

VIDAS PARALELAS

Por: José Fernando Valencia Grajales¹

No son tus himnos
 Ni tus, bambucos, ni zarzuelas,
 No son tus misas
 Ni tus pasillos, ni sonatas
 No son tus composiciones
 Ni tus Suites, ni recitales.
 No es siquiera una emoción caucana.
 Son todas y cada una de ellas
 Las que dan sentido a mi vida
 Luego de descubrir que el mundo no vale nada
 No vale porque la esperanza ha partido
 Ha partido sin dejar siquiera una serenata

José F. Valencia

Abstract

This essay seeks to make a historic approximation of the life and work of Antonio Maria Valencia Zamorano, conducting a parallel with the life and work of Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, who have similarities in their private lives. It is those similarities that will allow us to discover the value, both intellectual and artistic Colombian author who without a shadow of a doubt we can match the distances while keeping temporary contextual and magnitude of the works of both artists. This approach should take place in the points that resemble and describes as a parallel and juxtaposition of facts that mark for life.

Resumen

Este ensayo pretende realizar una aproximación histórica de la vida y obra de Antonio María Valencia Zamorano, realizando un paralelo con la vida y obra de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, quienes tienen similitudes en sus particulares vidas. Son esas semejanzas las que nos permitirán descubrir el valor, tanto intelectual, como artístico del autor colombiano a quien sin asomos de duda podemos equiparar guardando las distancias tanto temporales, contextuales y la magnitud de las obras de ambos artistas. Esta aproximación se realizará en los puntos que los asemejan y se relatara a manera de paralelos y yuxtaposición de hechos que los marcaran de por vida.

En el mundo de la música es tradicional que los grandes intérpretes se destaquen desde niños, usualmente por debajo de los 10 años ya tocan el piano como grandes concertistas e incluso algunos de ellos hasta componen sus propias obras. Ese es el caso de grandes compositores, como Mozart, Beethoven, Johann Sebastián Bach y que decir de su familia, todos ellos eran niños virtuosos para el piano, el violín y la viola. Esto no deja de ser un ejemplo valioso para comprender a uno de los mas grandes virtuosos de la música nacional, como lo es Antonio María Valencia Zamorano, quien desde sus primeros años de vida, al igual que Mozart despuntó en el firmamento de los niños prodigio. Pero esto no sería en lo único en que se asemejarían estos artistas, ya desde pequeñas edades daban conciertos, realizaban giras, habían aprendido música de sus padres, tenían gran fortuna con las mujeres que los admiraban por sus trabajos, realizaban grandes obras, cayeron en desgracias particulares y finalmente murieron a corta edad en situaciones lamentables. Todo eso permite concluir que es pertinente realizar un paralelo de sus vidas.

Los Padres

Los progenitores de ambos artistas proceden de sendas

familias musicales, es decir llevan la música en la sangre. Antonio María Valencia recibió su formación musical básica de manos de su padre, Julio Valencia Belmonte, quien desde pequeño también tuvo tendencias musicales y estudios musicales en Bogotá² donde aprendió violoncello, piano y guitarra, dedicándose a la música de forma profesional al integrarse a la agrupación la Lira Colombiana de Pedro Morales Pino, agrupación con tendencia a la música popular andina, donde realizó varias giras, pero dichas aspiraciones fueron truncadas por el amor, la guerra y sus necesidades económicas, debido al sostenimiento de su familia compuesta por Matilde y sus 8 hijos, además de la casa de su madre. Su principal oficio fueron los de contador en negocios de importación y exportación, de productos entre ellos el café. Su padre luego de nacer Antonio, daba clases de música

privadas, este oficio le valió el prestigio suficiente para ser nombrado por la sociedad de mejoras públicas director de la célebre Lira Caucana, un grupo instrumental como el de Morales Pino, donde era chelista de este último, pero en ambos se cultivaba y difundía la música colombiana, andina popular y tradicional. Sin embargo Julio Valencia daba clases de piano a pesar de no ser su especialidad.

