

FLORO UGARTE (1884 - 1975)

La apasionante tesis que plantea Jaime Perriau en su libro *Las generaciones argentinas*¹, retomando la idea orteguiana de las generaciones² y aplicándola a nuestro país, encuentra una prueba válida en el grupo de compositores nacidos entre 1876 y 1891³. Bastaría mencionar algunos nombres: Andrés Chazarreta (1876), Constantino Gaito (1878), Pascual de Rogatis (1880), Carlos López Buchardo y José André (1881), Ernesto Drangosch (1882), Josué T. Wilkes y Manuel Gómez Carrillo (1883), Floro Ugarte y Felipe Boero (1884), Celestino Piaggio (1886), Eduardo Fornarini (1887), José Torre Bertucci (1888), Gilardo Gilardi (1889), Athos Palma (1891), para certificar la existencia de un especial núcleo de acción que gravitará en todos los campos musicales. La "alianza generacional" propuesta por Perriau se da aquí sin ninguna duda.⁴

La actividad de esta generación es múltiple: el campo de la creación pura, la docencia, la organización de instituciones basilares para el desarrollo musical, la defensa apasionada de lo autóctono a través de la neta expresión folklórica o proyectado y asimilado en la técnica europea, los comienzos de la futura investigación musicológica.

Prototipo de esta generación es Floro Ugarte. Si pudiéramos caracterizar en pocas palabras su vida diríamos que fue "un saber vivir y convivir", realizando su obra sin prisa y sin pausa. Su amor y su interés por "lo nacional" se reflejan en la respuesta a la encuesta que en 1918 realiza la revista *Nosotros*.⁵ Elegimos un fragmento:

"a mi juicio... todos nuestros esfuerzos deben de tender a crear cuanto antes una música de verdadero carácter nacional, que brotando de las ingenuas semillas del coloniaje, donde se funden los aires populares y españoles con los indígenas y después de pasar por el fino tamiz de la técnica moderna llegue a dar forma a una nueva manera o estilo concordante con el carácter de nuestra sensibilidad nacional pero sin disminuir el nivel de perfección a que ha llegado el arte musical en el mundo. Es ésta, indudablemente, una difícil labor que exige tiempo ante todo, y que por lo demás ha tropezado entre nosotros con numerosos inconvenientes.

Si la mayor parte de esos músicos jóvenes —entre los cuales me honro en figurar— no han iniciado antes la patriótica labor, es sin duda porque les ha sido necesario someterse previamente a un largo aprendizaje —en la mayor parte de los casos en Europa— para subsanar las fallas de una

educación iniciada en un medio hostil, pero pasados los largos años de ardua labor, para asimilar en la mayor proporción posible los incalculables tesoros de las mejores escuelas europeas —he aquí la razón porque cada uno de nosotros escribe a la manera de alguna de las escuelas del viejo continente— pasados, digo, esos años de ruda labor, ha llegado, si no me equivoco, el momento de iniciar la tarea fecunda”.

La obra de Ugarte se va elaborando a lo largo de medio siglo. Treinta y seis composiciones se agrupan o se espacian en esos años, sin urgencias, en una decantada búsqueda de la expresión sonora más adecuada.

En una primera aproximación analítica dividiríamos la producción en tres etapas. La primera hasta 1923 correspondería al lenguaje y la técnica aprehendidos en Europa. La ópera *Saika* (1918), *Paisajes de estío* (1912), *Cortejo chino* (1913), *Escenas infantiles* (1915) y el poema sinfónico *Entre las montañas* (1921) para orquesta, el *Cuarteto con piano* (1921) y algunas canciones lo representan.⁶

1923 es un momento clave. Ugarte mismo lo señala como el año en que comienza a trabajar con elementos temáticos nuestros. El movimiento nacionalista⁷, del que participa la mayoría de los artistas de su generación, hace eclosión masiva en las décadas del '20 y del '30 con una serie de obras fundamentales que se convierten en arquetipos de un lenguaje autóctono maduro.⁸ En Ugarte esta etapa se inicia con la primera serie *De mi tierra* (1923). Versos tomados de Estanislao del Campo encabezan cada uno de los tres números que encontraron divulgación justa en la versión para piano del autor. Este que denominamos segundo período en la producción ugarteana lo conforman obras capitales del nacionalismo musical argentino: la segunda serie *De mi tierra* (1934), el *Cuarteto de cuerdas* (1935), la *Sonata para violín y piano* (1928) y las canciones *Caballito criollo* (1928) y *La Shulca* (1934).⁹

