

MANUEL YGNACIO FERRER, PRIMER COMPOSITOR MÉXICO-AMERICANO

José Luis Navarro

En el año 2004 celebramos el primer centenario luctuoso del Ilustre compositor mexicano Manuel Y. Ferrer, a raíz de este importante evento realicé junto con el guitarrista Alberto Ubach un proyecto avalado por el Fideicomiso para la Cultura México - EUA, teniendo como principal propósito la difusión de la obra de Ferrer, realizando en primer término la grabación de un disco y la publicación de parte importante de su obra. Al realizar dicha investigación encontramos interesantes datos, los cuales a continuación damos a conocer.

La historia de la guitarra en América se remonta a la llegada de las primeras naves españolas a nuestro continente, ya que los antiguos pueblos americanos adoptaron al instrumento, transformándolo y adaptándolo para expresar su visión cosmogónica del mundo; la jarana jarocho, el charango, el cuatro venezolano, el tres cubano, el banjo y la guitarra eléctrica son evidencias contundentes que colocan a la guitarra como instrumento nacional en el Nuevo Mundo.

Un caso excepcional de creatividad es el del compositor México-americano Manuel Y. Ferrer, quien naciera en San Antonio, un pueblo minero cerca de La Paz

en La Antigua ó Baja California, en mayo de 1828 ó 1832;¹ sus padres fueron españoles y al parecer familia de músicos. Ferrer comenzó a estudiar la guitarra a la edad de cuatro años y cuando tenía alrededor de 18 años se trasladó a la Alta California. Por unos años realizó estudios de guitarra con un sacerdote de la antigua Misión de Santa Bárbara [Alta California], antes de establecerse definitivamente en San Francisco, a donde llegó en 1850, allí debutó como concertista en el Teatro Metropolitano el 18 de septiembre de 1854.

Durante más de cuatro décadas Ferrer jugó un importante papel en la vida musical del área de San Francisco, desempeñándose como maestro, guitarrista, arreglista y compositor; fue miembro del prestigiado *San Francisco Bohemian Club*, al que dedicó su Mazurka Alexandrina en 1872; en 1882 publicó en San Francisco el libro "Compositions and Arrangements for the Guitar", editado por Matthias Gray, este libro es parcialmente reimpresso en Boston en el año de 1910 por Oliver Ditson (existe una reimpresión de la versión original publicada en Carlson, California, por Syukhtun Editions en el año 2002).

Su discípula más distinguida fue la guitarrista Vahdah Olcott Bickford,² quien nos lo describe como un hombre de baja estatura, ojos y cabello negros, amable, gentil y de muy pocas palabras: "...Cuando se escuchaba a Ferrer, se escuchaba una música que elevaba el espíritu a un plano superior..."³

Su primer esposa, Jesusa de Vivar -igualmente de origen mexicano-, también fue músico al igual que varios de sus hijos: Jova y Eugenia quienes eran sopranos, Adela fue guitarrista, Carmela fue mandolinista, Emilia maestra de música y Ricardo fue violinista. En 1890 Adela, Carmela y Ricardo realizaron una gira por el Este de los Estados Unidos, presentándose en La Casa Blanca (Washington, D.C.) y en la Mansión Vanderbilt (valle del Río Hudson de Nueva York). Eugenia Ferrer realizó entre 1898 y 1899 al menos dieciocho grabaciones para Emil Berliner en Nueva York, incluyendo la canción "Los Lindos Ojos" compuesta por su padre en 1875.

Ferrer murió el 1o. de junio de 1904, en San Francisco, California (aunque en aquel entonces residía en Oakland). Su última composición fue la *Mazurka Arbor Villa*, escrita en 1903; antes de morir, Ferrer preparaba un segundo volumen de sus "Composiciones y Arreglos para Guitarra", trabajo que deja inconcluso y sin publicar.⁴

En el archivo musical de la guitarrista V. O. Bickford (Internacional Guitar Research Archives, IGRA)⁵ sobrevive un documento manuscrito de Ferrer: *Lessons Book (LB)*,⁶ con un total de 53 páginas, nueve de las cuales contienen diversos ejercicios de armonía (páginas 1–9 LB), seguidos de veintiún piezas para guitarra sola (páginas 10 – 53 LB). El cuaderno está fechado el 13 de septiembre de 1902, época en que Bickford vivió en la casa de los Ferrer, siendo estudiante de tiempo completo de Manuel Y. Ferrer, algunas de las piezas de este manuscrito fueron publicadas de manera separada por Bickford.