Caso similar ocurrió con Johann Georg Leopold Mozart, quien al igual que Julio Valencia cambió el oficio familiar de sus padres, Leopold dejó el oficio de encuadernadores³, mientras que Julio dejó el oficio militar para que ambos se dedicaran al de músicos. Leopold fue músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, allí fue violinista de la corte y estudiaba filosofía en la universidad, llegando a ser vicemaestro de capilla sin llegar a ser nunca maestro de capilla, sin embargo componía y daba clases de música, pero con predilección por el violín que lo hizo famoso, el tenía a su cargo a su esposa Anna María Pertl, con quien tuvo 7 hijos, de los cuales solo sobrevivieron Anna Maria, a quien llamaban Nannerl y Wolfgang Amadeus.

Julio Valencia se desempeñó como el primer profesor de Antonio María, a pesar de no ser pianista descubrió las actitudes musicales de su hijo, impulsándolas y animándolas. Lo mismo

ocurrió con Leopold Mozart, quien se dedica a formar a su hijo Wolfgang, de forma exclusiva, siendo exigente como padre y como profesor, guiándolo como hombre y como artista.

Niños genios

Nacer no es cosa fácil y eso mismo le ocurrió al hijo de Julio y Matilde, Antonio María Valencia Zamorano nació según su acta de nacimiento el día 10 de no-

viembre de 1902⁴, sin embargo para el propietario del nombre nunca estuvo clara su fecha de nacimiento, no es posible estar seguro, ya que en sus intervenciones con los periodistas siempre daba fechas diferentes que causaban confusión, tal vez la razón se deba a que el autor pretendía bromear con ello, algo similar realizaba Mozart que en virtud de su extenso y confuso nombre, solía hacerse llamar

Amadeus por ser el sinónimo latino del griego Theophilus, que significa el que ama a Dios pero solo lo usaba cuando pretendía mofarse.

Antonio María amaba la música, pero ello no impedía que se destacara en otros campos como lo era su educación, quien luego de entrar a la primaria fue promovido en el tercer año al bachillerato al colegio de Santa Librada donde sus calificaciones reflejaban un alto nivel de comprensión del álgebra y el inglés, también era muy buen lector de libros clásicos, en especial de la Divina Comedia, El Quijote Y La Versión Elemental De La Vida De Cristo según sus propias palabras.⁵ Lo que demuestra una gran similitud con Mozart quien también era muy bueno en las matemáticas, lectura, escritura, lenguas extranjeras, cálculo y la música.⁶

Primeras composiciones

Hablar de las primeras composiciones de estos músicos es algo más bien complicado, la razón se encuentra en el hecho de que las primeras obras de estos maestros es difícil de ubicarlas sin la colaboración de los compiladores, como MARIO GÓMEZ-VIGNES, en el caso de Antonio María Valencia y de Ludwig von Köchel en el tema de Mozart. Lo cierto es que las primeras obras de Antonio María Valencia datan de 1914, momento y fecha en que se rea-

Foto tomada del libro: Imagen y obra de Antonio María Valencia

liza un concurso nacional para crear el Himno al Regimiento Ricaurte de Bogotá y que se catalogó en el C.G-V 1 esta pieza musical es una obra elemental guiada por gentes mayores decía Gómez-Vignes.⁷ Su segunda obra es otro Himno al colegio San Luís Gonzaga cuya composición se realiza con el compás de marcha 4/4 y que es recogida

en el C.G-V 2. Con el paso del tiempo su padre logró formar una agrupación que se llamo Sexteto Unión Musical en el cual realizó su primer Intermezzo N° 1 (C.G-V 3) para pequeña orquesta.

Para Mozart sus primeras composiciones datan de 1761, sin embargo es posible que a sus 5

años haya sido su padre quien las transcribiera y la cual se recoge en el Andante en C realizado para un clavicordio con teclado de trabajo, K. 1a, y se encuentra en Nannerl's Music Book⁸, se cree que es la primera composición, es una pieza muy corta y sólo dura 20 segundos. Sin embargo se considera que las primeras obras que se publicaron fueron las sonatas para clave y violín K. 6, 7, 8 y 9. Como se podrá observar ambos músicos parecían tener una alta influencia de sus padres al momento de componer sus primeras obras, lo que determinaría sus primeras composiciones, como se sabe Leopold Mozart era un compositor consagrado, lo que de alguna manera provocó que Wolfgang aprendiese con mayor facilidad a componer. Caso diferente ocurrió con Julio Valencia Belmonte quien a pesar de conocer de composición, no era un experto en la composición en piano y mucho menos se había consagrado como compositor, lo que de alguna manera disminuyó las posibilidades de que Antonio María tuviese mayores habilidades musicales para la composición, eso sin demeritar su importancia.

