

Movimiento Perpetuo

La Verdadera Historia del Mejor Trompetista de
Todos los Tiempos.

RAFAEL MÉNDEZ: Un Mexicano Ejemplar

Luis Méndez Vera

Movimiento Perpetuo

La Verdadera Historia del Mejor Trompetista de
Todos los Tiempos.

RAFAEL MÉNDEZ: Un Mexicano Ejemplar

Luis Méndez Vera

Movimiento perpetuo

La verdadera historia del mejor trompetista de todos los tiempos.

Rafael Méndez: un mexicano ejemplar

Diseño de portada: Alejandro Lizardo

Formación: Alejandro Lizardo

Formación de anexo fotográfico: Antonio Perales

Corrección de estilo: Imelda Díaz Méndez

Primera Edición: 2025

© Luis Méndez Vera

Universidad Autónoma de Zacatecas

“Francisco García Salinas”

Torre de Rectoría 3er. piso, Campus UAZ Siglo XXI

Carretera Zacatecas-Guadalajara km. 6

Ejido la Escondida

CP 98000, Zacatecas, Zac.

investigacionyposgrado@uaz.edu.mx

ISBN: 978-607-555-236-1

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier modo electrónico o mecánico, sin la autorización de la institución editora.

Movimiento Perpetuo

La Verdadera Historia del Mejor Trompetista de
Todos los Tiempos.

RAFAEL MÉNDEZ: Un Mexicano Ejemplar

Luis Méndez Vera

INDICE

INTRODUCCIÓN.	7
PRÓLOGO.	13
CAPÍTULO UNO	
El asalto. El solfeo. El violín no y el querido cornetín.	17
CAPÍTULO DOS	
La bandita familiar. La gorrita roja. El General Lázaro Cárdenas.	27
CAPÍTULO TRES	
Forjando un carácter, construyendo un sueño. La capital. Las carpas y los circos. El amor a la patria.	39
CAPÍTULO CUATRO	
La llegada y “bienvenida” a los Estados Unidos. El constante rechazo. Nadar contra corriente. La anhelada improvisación. De orquestas, hoteles y casas de huéspedes. La hermosa locura.	45
CAPÍTULO CINCO	
El estudio. Los métodos. Hebert Clark. El sueldo de 125 dolares a la semana. Las musas y la inspiración. El compositor. El arreglista. El director de orquesta. El maestro.	57
CAPÍTULO SEIS.	
El accidente del labio. La MGM. El solista. Los mejores escenarios del mundo. Granada y Agustín Lara. El cumpleaños del Presidente. Louis Armstrong y Tommy Dorsey. Los Méndez, una familia prominentemente musical. Los gemelos.	75
CAPÍTULO SIETE	
Rafael, el ser humano. El hijo. El hermano. El esposo. El padre. El tío. El viaje en el thunderbird.	103
CAPÍTULO OCHO	
Motuo perpetuo. (Movimiento perpetuo).	119

CAPÍTULO NUEVE.

280 Conciertos al año. El asma. El triunfo en Asia. La fractura de tres costillas. El día del músico, ovación al padre y al hijo. 135

CAPÍTULO DIEZ.

El accidente del maxilar, (México y su familia de nuevo, fundamentales para su recuperación). Sus últimos discos. El burrito ruso. La ida a Veracruz y la entrevista en Radio Universidad. La lira de oro. 147

CAPÍTULO ONCE.

Checando los escenarios. El aplauso de 18 Minutos. Su estudio personal antes (con mi papá), después (con Robert, mi hermano Francisco Javier y yo). Su último alumno. 163

CAPÍTULO DOCE.

Influencia real. Testimonios de grandes trompetistas profesionales y jóvenes estudiantes. Arturo Sandoval. David Hickman. Carl "Doc" Severinsen. Eric Aubier. Eduard H Tarr. Ronald Romm. Juan Manuel Arpero. Isidro Martínez. Raúl Valdés Vanegas. Chucho López. Rodolfo "Popo" Sánchez. Ramón Flores. Omar Sánchez Pelaéz. Bernardo Medel Díaz. 175

OTROS TESTIMONIOS DE GRANDES TROMPETISTAS. 211

CAPÍTULO TRECE.

DISCOGRAFÍA DE RAFAEL MÉNDEZ. 225

CAPÍTULO CATORCE.

Acapulco y sus bodas de oro. Su amor a la familia y a México. El deceso. El homenaje póstumo. Rafael Méndez un ser pleno y feliz. Dios el todopoderoso. La admiración y cariño de la familia Méndez por Rafael. Algunas recomendaciones de Rafael Méndez para trompetistas. 245

AGRADECIMIENTOS. 273

ANEXO FOTOGRÁFICO..... 289

INTRODUCCIÓN.

