

Toshirō Mayuzumi. *La Música de Oriente y Occidente: dos extremos que se tocan*

Alfredo Rodríguez Ugalde

Nace en Yokohama, el 20 de febrero de 1929; muere en Kawasaki, el 10 de abril de 1997. Compositor japonés.

Comenzó a estudiar teoría musical en Yokohama, con el maestro Taro Nakamura, compositor neoclásico y discípulo de Kan'ichi Shimofusa, quien a su vez se había formado con Hindemith en Berlín.

En la primavera de 1945 al término de la II Guerra Mundial, Mayuzumi fue aceptado como alumno en el departamento de composición de la *Tokyo Music School* (Universidad de Bellas Artes y Música de Tokio), allí estudió composición, armonía, contrapunto, orquestación, piano y dirección de orquesta con los maestros Ikenouchi, e Ifukube, graduándose *cum laude*.

Comienza muy pronto a componer, caracterizándose su obra desde sus comienzos por su eclecticismo. A veces, se ve influido por la música tradicional del Romanticismo tardío, (*Sonata para violín*), (1946). En otras ocasiones, experimenta con ritmos de jazz, en obras como: *Hors d'oeuvre* (1947), o en *Divertimento para diez instrumentos* (1948). Y en otras, su referencia es la música india y balinesa, *Symphonic Mood* y *Sphenogrammes* (1951). Por ésta última, recibe elogios internacionales, convirtiéndose en su primer gran éxito de público en su presentación en el *Festival ISCM* de Frankfurt.

Ese mismo año, Mayuzumi acude a París para estudiar en el *Conservatorio Nacional de Música y Danza* con el maestro Tony Aubin. Allí mismo, contactó con las propuestas de vanguardia de Messiaen, Boulez, Varèse y con la *música concreta*.

De regreso a Tokio en 1953, fundó con los compositores japoneses, Akutagawa y Dan el Sannin, el *no Kai* (Grupo de los Tres).

Durante esta época, en sus composiciones aporta a la música japonesa las nuevas tendencias de vanguardia europeas. Así, compone el primer ejemplo japonés de *música concreta*: '*X, Y, Z*' (1955), obra que destaca por el empleo de una técnica modernista, consistente en la realización de un montaje musical grabado con sonidos naturales y posteriormente alterados electrónicamente. *Shūsaku I* (*Estudio I*) (1955) fue así mismo, la primera obra japonesa de *música electrónica sintética*.

En otros trabajos, utiliza técnicas para piano preparado similares a las de John Cage: *Pequeñas piezas para piano preparado y cuarteto de cuerda* (1957), escalas de 12 notas, y métodos de *música serial* y *aleatoria*. En ellas puede apreciarse un predominante interés por el empleo de sonoridades originales, basadas en la voz o en los instrumentos, con combinaciones tan inesperadas como *claviolin*, guitarra eléctrica y vibráfono en *Ektoplasm*, (1954), en *Tone Pleromas** para cinco saxofones, piano y *serrucho musical* (1955) o en *Mikrokosmos* (1957) *claviolin*, guitarra, vibráfono, xilófono, piano, y *sierra musical*

***Pleroma**: vocablo griego del verbo pleróo que significa "llenar", es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Es, pues, un término relevante en la filosofía y la religión. Joslyn Layne defiende que en *Sextet for Winds and Piano* (1955) y *Mikrokosmos for Seven Players* (1957) intenta combinar sonidos de "pleromas" con el estilo post-Webern, <https://www.allmusic.com/artist/joslyn-layne-mn0001278161/biography>

En la orquestación de su obra sinfónica *Bacchanale* (1954), concede una importancia primordial a los instrumentos de viento. Esta composición, fue interpretada por Leonard Bernstein y la *Filarmónica de Nueva York*. Mayuzumi siempre pensó que sus ritmos, armonías y orquestación, ejercieron cierta influencia en *West Side Story* de Bernstein.

En 1958 inicia una nueva dirección en su música, con su *Nehan kōkyōkyoku (Sinfonía Nirvana)*, Da un giro hacia la música tradicional japonesa, utilizando modelos basados en la filosofía y en la música budista. Obsesionado por los sonidos de las campanas de sus templos, realiza en esta composición un profundo análisis acústico de sus sonoridades, reproduciendo sensaciones basadas en sus cualidades de tono, sus volúmenes y el uso del espacio. Con ella obtendrá el *Premio Otaka* al año siguiente.

Otros trabajos de estos años son: *Sange*, para coro masculino, la Sinfonía *Mandala*, el poema sinfónico *Samsara* y la cantata *Geka (Pratidesana)*.

