico y Departamento de Estado), que llevó a 57 estudiantes universitarios a la afamada Exposición Universal de Sevilla. En la UPR-RP, Muñoz de Frontera ha impartido un sinnúmero de cursos en los departamentos de Historia y de Música, así como en las facultades de Estudios Generales y de Ciencias Sociales. También, ha sido profesora de dos *alma mater*: el CMPR y la Inter. La Inter incluyó su capítulo "Derechos antiguos" en el libro *El Derecho en clave histórica: Ensayos sobre el ordenamiento jurídico puertorriqueño* (2014). Ha dirigido tres grabaciones del Coro de Campanas de la UPR-RP: *De aquí y de allá* (2004), *De la alborada al tango* (2008) y *Resonancia* (2010). De 2001 a 2013, fundó y coordinó doce encuentros de niños y de jóvenes pianistas, en los cuales hubo sobre 200 participantes. En 2012, publicó *Antepasados y juventud*, primer tomo de su magna obra *Nikolái Andréievich Rimski-Kórsakov: compositor y profesor ruso*. Este volumen trata sobre los antepasados y los inicios en la música del maestro. Dos años después, publicó el segundo volumen, *Primeras composiciones (1865-1877)*, el cual trata sobre la vida de Rimski-Kórsakov. En 2017, completó su obra enciclopédica con el tomo III, *Éxito, crisis y superación (1877-1895)*, cuyo enfoque es la vida y las composiciones del maestro.

Valor de la traducción

El texto es único en su clase, pues es una tesis doctoral que toca un tema poco explorado en los libros de historia. La doctora tiene un enfoque investigativo sobre el desarrollo histórico de la música en Puerto Rico. Su preparación universitaria y carrera magisterial tanto en Música como en Historia la convierten en un recurso valiosísimo para ambos mundos. Este documento es uno de los pocos que escruta la gran aportación de los cuatro compositores bajo la lupa a la historia latinoamericana, así como de otros personajes y acontecimientos relevantes de la época.

Es de suma importancia traducir el texto, ya que apenas hay obras que traten el tema de compositores de danza ni que recojan su producción musical. Este destaca el papel de la música dentro de las actividades culturales del pueblo y cómo evolucionó con el tiempo. Además, recoge gran parte de la historia de Puerto Rico y las Américas, por lo que no solo sirve de referencia sobre el tema musical sino también sobre el tema histórico. Habla de acontecimientos políticos, sociales y artísticos relevantes de una manera concisa, lo que lo haría un documento sumamente útil en cursos de Historia en todos los niveles.

Como antes mencionado, la doctora hizo la revisión de una sección del texto. Digitalizó el texto y añadió imágenes pertinentes a lo expuesto, como obras de arte, fotos de lugares y de personajes, entre otros. No todo el texto original fue revisado, pero una vez la doctora lo termine, me gustaría colaborar en el proyecto de traducir la versión final en un futuro.

Dificultades de la traducción

La traducción de una tesis doctoral presentó varias dificultades. En primer lugar, las dos ramas del saber del texto son la historia y la música. Como es de esperarse, el texto recurre a un sinnúmero de términos musicales e históricos. Si bien me especialicé en Música tanto en la UPR-RP como en el CMPR, no realicé estudios en Historia. Es decir, no tengo un conocimiento exhaustivo sobre la historia de América ni de Puerto Rico del siglo XIX. Por tanto, uno de los retos de la traducción fue buscar la equivalencia en español del sinnúmero de referencias históricas que se enumeran. Para ello, utilicé textos paralelos escritos originalmente en la lengua de llegada, el español. De hecho, la autora provee terminología en español de distintos conceptos (en su mayoría en las notas al calce), no obstante, en algunos casos debí actualizar su escritura para atemperarla a la *Ortografía de la lengua española* (2010) o cerciorarme de cómo se les llama en la actualidad, puesto que el documento se redactó hace más de 25 años.

En textos paralelos, confirmé la escritura correcta de los antropónimos, topónimos, acontecimientos y obras mencionadas. Por ejemplo, la autora unió con guion los dos apellidos de varias figuras nombradas, como cuando escribe Felipe Gutiérrez-Espinosa, Salvador Meléndez-Bruna, Alejandro Tapia-Rivera, entre otros. En estos casos, separé los apellidos, como es la norma en español. Otro ejemplo es cuando se mencionan los conflictos bélicos, como la guerra de la Independencia Española en la página 3, en cuyo caso consulté el libro *La Guerra de la Independencia Española* de Elena Castro Oury, entre otros textos paralelos.