Es posible que este compendio corresponda total o parcialmente al segundo volumen de sus "Composiciones y Arreglos para guitarra"; esto se deduce ya que ninguna de las piezas incluidas en este cuaderno fueron publicadas en los compendios de 1882 (Matthias Gray) y 1910 (Oliver Ditson); hay que tomar en cuenta que esta fuente (LB) no incluye música de cámara y la cantidad de obras incluidas, composiciones o arreglos, son mucho menos que las incluidas en el primer volumen, siendo éstas dos diferencias notables.⁷

Una segunda fuente corresponde al cuaderno *Guitar Study Book* de Miss Lillie Weller,⁸ este cuaderno cuenta con 70 páginas y contiene algunas de las piezas, sin cambio aparente, que están incluidas en el cuaderno de Bickford, además de la segunda guitarra de la pieza *La Jota de los Ratos*,⁹ además de otros trabajos de Miguel S. Arévalo.¹⁰

Por otra parte, existen cinco trabajos de Ferrer, no incluidos en los cuadernos de Bickford o Weller:

Arbor Villa, Mazurca

Little Alabama Coon

Three Exercises in Slurs and High Positions

Melodía Española

Old Folks at Home

Los manuscritos de *Arbor Villa*, *Little Alabama Coon* y *Three Exercises in Slurs and High Positions*, se conservan en el IGRA; estas piezas son del punto de Ferrer al igual que la pieza *The Girl I Left Behind Me* (LB). Con respecto a *Melodía Española* y *Old Folks at Home* es más complejo explicar el recorrido que han llevado, ya que fueron plagiadas por Luis T. Romero quien las publicó junto con *Mocking Bird*¹¹ en 1889 para la compañía "Oliver Ditson".¹²

Al observar la música de Ferrer es evidente en ella la influencia europea, esto es visible en el uso de una armonía funcional y el desarrollo de diversos temas a través de danzas de moda en el viejo continente. Además, observamos en su música el uso de temas de óperas para desarrollar variaciones y arreglos de arias, prácticas que fueron utilizadas por sus homólogos europeos. De la misma manera al desarrollar estas danzas, Ferrer empleó temas extraídos del folclore mexicano y sajón desarrollando un mestizaje musical interesante al mezclar las formas europeas con temas de origen americano.

Podemos dividir de manera natural la obra de Ferrer en dos periodos de composición: un primer periodo que abarca de su juventud hasta 1882 año en que publica su primer compendio de obras, y un segundo periodo desde 1883 hasta 1903, año en que escribe su última pieza.

En cuanto a las características formales de su obra, la podemos situar en dos grupos:

1. Obras originales:

- Piezas de salón: mazurcas, schottische, walzes. En forma binaria, ternaria, etc.
- Temas con Variaciones: obras originales basadas en temas de dominio popular y melodías populares de otros compositores. En Ferrer, hay un formato constante en esta forma.
- Fantasías: obras originales basadas en temas generalmente operísticos. Temas con variaciones, de un formato más extenso y virtuoso.

2. Arreglos:¹³

- Canciones populares de origen mexicano y sajón.
- Arreglos de arias y oberturas operísticas generalmente de compositores europeos.
- Arreglos de piezas del repertorio pianístico o de cámara de compositores clásicos.

El compendio de obras incluidas en "Composiciones y Arreglos para Guitarra, Vol. II" corresponde a su segundo periodo de composición, el cual muestra a un Ferrer consistente en su estilo de composición, con un conocimiento más profundo de las posibilidades técnicas de su instrumento, además, es evidente una mayor influencia de la música norteamericana, incluyendo temas de compositores estadounidenses como Stephen Foster¹⁴ y el uso de temas célebres de la música popular Yanqui como la canción militar *When Johnny Comes Marching Home*, todo un himno en Estados Unidos durante la Guerra Civil.

