

EL ESTILO MUSICAL DE JULIO MATA (1899-1969)

Ekaterina Chatski*

El año pasado, el Decanato de Bellas Artes, en conjunto con la Escuela de Artes Musicales, ambos de la Universidad de Costa Rica, aunaron esfuerzos para iniciar la elaboración de un material didáctico para el curso Historia de la música costarricense del siglo XX.

El proyecto que inició con un pequeño paso, de pronto desplegó sus alas y mostró que Costa Rica tiene una herencia musical, revelando personalidades diferentes entre sí en el campo musical. Una de ellas, y a quien dedicaremos el presente artículo, es el compositor Julio Mata.

La trayectoria musical de este compositor es muy amplia. Su catálogo comprende obras para orquesta sinfónica, composiciones para teatro musical, entre las que figuran dos zarzuelas; y obras para ensambles de cámara (la mayoría son canciones con acompañamiento de piano).

Particularidades del lenguaje musical de Julio Mata

Entre las características propias del lenguaje musical del compositor se acentúan varias. Una de éstas se refleja en los títulos de sus obras, pues la mayoría evoca el arte poético. Aunado a lo anterior, todas sus obras sinfónicas son programáticas, a manera de un poema sinfónico. Por ejemplo, las cuatro obras sinfónicas de formato grande (*Suite Abstracta*, 1941; *Piedras preciosas*, 1944; *Suite latina. Estampas: francesa, italiana y española*, 1952; y *El Libertador*, 1967), presentan una leyenda

introdutoria escrita por el propio compositor. Su estilo literario es de carácter narrativo, y describe cómo se va a desarrollar la obra. La forma narrativa se acerca al programa de concierto, el cual, generalmente, prepara el público para la comprensión sonora de una obra musical.

En cuanto a su segunda particularidad estilística, el compositor se proyecta no solo como un artista con talento para la concepción del universo sonoro, sino que también desarrolla la vena poética, pues parte de su catálogo musical posee letras de su autoría, entre ellas, la opereta *Toyupán* y algunas canciones.

En lo concerniente a los textos de las canciones escritas por Julio Mata, se pueden diferenciar dos tipos de contenidos: uno relacionado con la poesía amorosa, y otro, con escenas cotidianas. Entre estas últimas se pueden traer a colación las siguientes: *Casimiro*, *Ai nomasito*, *Don Pascual*, *Vaya pues* y *Mi tierra natal*.

Por último, en relación con los rasgos propios del lenguaje musical de Julio Mata, se puede subrayar que la mayoría de sus obras está escrita con la utilización de recursos armónicos, instrumentales y de forma, pertenecientes al legado de la época del Romanticismo, propia para el cuadro general de la música nacional de la primera mitad del siglo XX.

Sin embargo, se pueden destacar dos aspectos en su obra que se diferencian en forma parcial de lo dicho anteriormente. En algunas canciones que pertenecen a los géneros populares

---

* Profesora de la Escuela de Artes Musicales, Universidad de Costa Rica.
Recepción: 08/12/2011. Aceptación: 06/04/2012.

se emplean armonías del jazz. Por otro lado, en varias de sus composiciones se muestra una búsqueda de nuevos recursos musicales, los cuales el compositor justifica por medio de recursos extramusicales, como por ejemplo, el texto literario que introduce una obra.

Para ilustrar esto último, nos detendremos en uno de los movimientos de la suite sinfónica *Piedras preciosas*, titulado “Zafiro”. En la leyenda que introduce la partitura, el compositor relaciona los poderes del zafiro con los poderes del agua: “Las azules aguas del arroyo se describen delicadamente, con tendencia modernista”. Para describir dicha tendencia, el compositor opta por la alternancia de recursos armónicos tonales con modales. La característica de estos últimos es la exploración de nuevas sonoridades. De este modo, el principio del traslado de una idea literaria a un elemento sonoro lleva al compositor a la exploración de nuevos recursos sonoros.

Nacionalismo en la obra de Julio Mata

La época del desarrollo y el auge del nacionalismo musical en América Latina también tiene su repercusión en el ambiente musical de Costa Rica, y precisamente esa es la coyuntura que rodea a Mata. Ante dicho contexto, el compositor responde con el uso de rasgos nacionalistas en la creación de varias de sus obras.

Su nacionalismo está presente en mayor medida en el texto literario que en lo musical. El ejemplo más potente es su opereta *Toyupán*, donde la música y el libreto son de puño y letra del compositor. El tema literario, dedicado al amor socialmente inaceptado entre Dolores, la hija del gobernador español y el personaje principal de la opereta, el indio Toyupán, musicalmente se presenta con medios similares a los de una zarzuela española, sin ninguna reproducción

de elementos musicales autóctonos indígenas. Solamente, en algunos momentos de la obra, el autor destaca al personaje indígena con el uso de tales elementos musicales, como la escala de tonos enteros, propia del nacionalismo exótico, a modo de una “postal” enviada por un turista para compartir su asombro por los nuevos lugares que conoce.

Conclusión

Julio Mata se destaca, de manera particular, en el cuadro general de la música nacional, tanto por la utilización de recursos musicales, como extramusicales, los cuales marcan la diferencia con el resto de sus colegas. Valga decir que en la época de Mata los compositores costarricenses acostumbraban usar la armonía tradicional – funcional, y las formas cortas tipo canción. Julio Mata, en cambio, busca nuevos recursos musicales en el Modernismo, los cuales siempre justifica por vías extramusicales, tales como las sinopsis literarias que introducen algunas de sus obras musicales.

Asimismo, existió un gran interés por parte de Julio Mata por escribir piezas para orquesta, hecho que no se ve reflejado de forma notoria en la obra de otros compositores nacionales.

La canción, cómo género, también tiene importancia en la obra completa del artista. En ésta, el compositor utiliza la poesía de creadores contemporáneos y letra de su autoría personal.

Parte importante de sus composiciones está constituida por marchas e himnos. Esto, probablemente, es señal de que el artista tuvo un nivel de socialización muy dinámico con muchos vínculos en lo social y lo político. Producto de lo anterior, una obra muy conocida es el Himno de la Universidad de Costa Rica, que regularmente suena en todas las graduaciones y, diariamente, en el Canal 15 de la televisión universitaria.