Primeras giras

Julio Valencia Belmonte con la colaboración de Alfonso Borrero Sinisterra⁹ organizaron una velada musical el 23 de noviembre de 1916, en el teatro Universal de Cali para buscar

fondos para el primer viaje de gira de conciertos, que se inició en la ciudad de Panamá, donde realizó presentaciones tanto informales como formales como concertista. Sale de gira con destino a Panamá y un año después aun se encontraba dando conciertos en Estados Unidos. Luego viaja por varias ciudades del país hasta febrero de 1918 cuando llega a Bogotá.

Antonio María fue agasajado y recibe un premio en Palmira con una de sus obras conocido como pasillo para piano "Palmira" (C.G-V 9) el Conservatorio Nacional de Música, le ofrece una beca para estudiar por intermedio de Guillermo Uribe Holguín, pero el premio no fue aceptado por múltiples razones y comienza a recibir clases de música con Honorio Alarcón.

En contraste, Leopold Mozart, partió hacia Munich con toda su familia para exhibir las dotes musicales de sus hijos, entre los cuales se encontraba Amadeus, esta gira se realizó por las principales cortes de Europa. Según Reverter, su padre pretendió vender¹⁰ a Wolfgang como un prodigio. Lo cierto es que su figura autoritaria y opresiva marcaría al joven Amadeus para toda su vida. La gira inició ante el Elector Maximiliano José III de Baviera y continuaron hasta Viena donde actuaron ante la corte, culminando con dos recitales ante la familia imperial en el palacio de Schönbrunn.

El pequeño Wolfgang causaba sensación en cada concierto, sin embargo fueron más los elogios que el dinero recolectado, regresando el 5 de enero de 1763, los Mozart retornaron a Salzburgo, pero 5 meses después comienzan un nuevo periplo que duraría más de tres años y recorrerían la mayor parte de Europa.

Ambos artistas desde muy pequeños realizaron giras por varios países, unos más lejanos que otros en intervalos de tiempo mayores, con diferentes circunstancias, pero ante todo muy instructivos para estos músicos.

El inicio de la educación formal

Honorio Alarcón muere en 1920 y deja tras de sí a Antonio María Valencia quien regresa a Cali por una corta estancia. Pero retorna luego a Bogotá, donde se vincula como solista de piano al Conjunto de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de Bogotá. Mientras esto ocurría su padre comenzó a realizar gestiones en la Gobernación del Valle y por intermedio de una serie de cartas, ante el gobierno nacional que en aquella época estaba a cargo de Pedro Nel Ospina, se le otorgó por intermedio del Ministerio de Educación una beca para cursar estudios en el exterior, la cual terminó por realizar en la Schola Cantorum de París, ante la in-

fluencia de Uribe Holguín que había sido estudiante de dicha institución. Luego de viajar varios meses en barco, se prepara para presentar la prueba para ingresar a esta prestigiosa academia, lo cual logra con lujo de detalles. Durante su estadía allí, toma clases de composición con Vincent d'Indy, músico fundador y director de la Schola, estudia contrapunto con Paul Le Flem, armonía con Louis Saint-Réquier, música de cámara con Gabriel Pierné y de piano con Paul Braud.

Durante su estadía en Europa Antonio María fue influenciado por el impresionismo, el expresionismo, y los movimientos musicales de vanguardia. Se gradúa de la Schola como profesor de piano y pianista concertista. En 1929 casi de forma inmediata le fue ofrecida la cátedra de piano intermedio, en dicha institución, la cual declinó para regresar a Colombia y realizar la difusión y enseñanza de lo aprendido. Pero antes de regresar, hizo una gira de conciertos por varias ciudades de Francia y España. Al regresar a Colombia es nombrado Inspector General de Estudios y profesor de piano en el Conservatorio Nacional de Música, entre 1930 y 1932.