Pensé, que al haber logrado la entrevista que mi ahora amigo, Germán Palomares Oviedo, le hiciera a Rafael Méndez en los jardines de Radio Universidad, en Ciudad Universitaria, en mayo de 1974 (en su programa: "Panorama del Jazz") y después, a su muerte, el homenaje póstumo en transmisión especial de dos horas en el mismo programa de Germán, pero diferente título: "Concierto en Jazz", que se transmitiera el domingo 22 de noviembre de 1981 (día de Santa Cecilia, en la creencia católica, patrona de los músicos), que había yo cerrado el ciclo en lo referente a tratar de colocar la vida y obra de este notable mexicano en el lugar que le corresponde. No fue así, años más tarde, ¡29 nada más! y por azares del destino, o lo que yo creo son las "causalidades de la vida", conocería a mi amigo el doctor en leyes Héctor Rodríguez Espinosa, admirador de Rafael Méndez, y quien, en su tan completo e interesante portal del Norte de México, mencionara dichos programas radiofónicos y algunas inexactitudes; no de su autoría, sino creo yo, producto del "marketing americano" en relación con la trayectoria del citado trompetista michoacano, Rafael Méndez.

Fue entonces, que al preguntarle si se interesaría por conocer algunas anécdotas verídicas del trompetista y al mencionarle que era yo sobrino en primer grado del mismo, Héctor rápidamente se puso en contacto conmigo y acordamos que le enviaría esta información a cambio de que en su portal, anunciase el Campamento Mundial 2010 de la organización civil que me honro en presidir; La Fraternidad Internacional de Jóvenes México, A.C. evento que en ese año, llevaríamos a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México. Así lo hicimos y le envié 4 o 5 anécdotas; unas interesantes y otras simpáticas de la vida de mi querido tío Rafael.

De allí y de algunos comentarios de amigos cercanos y de mi primo hermano Rafael Méndez Gálvez, a quien “causalmente”, le llegaron estos apuntes a Guadalajara y que generosamente le parecieron interesantes y simpáticos. Un poco después, al conversar con un amigo músico, él, con una visión más profunda me diría, al platicarle también, algunas anécdotas del gran trompetista, después de responder a su pregunta de quién conocía esos pasajes de la vida de Rafael Méndez, se quedó sorprendido ante mi respuesta de: “creo que nadie” y con una seriedad y reflexión que me hizo reaccionar, me diría que no era opcional, sino que tenía una obligación ante la talla del personaje, pues siendo éste un hombre ilustre universal, tenía el compromiso de dar a conocer lo que yo mismo calificaba como la verdadera historia del trompetista más grande de todos los tiempos. Fue entonces que pensé, de manera seria, por primera vez, en la posibilidad de escribir un libro acerca de su vida.

En realidad, de los familiares de Rafael que aún vivimos, tal vez sería alguno de los que más supiera de su vida, (gracias a lo que mi padre, hermano

de Rafael, me contara en aquellas tantas ocasiones en que me diría: “acompañame a dar unos pasitos” y en esos ratos siempre me platicara sobre la familia y sus anécdotas). Así como en las vacaciones en Veracruz, Álamo o Cuernavaca, donde tantas veces acompañara a mis queridos tíos y me deleitara en aquellas noches inolvidables, a la luz de la luna y el sonido de la naturaleza, oír a los que fueran para mí mis ídolos, contar sus aventuras increíbles, y quienes fueran tan unidos toda su vida, por las vivencias que les tocaron y que guardaron en sus corazones como gran tesoro; me refiero a los mayores de la dinastía Méndez Arceo. Los que yo consideraba los cuatro Ases (Jesús, Antonio, Rafael y Luis). Por supuesto, incluyendo los dos pilares fundamentales de dicha estirpe, mis amados abuelos: Maximino Méndez Gutiérrez e Irene Arceo Gálvez.

Aunado a esto, el privilegio que yo tuve de haber hecho aquella travesía con mi tío Rafael, en su tráiler-camper Thunderbird de una pieza, durante poco más de tres semanas, en que recorrimos varios lugares del D.F. (ahora Ciudad de México), a Guadalajara, visitando familiares y amigos de mi tío Rafael, y durante las cuales pude tener al mejor trompetista del mundo para mí solito, pero además, porque en esos días inolvidables de mis 20 años, pude descubrir a un ser humano extraordinario lleno de matices y colores maravillosos, similares a los que como profesional creaba en sus magníficas e inigualables interpretaciones con su amada trompeta.

Un ser básicamente sencillo, alegre y muy inteligente; con una agilidad mental insuperable, una chispa y ocurrencia de oportuna gracia, que te hacía soltar la carcajada cada que él así se lo proponía. En verdad poseía un liderazgo natural que hacía que quisieras

estar siempre cerca de él para disfrutar de su agradable compañía. Ahora, pienso que por el trabajo que he realizado durante casi 20 años, dedicado al altruismo me he sensibilizado un poco más, viendo los acontecimientos de los últimos años en mi querido México, el cual amo y sufro.