Como parte de mi traducción, realicé un trabajo inmenso de edición. Dada la naturaleza de una tesis doctoral, otro desafío fue mantener el formato del texto: notas al calce, imágenes, pies de foto, citas sangradas, entre otros. También reconstruí la bibliografía de la sección que traduje para incluirla como parte de mi traducción. Utilicé el formato MLA, lo que provocó la modificación de todo el texto, incluidas algunas citas breves que en vez de ir separadas las inserté dentro del párrafo. En el texto fuente, algunas citas se encontraban en español en el cuerpo y la traducción al inglés que la profesora realizó estaba en las notas al calce, donde a su vez la doctora a veces incluía comentarios adicionales. En estos casos, eliminé la traducción al inglés, pero conservé los comentarios al pie de página. Por esta razón no todas las notas al calce de la traducción coinciden en número ni en contenido con las del texto original.

La doctora Muñoz de Frontera tiene la intención de publicar la tesis tanto en inglés como en español. Un detalle importante es que el texto tiene más sentido de unidad en español, dado que muchas referencias se escribieron originalmente en esta lengua, en otras palabras, no fueron necesarias las traducciones al inglés de muchos pasajes. La autora incluyó términos en español de principio a fin, debido a que tal vez no existen equivalentes directos al inglés. A continuación, incluyo una tabla con algunos ejemplos relaciones con la versión original y la traducida.

Versión original	Traducción	Unidad
… that progressed in three stages: *juntas de parroquia* (parochial councils), *juntas de partido* (district councils), and *juntas de provincia* (provincial councils).	… que se desarrollaba en tres etapas: juntas de parroquia, juntas de partido y juntas de provincia.	
… there were other dance activities, such as the carnival (especially popular in the town of Ponce), *baile de beneficio* (to collect funds), *baile de capa* (during the fiestas de cruz), *baile de etiqueta* (a formal dance), and *baile de confianza* (an intimate dance).	… se celebraban otros bailes, como el carnaval —muy popular en el pueblo de Ponce—, el baile de beneficio con el fin de recaudar fondos, el baile de capa que se celebraba durante las fiestas de cruz, el baile de etiqueta y el baile de confianza, un tipo de baile íntimo.	

Como puede observarse, la versión traducida al español tiene más fluidez, porque no hay préstamos que interrumpan su lectura.

Versión original	Traducción	Estilo
Liberalism … also made its way to Puerto Rico **and** people resented the strict censorship …	*Dos sintagmas nominales* El liberalismo … también se abrió paso en Puerto Rico **a la vez** que el pueblo resentía la fuerte censura …	
The intensive spending on defense **and** surveillance, **and** the lack of attention given to education **affected** music instruction in general.	*Dos sintagmas nominales* **Tanto** el gasto intensivo en defensa y vigilancia **como** la falta de atención a la educación **afectaron** la enseñanza musical en general.	
What they lacked in opportunities for themselves they tried to improve for the next generations of musicians.	*Sintaxis* Buscaron mejorar las oportunidades que no tuvieron a su alcance en pro de las próximas generaciones de músicos.	

La doctora hace una serie de explicaciones para el público angloparlante. Hay instancias en que la autora pone las citas en español y las traduce al inglés; en otras, menciona términos en español y pone la equivalencia en inglés entre paréntesis; y a veces usa términos en español y los explicita en inglés. A modo de ejemplo, la siguiente tabla tiene algunas versiones originales y mis traducciones.

Versión original	Traducción	Explicaciones
Cavalcades (*cabalgatas*) or processions of riders on horseback	Cabalgatas	
Cabildos (or governments of towns)	Cabildos	
Indians' *cacique*	Cacique	
Habaneras (a Cuban dance with Spanish and African influences)	Habaneras	

En ocasiones, encontré segmentos en libros de historia que se asemejaban a lo expuesto por la doctora. Para mi traducción, adapté estos pasajes, pues contenían la información exacta en español. A continuación, algunos ejemplos:

Textos paralelos

Versión original	Versión parecida en texto paralelo
He is quoted as having said that Puerto Ricans only needed dancing and playing, and that to govern them he only needed a whip and a violin.	… declaró que los puertorriqueños sólo servían para bailar y jugar y que para gobernarlos bastaba con un látigo y un violín (Alegría 52).
… a Governor who believed that the Puerto Ricans were so lazy that they crawled following their carnal appetites, having no faith, no religion and no thoughts …	… la sociedad se arrastraba tan torpe y perezosamente, sin más estímulo que el de los apetitos carnales con una generación vagabunda, sin fe, sin religión, sin pensamiento (Cruz Monclova 287).

Por ser un texto histórico que podrían leer personas que no son de Puerto Rico, decidí modificar la voz narrativa en algunas partes, en especial los verbos. La doctora relata desde Puerto Rico cuando dice que “vinieron” a la isla, pero quise cambiar esta voz para que parezca que se cuenta desde cualquier otra parte geográfica.