Sobre este aspecto existen grandes diferencias con Amadeus Mozart, ya que éste sólo tuvo como maestro a su padre, adicionándosele a estos

las influencias de los músicos y el ambiente musical que lo rodea y lo marca en especial la protección y servicio de la corte Salzburgo del Arzobispo Hye-ronimus Colloredo quien era tan estricto como su padre. Es evidente que ello se debe a los contextos temporales. Solo ha sido la modernidad la que ha exigido la educación certificada la que determina los logros de los artistas, sin embargo limita la libertad y creación de los músicos, es por ello que parte del éxito de Mozart se deba a la posibilidad de una creación mas libre y menos limitada. Sin embargo en 1769 Amadeus viaja a Italia en plan de estudios, para conocer la opera, esto con fondos de la corte quien le entrega estos fondos pero en contraprestación lo contrata como profesor sin sueldo. El tiempo utilizado en esta gira fue realmente próspero en razón de que logró ser nombrado miembro de la Academia Filarmónica Bolognesa. Como se puede observar ambos músicos tuvieron una gran influencia del viejo continente y de sus vertientes musicales.

Vidas propias

Amadeus Mozart, se cansa de la influencia paterna y la opresión del Arzobispo de Salzburgo, logrando que este último prescindiera de sus servicios y se va con su madre de gira por Europa donde su madre muere de un ataque cardiaco. Este viaje

le permitió conocer a los Weber donde conoció a Constanze su futura esposa. Luego regresa a Salzburgo donde es reinstalado en la corte del arzobispo, pero tiempo después decide nuevamente solicitar su libertad, momento en el cual ocurre un célebre hecho histórico conocido como "la patada en el culo por el Conde de Arco"¹¹ recogida musicalmente en la cavatina "*Se Vuol ballare, signor continuo, cantada por Fígaro contra el señor Conde de Almaviva en le nozze di Fígaro.*"¹² Luego de la libertad, comienza una carrera en solitario como profesor particular y logra importantes contratos para conciertos, óperas y composiciones, llegando incluso a editar sus composiciones, por intermedio del editor Carlo Artaria y compañía.

Paralelamente Antonio María Valencia en 1936, fue nombrado Inspector Nacional de Bellas Artes *ad honorem*, es distinguido con la Cruz de Boyacá, por el presidente Alfonso López Pumarejo, eligiéndolo de paso como director del Conservatorio de Música de Bogota, que por aquella época hacia parte de la Universidad Nacional de Colombia. Pero solo lo dirigiría durante un año a causa de las diferencias entre él y Guillermo Uribe Holguín, por la forma de dirigir la academia en especial a causa del nacionalismo y las formas puras de la música clásica. Es por ello que Antonio María, luego de renunciar se dirige a

su tierra Cali donde luego de un periodo de crisis personal a raíz de lo acaecido, decide fundar el conservatorio de Cali, con la participación del municipio e ingentes donaciones de terrenos para la fundación del mismo.

Durante estos periodos ambos compositores lograron dar marcha a sus propios proyectos, sin tener que depender de sus padres, igualmente lograron aflorar nuevos conocimientos y criterios propios que se verían reflejados en las obras que realizaron en este periodo tanto musicales como personales.

Con breves interrupciones, sus restantes quince años transcurren en Cali, la mayoría dedicados a la orientación del Conservatorio y a la Orquesta Sinfónica del mismo, a la conformación de otras instituciones como el Trío "Pro Arte" en los meses finales de 1940, y por supuesto, a la composición.

Sobre el final de sus vidas

Durante los últimos 10 años de vida de Mozart, el mundo parecía venirle encima, sus hijos morían uno tras otro por las múltiples enfermedades que se originaban en la época, su situación económica no era la mejor, entre otras cosas por que tanto Amadeus como Costance no reparaban en gastos, el negocio de la música no mejoraba y las tendencias musicales

estaban dejando a Mozart relegado, sin contar con los anécdotas trágicas referentes a su *Requien* inconcluso catalogado como el KV 626 o el supuesto envenenamiento que el mismo autor dijo padecer. A lo anterior se suma que Mozart fue un niño sumamente enfermo físicamente, lo que lo hizo toda su existencia propenso a nuevas enfermedades que le pudieron costar la vida.

En cambio la vida para Antonio María Valencia durante los últimos 15 años fue diferente, Valencia primero dirigió la Coral Palestrina y por intermedio de amigos del arte, logra los fondos para la construcción del Conservatorio de Cali, donde fue director hasta un año antes de su muerte, logró que el ministerio de educación nacional certificara el conservatorio como entidad de estudios superiores, fundó la banda de música de Cali, la orquesta sinfónica del conservatorio y el trío ProArte con schneider y Almazamora. Se dedicó exclusivamente a la enseñanza y a la creación de sus obras que estuvieron marcadas

por el nacionalismo y sus conocimientos de la música clásica universal.