Así mismo, se inspira en los *gagaku*, en los *shomyō* (cantos budistas), y en el canto *gidayū*, un original recitativo japonés, que incluye en su *drama Nōh* (1958).

En *Bunraku*, para violonchelo solo (1960), hace una evocación al teatro de marionetas japonés.

En *Bugaku para orquesta* (1962), imita los sonidos y los ritmos del baile de la corte japonesa con la música tradicional *gagaku*. Cuenta su biógrafa Joslyn Layne, que Maurice Béjart en 1989, en una actuación conjunta del *Béjart Ballet* de Lausanne con el *Tokio Ballet*, definió esta obra como:

“Un ritual mágico, erótico en el que la energía de la danza moderna abraza la antigua tradición. Juntos, un hombre y una mujer redescubriendo Japón, privan al tiempo de su significado, y encuentran una vez más, la fuerza perdurable de la pareja eterna”.

Con ella vuelve a ganar el *Premio Otaka* en 1967.

En 1965, escribe *Concertino para Xilófono y Orquesta*, obra que combina elementos orientales y occidentales, y a la que el maestro Carlos Blanco se refiere metafóricamente como *caleidoscópica**

Desde los años 60, se manifestó cada vez más crítico con la occidentalización de su país, reflejándolo en su estilo cada vez más reivindicativo. Así, intenta en su obra redefinir su propia identidad cultural, explotando al máximo las cualidades esenciales de la música japonesa.

En estos años formó parte del movimiento social nacionalista, *Wakai Nihon no kai*, (*Young Japan Society*), al que pertenecieron artistas *extremadamente* activos, entre los que se encontraba el compositor Takemitsu Tōru. En esta línea, escribió *Shōwa Tenpyō-raku* (1970) compuesta para un ensamble actual de *gagaku*.

Desde entonces, compuso sólo ocasionalmente, presentando durante más de 20 años un popular programa de televisión *Dai mei no nai ongakukai* (*Concierto sin título*).

Por otra parte, siempre había demostrado que dominaba magistralmente el estilo sinfónico. En muchas de sus obras orquestales despliega una poderosa orquestación, que sorprendió incluso a los compositores japoneses, y con la que se ganó la reputación de *enfant terrible* en el mundo de la música de la posguerra.

*En su artículo; *El lenguaje del Concertino para xilófono de T. Mayuzumi: un caleidoscopio sonoro*. Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja 2019-2020

En este sentido, fue un compositor enormemente prolífico en el cine, escribió más de 100 bandas sonoras para películas entre los años 1951 y 1984, incluyendo *Akasen-chitai* (*Distrito Rojo*), la primera película japonesa con *música electrónica*, *Tokyo Olympic*, que ganó el Premio *Mainichi* de Música por su partitura cinematográfica (1964), y *La Biblia* (1965), de John Huston, su mayor éxito.

Para la música de esta película, sus productores pensaron en un principio en algún compositor clásico, como Stravinsky o Petrassi, pero al final, se decidieron por contratar al joven Ennio Morricone. Al tiempo que Morricone había comenzado ya a componer en su estudio, el director de la película John Huston, estaba escuchando vinilos en la habitación de su hotel. Por casualidad, sonó en el plato de su tocadiscos la *Sinfonía Nirvana* de Mayuzumi, y nada más escucharla decidió que esa, era la música de su película.

Toshiro Mayuzumi compuso así mismo música incidental para compañías como el *Bungaku-za* o el *Haiyü-za*. Trabajó en algunos proyectos teatrales con el escritor *Yukio Mishima*, cuya ideología nacionalista era similar a la suya. Con él, estrenó los títulos *Bara a kaizoku* (*Roses and Pirates*) (1958), y una versión de *Wilde's Salome* (1960).

Por último, sus dos óperas, compuestas por encargo de teatros europeos, *Kinkakuji* (1976) y *Kojiki* (1996), también revelan la influencia nacionalista de su música.

Murió en 1997, en Kawasaki por una insuficiencia hepática causada por enfermedad grave, a la edad de 68 años.