Narración

Versión original	Traducción despersonalizada
Julián Gutiérrez, a Spaniard who **came** to Puerto Rico in 1815 …	Julián Gutiérrez, un español que **llegó** a Puerto Rico en 1815 …
… musicians could **come** from different towns in the Island.	… había oportunidad para que músicos de todas partes de la isla pudieran **asistir**.

Como parte de mi investigación, busqué información sobre todas las obras mencionadas y me aseguré de usar los títulos oficiales. Considero esto importante para que se pueda utilizar esta tesis como un texto de referencia. A continuación, se incluyen algunos ejemplos con los títulos en el texto original y debajo los títulos corregidos, que encontré en la investigación:

Para mi tesis, hice dos bibliografías. La primera contiene los textos que utilicé para redactar mi prefacio, para hacer mi investigación y para elaborar mi traducción. Esta se encuentra al final de mi prefacio en la página xix. La segunda bibliografía la extraigo del aparato de notas del capítulo en específico que traduje del libro de la doctora y se encuentra al final de la tesis.

Conclusión

Esta investigación sirve para divulgar temas del siglo XIX que siguen vigentes en el siglo XXI, pues estos compositores tienen obras que se ejecutan con mucha frecuencia. Sin embargo, es aun más relevante dar a conocer aquellas composiciones que permanecen encerradas en los archivos y que no se han divulgado al público. En definitiva, esta tesis reconoce finalmente el mérito de estos compositores: invita al cuarteto al centro del escenario para que todo el mundo palpe su recorrido, como bien se merecen.

Bibliografía

Alegría, Ricardo E., et al. *Historia y cultura de Puerto Rico: desde la época pre-colombina hasta nuestros días*. Fundación Francisco Carvajal, 1999.

Anónimo. "Guerra hispano-cubano-estadounidense (1898)". *EcuRed*, https://www.ecured.cu/Guerra_hispano-cubano-estadounidense_(1898). Consultado el 6 de marzo de 2019.

Boletín histórico de Puerto Rico. Vol. 10, 1923.

Corripio, Fernando. *Diccionario de ideas afines*. Herder, 2011.

Cruz Monclova, Lidio. *Historia de Puerto Rico*. Vol. 1, Editorial Universitaria, 1952.

Fernández Méndez, Eugenio. *Historia cultural de Puerto Rico, 1493-1968*. Ediciones "El Cemi", 1995, http://books.google.com/books?id=VnpsAAAAMAAJ.

García Díaz, Manuel. *Alejandro Tapia y Rivera: su vida y su obra*. Editorial Coquí, 1971, http://books.google.com/books?id=wj9TAAAAMAAJ.

Honolka, Kurt, et al. *Historia de la música*. Editorial EDAF, S. A., 1980.

Kellog, Michael. *WordReference.com*. http://www.wordreference.com. Consultado el 13 de abril de 2019.

Marbán, Edilberto. *Puerto Rico, cuna y forja: Historia de la isla desde su descubrimiento en 1493 hasta el último período de Muñoz en 1965*. Ediciones Universal, 1987.

María Teresa Cortés Zavala. *Los bandos de policía y buen gobierno en Puerto Rico: el ordenamiento urbano y la protección de la salud y la higiene en el siglo* XIX. 2009.

Marrero, Mayi. "El régimen de la libreta o la 'esclavitud blanca'". *Prohibido Cantar*, el 14 de junio de 2017, https://prohibidocantar.wordpress.com/2017/06/14/el-regimen-de-la-libreta-o-la-esclavitud-blanca/.

MLA Handbook. Eighth Edition, The Modern Language Association of America, New York 2016.

Morán Arce, Lucas. *Enciclopedia clásicos de Puerto Rico.* Ediciones Latinoamericanas, vol. 7, 2010.

Muñoz de Frontera, Nélida. *A Study of Selected Nineteenth Century Puerto Rican Composers and Their Musical Output*. New York University, 1988.

Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. Real Academia Española, Actualización 2017 Web.

---. *Nueva gramática de la lengua española*, Manual, Editorial Planeta, 2010.

---. *Ortografía de la lengua española*, Editorial Espasa, 2010.

Roget's International Thesaurus, 7th Ed. Harper-Collins Publishers: New York, 2010.

Sánchez López, Virginia. *Jaén y la música en el siglo XIX: la vida musical en una provincia española a través de la prensa*. Universidad de Jaén, 2013.

Tapia y Rivera, Alejandro. *La palma del cacique*. Edición digital por Juan Ramos para Puerto Rico eBooks, 2015.

Translation Centre for the Bodies of the European Union. "Interactive Terminology for Europe". *IATE European Union Terminology*, el 7 de noviembre de 2018, https://iate.europa.eu/home.