La música de Manuel Ygnacio Ferrer es una luz fidedigna del rico bagaje musical de las Californias del siglo XIX, que extraviada o ignorada permaneció hasta hoy bajo la penumbra del tiempo. El contexto musical de las Californias es árido hasta el hallazgo de la obra musical de Ferrer, quien, producto de un extraordinario talento artístico, logró crear una carrera prominente y una obra musical de igual o mayor jerarquía que la de sus homólogos europeos, cimentando las bases de una de las escuelas más importantes en la actualidad: "La Escuela Californiana de Guitarra".

Dicho lo anterior, podemos situar a Ferrer en el ámbito de los grandes compositores guitarristas, perteneciendo al linaje de Fernando Sor, Mauro Giuliani, Francisco Tárrega, Agustín Barrios Mangoré, entre otros maestros del instrumento, emergiendo como un milagro en la historia de las artes en las Californias.

Notas

¹ Casi todas las biografías publicadas sobre Ferrer mencionan su origen bajacaliforniano y 1828 año de su natalicio. El musicólogo John Koegel propone San Antonio, 1832 como lugar y fecha de su nacimiento. En JOHN KOEGEL: "Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier guitarist-composer in nineteenth-century California" en *Inter-American Music Review*, Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2. (pág. 45)

² Vahdah Olcott Bickford (1885-1980) Nació en Norwalk, Ohio. A la edad de ocho años inicio sus estudios de guitarra, a los nueve conoce a George Lindsey (1855-1943), un comerciante de guitarras, éste la presentó ante Manuel Ferrer. En 1905 le publica su primer obra el editor Carl Fisher, tiempo después se traslada a Nueva York donde desarrolla actividad pedagógica y como concertista, durante esta época tocó el *Concierto no. 3 para Terzguitarre y orquesta* de Mauro Giuliani. En 1923 regresa a Los Ángeles, California. A raíz de una intensa labor, y al conocer al guitarrista J. A. Larralde, invitan a otros guitarristas, maestros y estudiantes de guitarra

a reunirse, esto alrededor de septiembre de 1923, logrando juntar un grupo de 35 personas aproximadamente que fundarían la "American Guitar Society" (la primera fundación de guitarristas en Estados Unidos). Bickford fue nombrada presidenta. Colaboró en la producción de más de 160 óperas, varias publicadas por Oliver Ditson y Carl Fisher. Cita encontrada en RONALD C. PURCELL: Bickford, Vahdah Olcott [<http://www.csun.edu/~igra/vob.html>], última consulta: 27 de enero de 2006.

³ Cita encontrada en ETHEL LUCRETIA OLCOTT: "Personal Reminiscences of the Late M.Y. Ferrer" en *The American Music Journal*, 1908. (pág. 34 - 35).

⁴ *Idem*.

⁵ Fundado en 1980 por el Dr. Ronald Purcell, discípulo de la Sra. Bickford. Tiene como sede la Biblioteca de la Universidad de California en Northridge (Ovita Library). Para mayor información: <http://library.csun.edu/igra/>

⁶ Nombre que el Dr. Purcell le da al documento. En entrevista realizada en Julio de 2005.

⁷ *Compositions and Arrangemens for the Guitar* (Vol. I) cuenta con 117 piezas, 36 para voz y guitarra, 7 para dos guitarras y 74 para guitarra sola. Consultar: MANUEL Y. FERRER "Compositions and Arrangements for the Guitar", Syukhtun Editions, Carlson, California, 2002.

⁸ Lillie Weller. No se encontró ningún dato sobre ella, en el cuaderno aparece la siguiente dirección: 919 Kensington Road / Los Ángeles, / Cal. El Dr. Purcell mencionó que fue alumna de guitarra de Ferrer, Bickford, Arévalo y Romero. En entrevista realizada en Julio de 2005.

⁹ En varios de los dúos que Ferrer publicó la segunda guitarra es optativa, éste puede ser el caso de la segunda parte de La Jota de los Ratos que aparece en el cuaderno de Weller. Consultar: MANUEL Y. FERRER "Compositions and Arrangements for the Guitar", Syukhtun Editions, Carlson, California, 2002. (pág. 13, 20, 42, 78, 114).

