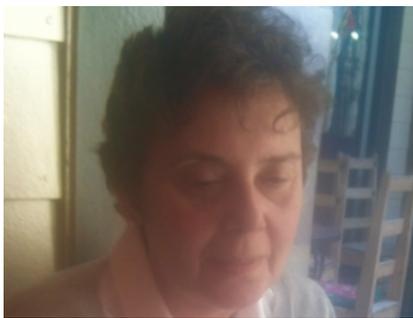


Mercedes Gómez Benet: esbozo de una vida en el arte



Clara Meierovich

En este conciso y forzosamente condensado texto-entrevista, que he llamado escrupulosamente “esbozo”, pretendo un acercamiento académico a la mujer artista y ser humano de valía y mérito incuestionables

Compartir, ayudarse, mantener los ojos y el corazón muy abiertos al mundo...

Este es el sentido, en mi opinión, de nuestra estancia en la tierra, incluso más como artistas...

Isabelle Moretti

En este conciso y forzosamente condensado texto-entrevista, que he llamado escrupulosamente “esbozo”, dada la imperativa de administrar esencialmente lo imprescindible del quehacer de Mercedes Gómez Benet, pretendo un acercamiento académico -en gran medida a través de sus palabras- a la mujer artista y ser humano de valía y mérito incuestionables.

La tarea no es sencilla: recorrer un itinerario que cabalmente ilumine su vida de intérprete, catedrática del arpa de pedales en el Conservatorio Nacional de Música, promotora de talleres de perfeccionamiento de su instrumento y conferencista, además de escritora, principalmente de literatura infantil. Tanto es así, que necesitaríamos un espacio más ancho -ojalá en una ocasión próxima- para el recuento total de una labor encomiable. Pero la bifurcación de pasiones e intereses en Mercedes Gómez, y su siempre colmada actividad, no mengua logros ni cualidades al compromiso a ultranza con el arte.

Nacida en la Ciudad de México, ha sido destinataria de no pocas obras a su maestría de intérprete. Partituras de impecable factura, le han sido dedicadas por Javier Álvarez, Gerhart Muench, Eugenio Toussaint, y de otros y otras más compositoras mexicanas.

En 2012 a través de una invitación cursada por Isabelle Moretti, sobresaliente intérprete y Profesora del Conservatorio Superior de Música y Danza de París, a las catedráticas Marisela González de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y a mi entrevistada, docente dinámica y entusiasta del Conservatorio Nacional de Música, se les pidió diseñar un taller de arpa que

podiera realizarse en diferentes naciones latinoamericanas. El proyecto se encauzaría al alumnado de nuestros países, donde no es fácil adquirir un arpa de pedales, donde se inicia la educación musical más tarde que en Europa y América del norte, haciéndolo, muchas veces, con carencias que dificultan su crecimiento artístico o no les permiten continuar con la dedicación que la profesión requiere. El primero de los Talleres Itinerantes de Arpa de Pedales tuvo lugar en la Facultad de Música de la UNAM, en 2012, con Artemisa Reyes y Janet Paulus; el segundo en 2014 en Vale do Café, Río de Janeiro, coordinado por la Maestra Cristina Braga y sus colegas; el tercero, en 2018, nuevamente en México, al que se unieron en esta ocasión Larisa Fedorova y Lucrecia Jancsa. El Conservatorio Nacional de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y la Facultad de Música de la UNAM, fueron patrocinadores en la primera y tercera ediciones del evento, así como ARPAS CAMAC, que tuvo presencia en los tres talleres. Tan necesario como excepcional acontecimiento para la formación musical académica, y el perfeccionamiento técnico e interpretativo del arpa que involucra a las y los jóvenes mexicanos, requirió en su última edición de un esfuerzo conjunto enorme. Mercedes Gómez hospedó en su casa a las maestras extranjeras, que sufragaron de cuenta propia sus viajes. La Maestra Moretti, en un gesto de compromiso incondicional con el arte y adhesión amorosa a las y los latinoamericanos, y ahora a México, además de financiar su viaje, no pretendió paga alguna por la impartición de sus conocimientos.

Los talleres y clases magistrales ofrecidos a niñas y niños muy pequeños como a las y los alumnos avanzados, tienen como finalidad -según explica la nota al programa del celebrado este año- *“... la continuación de una estructura de trabajo pedagógico que ha mostrado ser útil y ha despertado gran motivación en el alumnado de arpa que no pueden acceder a clases magistrales con la facilidad que tiene alumnado de otras naciones con mayores oportunidades para adquirir instrumentos propios o para asistir a cursos en otros países. También fortalece los lazos de intercambio de ideas y experiencias entre profesionales de estos países y muestra a las y los alumnos -con ejemplo práctico- otra faceta del quehacer docente y una colaboración profesional con enfoque humano”*. Se destaca, por otra parte, que al finalizar las tareas académicas, el alumnado seleccionado por su rendimiento, y quienes cursan las clases superiores, ofrecen un recital público.



Mercedes Gómez Benet

No menos loable es el entrañable vínculo de Gómez Benet con su país y la cultura musical tradicional. Dirigió, en 1994, un proyecto de recopilación de sones tradicionales jarochos, apoyado por el Fideicomiso para la Cultura México-USA, que ha sido publicado por International

Music Service con el título de *Chilpachole de Arpa*.