El criollismo melancólico y juguetón, hecho idioma natural y propio, se decanta luego en un período de silencio y a partir de 1944 se manifiesta con el poema coreográfico *El junco*, la *Sinfonía en La Mayor* (1946) y el *Tango para orquesta* (1950) o el *Preludio en sol* (1945), la *Vidala* (1948) y el *Lamento campero* (1949), originales para piano y orquestados más tarde.¹⁰

Las últimas obras son la *Sonatina para bandoneón* (1956) y el *Concierto para violín* (1963). En 1965 inicia una *Sinfonía mística*, pensada en cuatro movimientos, que queda inconclusa.

Se cumplen 100 años del nacimiento de Ugarte.¹¹ Es tiempo suficiente para ponderar la vitalidad y permanencia de su obra, aún en este lapso tan arrolladoramente cambiante y multifacético. Volver a releer y escuchar la *Sonata para violín y piano*, las series *De mi tierra* o *Caballito criollo* proponen una apasionante experiencia: comprobar la vigencia de un lenguaje sólido y auténtico, de un estilo personal profundamente arraigado en lo autóctono.

La obra de Ugarte, como la de su generación y la música argentina en sus múltiples facetas, reclaman con urgencia un estudio profundo y exhaustivo. Necesitamos —quizás hoy más que nunca y antes que se pierdan u olviden materiales preciosos— una historia crítica de la música argentina, la edición de los Monumentos de nuestra música con criterio musicológico, una difusión adecuada y justa y una discografía abundante y en tarea constante que abarque los distintos períodos en un panorama totalizador.

LIC. CARMEN GARCÍA MUÑOZ

CATALOGO DE OBRAS ¹²

OP.	TITULO	GENERO	PARTES	AÑO	TEXTO	ESTRENO	EDICION	OBSERVACIONES
1	Paisajes de estío	"Serie para orquesta en tres tiempos"	1. El amanecer 2. En pleno sol 3. Crepúsculo	1912		30/9/15; Teatro Politeama, Constantino Gaito	MS.	
2	Cortejo chino	"Marcha exótica para orquesta"		1913		8/11/14; Teatro Politeama, Constantino Gaito	MS.	Versión para piano del autor, op. 2 b, editada por D. Poggi
3	Escenas infantiles	"Serie sinfónica en tres números"	1. Charla jocosa 2. Una lágrima 3. Ronda	1915		7/7/15; Salón Príncipe Jorge, Hércules Galvani	MS.	
4	Tres melodías	Canto y piano	1. Le Bohémien 2. J'ai des p'tites fleurs bleues 3. L'heure mystique	1916- 1917	Paul Fort, en francés	1 y 2: 13/10/16; Museo Nac. de Bellas Artes; Enriqueta Salvi y Guido Capocci 3: 10/10/17; igual sala e intérpretes	1917 (ed. del autor)	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
5	Le plus gai des lieds	Canto y piano		1918	Paul Fort, en francés	23/11/18; Museo Nac. de Bellas Artes, Hina Spani y José Papi	1918 S. Nac. de Mús.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
6	Baladas argentinas	Canto y piano	1. Bajo el parral 2. Día de fiesta 3. Soledad pampeana	1918	Floro Ugarte	23/11/18; Museo Nac. de Bellas Artes, Hina Spani y José Papi	S. Nac. de Mús.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
7	Saika	Opera en un acto y dos cuadros		1918	Floro Ugarte	22/7/20; Teatro Colón, Tulio Serafin	MS.	Argumento y texto en castellano y francés de Ugarte; versión italiana de Vicente di Nápoli Vita. Premio Municipalidad de Buenos Aires. Interudio extraído de la ópera, op. 7 b
8	Cuarteto para piano, violín, viola y violoncelo	Cámara	Movido y apasionado Animado y jovial Lento con íntima tristeza Enérgico y vivaz	1921		4/11/21; Sigfrido Prager, Mario Rosseger, Bruno Bandini y Alberto Schiuma	MS.	Premio Municipalidad de Buenos Aires; estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música