OBRA (Selectiva)

OPERAS

Kinkakuji (*El Pabellón de Oro*) Berlín, Deutsche Oper, 23 de junio de 1976

Kojiki (*Días de los dioses*) Linz, Staatstheater, 24 de mayo de 1996

OTROS TRABAJOS ESCÉNICOS

Musicales:

Kawaii onna (*La bella mujer*) Osaka, 1959

Kimi nimo kanemake ga dekiru [*Tú también puedes ganar*], 1962

Ballets:

Omoide o uru otoko (*El vendedor de souvenirs*), Tokio, 1953

Bugaku, 1962

Juegos Olímpicos, 1966

El kabuki, 1986

MÚSICA INCIDENTAL

Y'rá wa koko ni iru (*El fantasma ya está aquí*), 1958

Bara a kaizoku (*Rosas and Piratas*), 1958

La historia fantasma en Yotsuya, Tokio, 1967

MÚSICA CORAL

Shukukon-ka (Canción de boda) para coro y orquesta, 1959
que tan ri (Oratorio), 1959
Sange, Male, 1959
Geka (Pratidesana) (Cantata), 1963
Mori (Cantata), 1968
Nihon sanku (Himno a Japón), para nar, coro y orquesta, 1972
Nichiren Shonin (San Nichiren) (Oratorio), 1981
Kioto 1200 (Oratorio), 1994

CON VOZ SOLISTA

Elegy, Soprano y Piano, 1948
Sphenogrammes, Violín, Flauta, Saxo, Marimba, Piano a 4 manos y Violonchelo, 1950
Mandala, violín y grabación, 1969

MÚSICA INSTRUMENTAL Y ELECTRÓNICA

Orquestal

Serenade fantástic, 1946
Rumba Rhapsody, 1948
Symphonic Mood, 1950
Bacchanale, 1953
Ektoplasm, 1954
Phonologie symphonique, 1957
Nehan kōkyōkyoku (Sinfonía Nirvana), 1958
Sinfonía Mandala, 1960
Bugaku, 1962
Samsara, Poema sinfónico, 1962
Textures, 1962
Essay in Sonorities (Mozartiana), 1963
Essay for strings, 1963
Hanabi (Fuegos artificiales), 1963
Raihai jokyoku (Ritual Ov.), 1964
Ongaku no tanjá (El nacimiento de la música), 1964
Concertino for Xilófono and Orchestra, 1965
Concert, percusión, and wind, 1966
Shu (Conjuro), 1967
Tateyama, Poema sinfónico, 1974
Aria on G string, Para violin y Orquesta, 1978
Mukyáda (Movimiento Perpetuo), 1989

Música de cámara y a Sólo

Sonate for Violin and Piano, 1946
12 Preludes for Piano, 1946
Poésie, 1946
Hors d'oeuvre, for piano, 1947
[*Rumba Rhapsody*](#), 1948
Divertimento, para 10 instrumentos, 1948
Poema, para violin y piano, 1950
String Quartet, 1952
Sexteto, para flauta, clarinete, trompa, trompeta y piano, 1955

Tone Pleromas 55, 5 saxofones, sierra musical y piano, 1955
Mikrokosmos, claviolin, guitarra, vibráfono, xilófono, piano, y sierra musical, 1957
Pieces for prepared piano and string quartet, 1957
A hun, Jap flauta, kotsuzumi, and étsuzumi, 1958;
Bunraku, violonchelo, 1960
Meta musica, violín y piano, 1961
Preludio, cuarteto de cuerda, 1961
Sháwa Tenpy-raku, gagaku ensamble, 1970
[Rokudan](#), arpa, 1989
Tape: Boxing, 1954
X, Y, Z, 1955
Mirai no Eva (Eva en el Futuro), 1955
Shosaku I (Estudio I), 1955
Variations sur 7, 1956
collab. Moroi; Aoi no ue, 1957
Campanology, 1959
Campanology Olympica, 1964

Principales Editoriales: *Ongaku-no*, *Tomo Sha*, and *Peters*

Bibliografía

1. **K. Akiyama:** *Mayuzumi Toshiro, Nihon no sakkyokuka-tachi* [compositores japoneses], i (Tokio, 1978), 173–96
2. **T. Funayama:** *Mayuzumi Toshir'ron'* [Vistas en Mayuzumi], *Gendai ongaku*, i (Tokio, 1983), 65-90
3. **K. Hori, ed.:** *Nihon no sakkyoku nijusseiki* [Composiciones japonesas del siglo XX] (Tokio, 1999), 241–5
4. **Layne, Joslyn. (1990) Allmusic, Netaktion**
<https://www.allmusic.com/artist/joslyn-layne-mn0001278161/biography>
5. **Grove Music Online.** Masakata Kanazawa, *Toshirō Mayuzumi*. Stanley Sadie and John Tyrrell (London, 2001) <https://www.oxfordmusiconline.com/>

Enlaces

- [Música de Toshiro Mayuzumi](#)
- [Toshiro Mayuzumi](#) - Base de datos de películas japonesas
- [Toshiro Mayuzumi](#) - allcinema
- [Toshiro Mayuzumi](#) - KINENOTE
- [Toshiro Mayuzumi](#) - Internet Movie Database
- [Discografía](#)
- [Filmografía](#)