¹⁰ Miguel Santiago Arévalo (1843 - 1900). Nació en Guadalajara, Jalisco el 5 de julio. Compositor, guitarrista y cantante. Inició sus estudios musicales a la edad de 15 años en su ciudad natal, donde estuvo activo en los círculos musicales y donde ayudó a que se estableciera la Sociedad Filarmónica de Jalisco (1869). Durante su formación guitarrística en Guadalajara ofreció recitales en el Teatro Degollado. Los periódicos La Unión Liberal y La Prensa de Guadalajara publicaron artículos suyos, donde hacía reseñas sobre las presentaciones de compañías italianas, españolas, mexicanas así como las giras de músicos solistas. Además de escribir para la guitarra, compuso por lo menos cuatro óperas (*Adorante, Rey de la nubia, La reina de las hadas y Luisa de la valliere*). Aproximadamente en 1870, Arévalo emigra a San Francisco, California, donde Ferrer ya se encontraba establecido; por petición de unos amigos se muda a Los Ángeles, California, en 1871, Arévalo estuvo activo como cantante participando en conciertos de música sacra. Murió en Los Ángeles el 28 de junio. Cita en: JOHN KOEGEL "Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier guitarist-composer in nineteenth-century California" en *Inter-American Music Review*, Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2, (pág. 51).

¹¹ Publicada por Romero con el título "Fantasía Americana". Esta pieza no ha sido mencionada por Ophee en su artículo, no obstante el manuscrito aparece en LB. Consulte: LB (pág. 19-24) y LUIST. ROMERO "Fantasía Americana" en *Meantone Guitar Studio*
[<http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/029FantasieAmericaine.PDF>], última consulta el 27 de enero de 2006.

¹² Ambos plagios han sido aclarados por Matanya Ophee:

1. *Melodía Española*. Romero la publicó con el nombre de *Peruvian Air*. Cabe mencionar que a esta pieza posteriormente la plagiaron:

- Luigi Mozzani la publicó bajo del título de *Feste Lariane* ganando el primer premio del concurso organizado por el periódico Il Plettro de Milano, 1906.
- G. C. Santisteban la incluyó en una edición americana del método de Carcassi. Le agregó una segunda guitarra, 1906.
- José Sancho la publicó en *La Antigua Casa Núñez* de Buenos Aires, Argentina, 1905, como *Melodía Nocturna Op. 11*.
- Sophocles Papas con el título *Peruvian Air*, arreglada por él.

2. *Old Folks at Home*. Esta pieza fue publicada por Romero con el título *Souvenir d' Amerique*. La obra, aparece en el programa de mano del concierto que la familia Ferrer ofreciera en 1890 en La Casa Blanca, fue interpretada por Adela Ferrer con su nombre original *Old Folks at Home*. La introducción es similar a la de la pieza *Home Sweet Home* de Manuel Ferrer. Para mayor información, consulte: MATANYA OPHEE: ¿Quién Hizo, Qué Cosa, Con Qué y A Quién?, en [www.orphee.com/festa/festspan.htm]; G. C. SANTIESTEBAN: "Método para Guitarra Carcassi" Oliver Ditson Company, Boston, Massachussets, 1906. (pág. 108); MANUEL Y. FERRER "Compositions and Arrangements for the Guitar", Syukhtun Editions, Carlson, California, 2002 (pág. 109); JOHN KOEGEL "Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier guitarist-composer in nineteenth-century California" en *Inter-American Music Review*, Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2, (pág. 48) y LUIS T. ROMERO "*Peruvian Air, Souvenir d' Amerique*" en [<http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/InstrumentalGuitarist.html>], última consulta: 27 de enero 2006.

¹³ Ferrer no desarrolló transcripciones para su instrumento, es decir, cuando le interesaba tocar una pieza no escrita para guitarra, no intentaba hacer que las notas de la pieza cupiesen totalmente en la guitarra, en cambio, adaptaba, armónica y melódicamente la música a la esencia de su instrumento generando en sus arreglos un repertorio ricamente idiomático. Consultar: ETHEL LUCRETIA

OLCOTT: "Personal Reminiscences of the Late M.Y. Ferrer" en *The American Music Journal*, 1908. (pág. 34, 35).