OP.	TITULO	GENERO	PARTES	AÑO	TEXTO	ESTRENO	EDICION	OBSERVACIONES
9	Entre las montañas	Poema sinfónico		1921	Argumento de Floro Ugarte	26/8/22; Teatro Opera, Georges Zaslavsky	MS.	Premio Municipalidad de Bs. Aires; Richard Strauss la dirige el 21/8/23, en el Teatro Colón, con la Orquesta Filarmónica de Viena
10	De mi tierra. Primera serie	Orquesta	1. Entre las sombras se movía el cesposo sauce llorón 2. Y la noche se acercaba su negro poncho tendiendo 3. Al suelo se descolgaban cantando los pajaritos	1923	Inspirada en textos de Estanislao del Campo	15/9/25; Teatro Colón, Celestino Piaggio	MS.	Premios Municipalidad de Bs. Aires, y Breyer. Versión para piano del autor, op. 10 b, estrenada el 11/12/23, por Amelia Cocq de Weingand, en el Museo Nac. de Bellas Artes; edición Ricordi
11	El murciélago	Canto y piano		1923	Manuel Ugarte	11/12/23; Museo Nac. de Bellas Artes, Enriqueta Basavilbaso de Catelin y Rafael González	S.Nac. de Mús.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
12	La barca	Orquesta con voz solista		1925	Manuel Ugarte		MS.	Versión para canto y piano del autor, op. 12 b, estrenada el 19/6/25, en el Museo Nac. de Bellas Artes, por Ninon Vallin y Arturo Luzzatti; ed. Soc. Nac. de Música
13	Sonata para violín y piano	Cámara	Apasionado y expresivo Tiernamente melancólico Vivaz y bien ritmado	1928		18/5/29; Carlos Pessina y Rafael González	Mendoza, Univ. Nac. de Cuyo (1951)	Premio Municipalidad de Bs. Aires; nueva edición Ricordi 1964
14	Caballito criollo	Canto y piano		1928	Belisario Roldán	23/11/29; Museo Nac. de Bellas Artes, María Pini de Chrestia y Aldo Romaniello	Lottermoser	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
15	La rebelión del agua	Poema sinfónico		1931	Basado en novela homónima de Manuel Ugarte	16/10/35; Teatro Colón, Fritz Busch	MS.	Premio Municipalidad de Bs. Aires

OP.	TITULO	GENERO	PARTES	AÑO	TEXTO	ESTRENO	EDICION	OBSERVACIONES
16	De mi tierra. Segunda serie	Orquesta	1. Voces del pajonal 2. Crepúsculo campero 3. Carnaval provinciano	1934		20/10/34; Teatro Colón, Frieder Weissmann	MS.	Versión para piano del autor, op. 16 b, estrenada el 3/12/34 en el Salón Dorado del Teatro Colón por Elsa Piaggio; ed. Ricordi
17	La Shulca	Canto y piano		1934	Rafael Jijena Sánchez		Lottermoser (1935)	
18	Ofrenda	Canto y piano		1934	Miguel A. Camino	3/12/34; Teatro Colón, María Pini de Chrestia y Ovirio Pantasso	Lottermoser (1935)	
19	Cuarteto para dos violines, viola y violoncelo	Cámara	Animado con brío Alegre bien ritmado Lento y expresivo Muy animado	1935		25/11/35; Naúm Kranz, Ada C. Stierm, Andrés Vancoillie y Liborio Rosa	MS.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
20	Balada del lobo, la niña y el ángel	Coro de niños con piano		1935	Alfredo R. Bufano		Ricordi	
21	El junco	Poema coreográfico en un acto		1944	Inspirado en una leyenda guaraní de Ernesto Morales	27/10/55; Teatro Colón, Enrique Sivieri	MS.	Adaptación escénica de la leyenda por F. Ugarte Premio Comisión Nacional de Cultura, 1945
22	Preludio en sol menor	Piano		1945			Ricordi	Versión para orquesta del autor, op. 22 b, estrenada el 8/4/49, Teatro Colón, por José María Castro
23	Sinfonía en La Mayor	Orquesta		1946		13/5/52; Teatro Colón, Carlos Félix Cillario	MS.	Premio Comisión Nacional de Cultura
24	Cinco preludios	Piano	1. Doloroso 2. Festivo 3. Romántico 4. Dramático 5. Alegre	1945		28/5/45; Biblioteca del Consejo de Mujeres, Roberto Locatelli	Ricordi	Estreno en los conciertos de la Asoc. Argentina de Compositores