Ambos músicos estuvieron marcados por las desgracias personales, a causa de sus enfermedades. Para Mozart fueron de carácter físico, mientras que para Valencia fueron de carácter emocional, las cuales trasmutaron a su comportamiento que posiblemente generaron su adición a la morfina, esto se resaltó en sus últimos años de vida. Lo que le valió, para que aquellos que no estaban de acuerdo con él solicitaran su renuncia. A lo anterior se suma

un insistente rumor respecto de su supuesta homosexualidad que lo acompañó hasta el final de sus días.

Conclusiones de sus obras

Es claro que al final de las vidas de estos maestros, ambos son reconocidos por sus múltiples obras, sin embargo sus trabajos artísticos son diferenciables por las siguientes razones:

Mozart produce más de 626 obras según la clasificación de Ludwig von Köchel, mientras que Antonio María Valencia solo produjo 80 obras según la

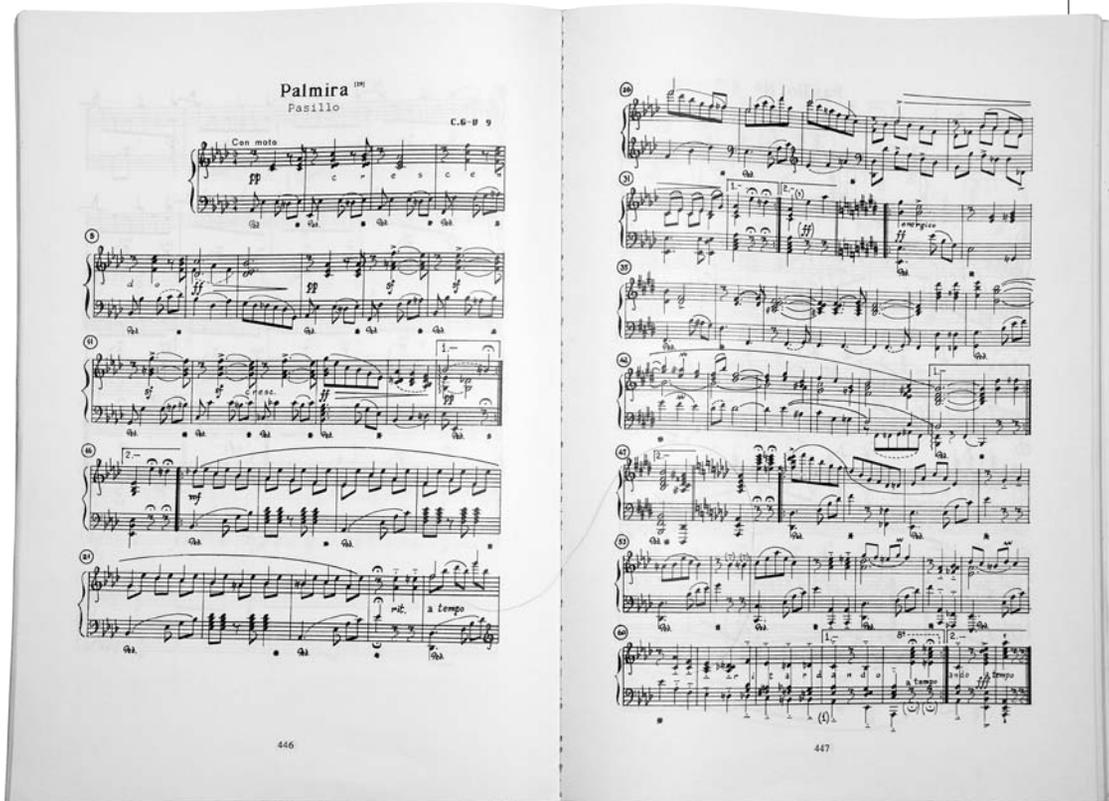

Foto tomada del libro: Imagen y obra de Antonio María Valencia

clasificación que realizó Mario Gómez-Vignes.

Mozart se especializó en la música vienés y se interesó en los distintos géneros musicales conocidos en su época, mientras que Antonio María Valencia cultivó la música nacionalista colombiana, pero le sumó los géneros clásicos y modernos de su época.