A mi pregunta de si ha evolucionado académicamente la enseñanza del arpa, desde sus inicios como intérprete al día de hoy, comenta: *“Sí ha evolucionado mucho en cuanto a la inclusión del repertorio de compositores mexicanos y a influencias de maestros y maestras con buena técnica que han estudiado en diferentes países. Gracias a compositores como Arturo Márquez, Gerardo Taméz, Armando Luna, Ana Lara, Gabriela Ortiz, María Granillo, Eduardo Angulo, Samuel Zyman, Bernardo Feldman, Mario Lavista, Hilda Paredes, Marcela Rodríguez, Horacio Uribe, Eugenio Toussaint, Gerhart Muench, José Enrique Guzmán y Juan Pablo Contreras, entre otros y otras. Hoy día, se conoce muchísimo más repertorio del que existía cuando yo era estudiante. Aunque hay diferentes técnicas y maneras de enseñar, prioridades distintas en las y los maestros actuales - algunos vienen de otros países-, creo que la inclusión de repertorio mexicano ha fortalecido grandemente la vida musical de nuestro instrumento, como lo demuestra el gran interés que colegas de otros países han mostrado por el mismo.”*

Acerca de su percepción de la situación actual de las mujeres arpistas en México y del extranjero, explica: *“Hubo un gran número de arpistas hombres antes de las guerras mundiales. Marcel Grandjany, Carlos Salzedo, Marcel Tournier de la Escuela francesa en la primera mitad del siglo XX, son algunos que además fueron compositores. Esa fue una de las más importantes escuelas en el mundo del arpa. De ahí provienen maestras importantísimas como Germaine Lorenzini, profesora de grandes solistas como Isabelle Moretti. Isabelle conoce las limitaciones a las que nos enfrentamos las y los maestros en los países de Latinoamérica, y se ha unido a un grupo de arpistas que trabajamos juntos desde hace años. Además, donó la biblioteca completa de su Maestra Lorenzini al Conservatorio, cuando falleció en febrero de 2017. La presencia de Isabelle, por tercera vez en los Talleres, enseña además a las y los alumnos lo importante que es saber trabajar en equipo y lo que es una vocación profesional y técnica basada en un sentido humano de generosidad y empatía, algo que no es fácil encontrar en el mundo competitivo.”*

A modo de conclusión, le pedí a la Maestra Gómez un comentario sobre su experiencia de mujer artista y música: *“Vale la pena seguir la propia voz en el aspecto de la vocación. Al cabo de los años, también hay que aprender a reconocer cuáles son las compañías adecuadas para permanecer con ellas en la vida, sean influencias musicales, ejemplos importantes como Henriette Renié, compositora, solista y pedagoga muy adelantada a su época en Francia, y las grandes escritoras que nos han enseñado, a las generaciones de mujeres que nacimos después, que se pueden dar pasos grandes y firmes a pesar de muchos obstáculos. Hay que saber siempre de qué nutrirse como persona y música, qué ejemplos seguir”.*

Síntesis curricular de Mercedes Gómez Benet:

Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música en la Cátedra de Arpa de Judith Flores Alatorre, egresando con Mención Honorífica, y posteriormente, con Ursula Mazurek en Polonia, Marian Shaffer y Majorie Tyre, ambas de EUA, y Nicanor Zabaleta de España. Fue integrante de la Orquesta del Estado de México, Orquesta Sinfónica de Minería, Filarmónica de la UNAM y solista de las principales orquestas de México. Se presentó en festivales internacionales de EUA,

Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Suiza, Alemania, Irlanda, España, Polonia, Marruecos, Suecia y Francia. Es autora de los libros de cuentos infantiles *Odonir y los ratones*, *Vania y las ventanas abiertas* (traducido al inglés y francés), *Las lagartijas y el elefante Arareko*; *Demente Cuerda*, (relatos autobiográficos), *Chilpachole de Arpa*, reunión de sones tradicionales jarochos para arpa. Grabó más de diez discos, entre ellos, *Progresión*, música de Javier Álvarez, *3 Conciertos de Samuel Zyman* que incluye el *Concierto para arpa, flauta y orquesta*, y el *Concierto para arpa y orquesta*; *Zarpa al azar*, música latinoamericana para orquesta.

REFERENCIA CURRICULAR:

Clara Meierovich Müller (Montevideo, Uruguay, 1952) realizó estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén de 1972 a 1973. Licenciada en Musicología por la Universidad de la República de Uruguay y Maestra en Historia del Arte con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del INBA y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Miembra fundadora de la Cátedra de Musicología en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue asesora de la primera musicóloga mexicana. Asimismo, de 1986 a 1992 Subdirectora de la Revista Musical *Heterofonía* del INBA. Autora de ensayos y artículos aparecidos en diccionarios y revistas especializadas de México, España, Estados Unidos y Colombia y de los libros *Vicente T. Mendoza, artista y primer folclorólogo musical* (Coordinación de Humanidades, UNAM, 1996); *Mujeres en la creación musical de México* (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001) y *Discurso de fantasmas*, poesía (Tintanueva Ediciones, 2001). Ha participado en coloquios internacionales de Historia del Arte, diplomados y conferencias sobre música mexicana y lecturas de poesía.

Secciones: **Arte y Cultura**, **Monográfico**