OP.	TITULO	GENERO	PARTES	AÑO	TEXTO	ESTRENO	EDICION	OBSERVACIONES
25	Arrullo	Piano		1947			Ricordi	
26	Vidala	Piano		1948		9/11/48; Amigos del Libro, Perla Brúgola	Ricordi	Versión para orquesta del autor, op. 26 b, del mismo año
27	Elegía	Violoncelo y piano		1948		20/9/48; Centro de Música del Consejo Británico, Liberio Rosa y Adolfo Fasoli	MS.	
28	Plegaria	Organo		1948		29/11/49; Colegio Nacional Buenos Aires, Hermes Forti	MS.	
29	Lamento campero	Piano		1949		3/7/50: Casa Peuser	Ricordi	Versión para orquesta del autor, op. 29 b, del mismo año. Estreno 26/12/52; Teatro Municipal Gral. San Martín, Roberto Locatelli
30	Tango	Orquesta		1950		5/9/51: T. Rex, Erich Kleiber	MS.	
31	Ronroncitos. Cinco expresiones de ternura	Piano	1. Soñador 2. Caprichoso 3. Triste 4. Juguetón 5. Indiano	1952		7/10/54; Salón de Y.P.F., Carmen García Muñoz	Ricordi	
32	Naidés	Canto y piano		1953	Agustín Dentone	1954; Círculo Femenino Santa Cecilia, Víctor de Narke	Ricordi	
33	Revelación	Canto y piano		1954	Ernesto Morales	13/10/54; Casa de la Pcia. de Bs. As., Alicia Arderius y Dora Castro	Ricordi	
34	Sonatina porteña	Bandoneón		1956		Entre Ríos, 23/5/56, Asociac. Israelita de Villaguay, Alejandro Barletta	MS.	
35	Andante lúgubre. Homenaje a Tschaiowsky	Orquesta		1950		1959; Teatro Colón, Fabien Sevitzky	MS.	
36	Concierto para violín y orquesta	Solista y orquesta		1963		26/11/64; Teatro Colón, Carlos Pessina y Enrique Sivieri	MS.	

OBRAS RETIRADAS POR EL AUTOR ¹³

OP.	TITULO	GENERO	PARTES	AÑO	TEXTO	ESTRENO	EDICION	OBSERVACIONES
	Sigolene	Ballet-pantomima		Después de 1913		Toulouse; después de 1913; Teatro Variedades	MS.	Compuesto en colaboración con Félix Fourdrain
	A un lago	Canto y piano		1914	Manuel Ugarte	26/11/15; Museo Nac. de Bellas Artes, Amelia Ortellí y Rafael González	MS.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
	A Pierrot	Canto y piano		1914	Manuel Ugarte	26/11/15; Museo Nacional de Bellas Artes, Amelia Ortellí y Rafael González	MS.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música
	Romanza y Siciliana	Violín y piano		1917		17/11/17; Museo Nacional de Bellas Artes, León Fontova y Constantino Galto	MS.	Estreno en los conciertos de la Soc. Nac. de Música

OBRAS TEORICAS

	Curso de armonía elemental. Teórico-práctico						Ricordi 1920	Cuarta parte de la Teoría de Danhauser
	Elementos de acústica						Lottemoser 1930	

TRADUCCIONES

	Honneger, Arthur. Yo soy compositor						Ricordi 1952	Traducción del francés y palabras preliminares de Ugarte
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

NOTAS

¹ Buenos Aires, Eudeba, 1970.

² JOSE ORTEGA Y GASSET. *En torno a Galileo y El tema de nuestro tiempo*, conocidos en distintas ediciones.