¹⁴ Stephen Collin Foster (1826-1863) Nació en Pittsburg, es el compositor de la canción Old Folks at Home, mejor conocida como *Way down upon the Swanee River*, o sencillamente *Swanee River*, ésta es una de las canciones que utilizó Ferrer para hacer temas con variaciones. Foster es compositor de varias canciones populares del siglo XIX que incluso hoy continúan siendo famosas en los Estados Unidos. Otras canciones de él son: *Oh! Susanna*, *My old Kentucky Home*, *Beautiful Dreamer* y *Camptown Races*. *Old Folks at Home* es la canción oficial del estado de Florida, donde se encuentra el río Swanee. Si bien las canciones de Foster son muy populares, es común que no se conozca que él fue compositor de ellas. Para mayor información puede consultar: [<http://www.pitt.edu/~amerimus/foster.htm>], última consulta: enero 27 de 2006.

REFERENCIAS

BONE, PHILIP J. "The Guitar and Mandoline" Schott & CO. LTD. Londres, Inglaterra, 1914.

DANNER, PETER "The Guitar in America: A Historical Collection of Classical Guitar Music in Facsimile", Belwin Mills, Melville, New York, 1976.

FERRER, MANUEL Y. "Compositions and Arrangements for the Guitar", Matthias Gray, San Francisco, California, 1882.

FERRER, MANUEL Y. "Compositions and Arrangements for the Guitar", Oliver Ditson Company, Boston, Massachusetts, 1910.

FERRER, MANUEL Y. "Compositions and Arrangements for the Guitar", Syukhtun Editions, Carlson, California, 2002.

GILMORE, PATRIC "When Johnny Comes Marching Home" en [<http://www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/johnny.htm>], última consulta: 27 de enero, 2006.

KOEGEL, JONH "Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier guitarist-composer in nineteenth-century California" en *Inter-American Music Review*; Vol XVI / spring-summer 2000.

OLCOTT, ETHEL LUCRETIA "Personal Reminiscences of the Late M.Y. Ferrer" en: *The American Music Journal*, 1908.

OPHEE, MATANYA "¿Quién Hizo, Qué Cosa, Con Qué y A Quién?" en [<http://www.orphee.com/festa/festspan.htm>] última consulta el 27 de enero de 2005.

PURCELL, RONALD "Guitar Music Colection of Vahadah Olcott-Bickford", Volume I, The Music Library of California State University, Northridge, International Research Archive, Northridge, California, 1991.

ROMERO, LUIS TORIBIO "Fantasia Americana" en MeanTone Guitar Studio [<http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/029FantasieAmericaine.PDF>], última consulta: 27 de enero, 2006.

ROMERO, LUIS TORIBIO "Peruvian Air" en MeanTone Guitar Studio [<http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/020PeruvianAir.PDF>], última consulta: 27 de enero, 2006.

ROMERO, LUIS TORIBIO "Souvenir d' Amerique" en MeanTone Guitar Studio [<http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/034SouvenirDAmerique.PDF>], última consulta: 27 de enero, 2006.

SANTIESTEBAN, G. C. "Método para Guitarra Carcassi" Oliver Ditson Company, Boston, Massachussets, 1906.

STEVENSON, ROBERT "Compositions and Arrangements for the Guitar" en Inter-American Music Review; 8/1 fall-winter 1986.

José Luis Navarro. Guitarrista mexicano, es egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la guía de Marco Anguiano y Juan Carlos Laguna, paralelamente realizó estudios de técnica e interpretación de instrumentos antiguos con Javier Hinojosa. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California y del Fideicomiso para la Cultura México-EUA, gracias al primer apoyo realizó el estreno mundial de la *Sonata para Guitarra en cuartos de tono* de Julián Carrillo. De 2001 a 2003 fue miembro fundador del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México; en el mismo periodo, fue catedrático en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y profesor del ciclo de iniciación musical de la ENM. Actualmente es profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California (campus Ensenada).

navarrosolis@hotmail.com

Cómo citar el texto:

NAVARRO, José Luis: "Manuel Ygnacio Ferrer, primer compositor México- Americano" en *Revista Redes: música y musicología desde Baja California*; Julio - Diciembre 2006, Año 1, número 1. [Documento electrónico disponible en: www.redesmusica.org] consultado el ??/??/ 2006