Ambos fueron profesores de música, sin embargo Antonio María Valencia, nació para ser profesor de música.

Para Mozart lo más importante fue la creación y composición de obras musicales, mientras que para Antonio María Valencia lo primordial era la transmisión del conocimiento a sus alumnos.

Ambos fueron educados en sus primeros años de música por sus padres, realizaron giras de conciertos, fueron reconocidos como niños genio, ganaron concursos y se dedicaron toda la vida a la música.

Ambos se parecieron en sus desgracias personales, generadas por sociedades mojigatas e incomprensivas que no supieron valorar en su momento la importancia de estos hombres.

Ambos corren con el infortunio de que se les rindan homenajes póstumos que de nada le sirven a sus autores.

Finalmente ambos son autores maravillosos que le prestaron a la humanidad un gran servicio, Mozart por sus composiciones universales que llenan los oídos de la humanidad y Antonio María por el servicio y entrega a las nuevas generaciones de músicos colombianos que son actualmente universales. **K**

Referencias:

- ABADÍA MORALES, Guillermo, Compendio general de folklore colombiano, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1977.
- BERMÚDEZ, Egberto. Antonio María Valencia. *Compositores colombianos, vol. 2*. Bogotá: Banco de la República, 1989.
- GÓMEZ-VIGNES, Mario. GREIFF, Otto de. Imagen y obra de Antonio María Valencia / Mario Gómez-Vignes; con prólogo de Otto de Greiff. Cali: Corporación Para la Cultura. 1991. 2 volúmenes.
- _____. Antonio María Valencia (1902-1952) Compositor colombiano. Reseña biográfica. Banco de la República, 2002, Bogotá, Colombia
- PÉREZ GONZÁLEZ, Rodolfo. Mozart: vida y obra. 1ª ed. Medellín. Hombre Nuevo, 2006. v2. 354pp. v1, 508 pp
- PIÑEROS CORPAS, Joaquín. Introducción al cancionero noble de Colombia, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 1988.
- REVERTER GUTIÉRREZ DE TERÁN, Arturo. Mozart; obra comentada; discografía recomendada. Editorial Guías Scherzo Península. Barcelona. 1995. 325pgs
- VALENTÍN, Erich. Mozart biografía ilustrada. - 01.ED. España: Ediciones Destino, 1961. 151 pp.
- Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías. La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/>

[musica/blaaudio/compo/valenbr/indice2.htm](http://www.lablaa.org/blaaudio/compo/valenbr/indice2.htm)

Notas al pie:

1. Autor José Fernando Valencia Grajales abogado de la Universidad de Antioquia y estudiante de Ciencias políticas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
2. GÓMEZ-VIGNES, Mario. Imagen y obra de Antonio María Valencia / Mario Gómez-Vignes; con prólogo de Otto de Greiff. Cali: Corporación Para la Cultura. 1991. 2 volúmenes. Cita tomada de la página 3 y 4 del primer volumen.
3. PÉREZ GONZÁLEZ, Rodolfo. Mozart: vida y obra. 1ª ed. Medellín. Hombre Nuevo, 2006. v1, 508 pp. Este autor realiza un recuento extensivo de la vida y obra de Mozart y del padre que se citan en este ensayo en especial de las páginas 25-31 del primer volumen.
4. GÓMEZ-VIGNES. Op.Citum. Cita tomada de la página 5 del primer volumen.
5. GÓMEZ-VIGNES. Op.Cit. página 6
6. PÉREZ GONZÁLEZ Op.Cit. página 35
7. GÓMEZ-VIGNES. Op Cit. página 9
8. Artículo de "Alfred Einstein", en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2
9. Citado por GÓMEZ-VIGNES en su página 11, donde explica que Alfonso Borrero Sinisterra era un músico caleño. Que era alumno de la Academia Nacional De Música de Bogotá, siendo flautista, y luego profesor fundador del conservatorio de Cali.
10. REVERTER GUTIÉRREZ DE TERÁN, Arturo. *Mozart; obra comentada; discografía recomendada*. Editorial Guías Scherzo Península. Barcelona. 1995. 325pgs. aparte tomado de la página 13 de la introducción del libro en mención.
11. REVERTER GUTIÉRREZ DE TERÁN. *Obiter citum* Pág.17
12. Ídem.