³ Hace años que estamos trabajando sobre la aplicación de la idea orteguiana a las generaciones musicales argentinas y la hipótesis inicial se va confirmando a medida que la tarea se profundiza.

⁴ Cabe aclarar que esta "alianza generacional" no se da solamente en el campo musical, sino en todos los aspectos de la cultura, la ciencia o la política. Baste mencionar a Agustín P. Justo, Alfredo Palacios, José Ingenieros, Enrique García Velloso, Ricardo Rojas, Evaristo Carriego, Ricardo Güiraldes, Bernardo Houssay, Rogelio Yrurtia, Fernando Fader, Miguel Carlos Victorica, Guillermo Furlong y Quinquela Martín.

⁵ En la revista *Nosotros*, Gastón Talamón insiste en la necesidad de encontrar una música que nos signifique estilísticamente y recomienda el estudio y recolección de los temas folklóricos, para su posterior utilización en la composición. En 1918, la revista publica los resultados de una encuesta sobre "La música y nuestro folklore" efectuada a distintas personalidades del mundo cultural.

⁶ *Melodías* (1916-17), *Baladas argentinas* (1918), *Le plus gai des lieds* (1918) y *El Murciélago* (1923), todas para canto y piano.

⁷ Iniciado como movimiento coherente y armónico con Williams y Aguirre, había dado ya productos de particular calidad y permanencia en ambos músicos y en la década del '10 con *Huemac*, *Zupay* o las *Evocaciones indígenas* de De Rogatis, *Tucumán* de Boero o la *Campera* de López Buchardo.

⁸ Baste anotar de López Buchardo: *Escenas argentinas* y los dos ciclos de *Canções argentinas*; de Galto: *El ombú*, *Ollantay*, *La Flor del Irupé* y *La sangre de las guitarras*; de De Rogatis: *Atipac*, *La novia del hereje*, *Suite americana* y las *Cinco canciones argentinas*; de Boero: *El matrero*; de André: las *Rondas populares argentinas* y las *Impresiones porteñas*; de Gómez Carrillo los primeros álbumes folklóricos y la *Rapsodia santiagueña*; de Gilardi: las *Trece canciones argentinas*, *La leyenda del urutaú* y *El gaucho con botas nuevas*; de Palma: las *Ocho canciones salteñas* y *Los hijos del Sol*.

⁹ A esta etapa pertenecen: el poema sinfónico *La rebelión del agua* (1931), *Ofrenda* (1934) para canto y piano, *La barca* (1925) para voz y orquesta y la *Balada del lobo, la niña y el ángel* (1935) para coro de niños con acompañamiento de piano.

¹⁰ En el tercer período inscribimos: el *Andante lúgubre* (1950) para orquesta, la *Elegía para violoncelo y piano* (1948); para piano *Cinco preludios* (1945), *Arrullo* (1948) y *Ronroncitos* (1952); la *Plegaria para Organo* (1948) y las canciones *Naldes* (1953) y *Revelación* (1954).

¹¹ Este artículo fue escrito en 1984.

¹² En el Catálogo trabajamos con las siguientes premisas gráficas:

- en la columna *género* encomillamos las indicaciones expresas del autor;
- en la columna *estreno* omitimos el lugar, siempre que corresponda a Buenos Aires; a continuación del lugar en donde se ejecuta la obra colocamos el nombre del director de orquesta en el caso de una obra para orquesta sola, el del solista y luego el del director para la composición orquestal con solista, el del solista en el caso de un instrumento y en las obras para canto y piano el del cantante y el pianista;
- M.S. indica la obra manuscrita, sin edición; si se imprime en Buenos Aires omitimos el lugar.

¹³ Cabría agregar a este elenco las obras *inconclusas*, que son las siguientes:

- *Sinfonía argentina*. Sobre motivos populares. En preparación en 1924, no se concretó.
- *Drama lírico*. Sobre un cuento de Leopoldo Lugones. En preparación en 1924, no se concretó.
- *Sinfonía mística*. Partes: I. Ensueño, II. Vida, III. Inquietud humana, IV. Éxtasis. Las dos partes primeras en elaboración en 1936. Quedaron 913 compases escritos.