Estoy convencido de que además de deberle el homenaje que no se le ha hecho, al día de hoy. México, sus niños y jóvenes, actualmente, necesitan figuras dignas, diferentes, que inspiren sus tiernas y nobles vidas a superarse desde el ámbito de su lucha, preparación y desempeño. Rafael Méndez es un claro modelo de estos seres ejemplares. También el amor por la familia y su unión, difícil logro en estos tiempos modernos tan complejos en todos sentidos y que mi padre y tíos, junto con mi querido primo Guido, ya fallecido y líder natural de la familia, siempre me aconsejaron que luchara por lograr dicha unidad, argumentando de manera unánime, que lo más importante en este mundo es la familia; lo cual, yo también creo profundamente.

Por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo, con la esperanza de que la gran mayoría de mis queridos familiares, compañeros, la mayor parte de ellos, de esta aventura maravillosa llamada vida, me permitan el compartir el tesoro más grande que arribó a mi propia vida: el conocimiento de la verdad del creador de todas las cosas, quien me trasládase en su misericordia, del mundo del vacío, el desorden y las tinieblas, al reino de la luz, paz y gozo de su amado hijo Jesucristo.

Espero además que esta sencilla, sincera y afectiva narración no solo sea de su agrado, sino que principalmente aclare algunas historias no verídicas y pueda mostrar y dar a luz al gran hombre que fue Rafael

Méndez, como hijo, hermano, esposo, padre y tío en lo familiar; claro, también como amigo y migrante. En el ámbito profesional, el inigualable trompetista, pero también, el gran compositor, extraordinario arreglista, director y pródigo maestro, quien fuese en vida conocido artísticamente como Rafael Méndez y quien fuera registrado en su natal Jiquilpan, Michoacán, como Rafael Gutiérrez Méndez... ya más adelante, conocerán el por qué, en el capítulo correspondiente.

Por todo lo antes dicho, es importante mencionar que el presente libro biográfico sobre el gran Rafael Méndez, NO LO ESCRIBO YO. Me lo ha dictado mi querido Tío. Durante cada noche, de ese increíble viaje por todo México, ya acostados en el camper, me contaría, con lujo de detalles, las historias y anécdotas maravillosas que quedan aquí plasmadas como testimonio vivo y veraz de su ejemplar vida y obra. Muchas Gracias!

PRÓLOGO.

¡Qué buena suerte la mía!

La pobreza afecta, por desgracia, a millones de mexicanos. Desde hace décadas, los gobiernos de los tres niveles basan sus discursos en prometedoras acciones para combatir ese flagelo. El caso es que no solo se incrementan los pobres, sino que aquellos que se hallan sumidos en esa condición viven sin esperanza y sin oportunidades para remontar la cuesta. Por lo anterior, salir de la pobreza y poder residir en el extranjero es un gesto heroico, producto de múltiples factores como las circunstancias, el talento y la persistencia.

El nacimiento de Rafael Méndez Arceo, sin relación alguna con el combativo obispo de Cuernavaca, se produjo en una familia de músicos, por lo que, para él, fue natural el aprendizaje del solfeo y de las primeras lecciones de trompeta, el instrumento que llevaría a un inédito plano de notoriedad. En el Pueblo Mágico de Jiquilpan, Michoacán, nacieron también: el general Lázaro Cárdenas del Río y el singular artista plástico Feliciano Béjar, el creador de los magiscopios.

La vida de Rafael Méndez tiene muchos matices; cuando aún era un niño formó parte de las huestes

revolucionarias, a las que acompañó para hacerles pasar un momento grato en medio del temor y la incertidumbre. Luego, perteneció a una banda de circo; este dato me emociona y me enternece porque me lo imagino bajo una carpa, disfrutando de ese espectáculo maravilloso, al que algunos vividores han condenado a muerte en nuestro país. Vivió la migración, fenómeno social que sigue causando dolor y muerte, y que en la década de los veinte tenía, además, el anexo de una discriminación más acentuada. A pesar de ser ya un instrumentista de respeto, se vio en la necesidad de aceptar un empleo, que nada tenía que ver con el arte, para poder sobrevivir y para poder seguir alimentando su fe en que, en algún momento, regresaría a su pasión y razón de vivir.

Cuando fue descubierto, antes de pensar en el triunfo, pensó en el estudio; antes de creer que había llegado a la meta, se empeñó en aprender, con lujo de detalle, todo lo concerniente a la interpretación, pero también lo referente a la composición, el arreglo y la dirección, y por ello, llegó a donde se propuso llegar. Por otra parte, construyó una sólida familia al lado de Amor Rodríguez, en la cual nacieron Robert y Ralph, que llegaron a ser buenos músicos, pero sobresalieron más como nefrólogos de fama mundial.

Tuve el orgullo de conocer a Rafael Méndez gracias a su sobrino, el autor de este libro, Dr. Luis Méndez Vera, quien, tras haber recibido de mi parte una reacción afirmativa cuando me preguntó si yo sabía quién era el mejor trompetista del mundo, me ofreció llevarlo a Radio UNAM para platicar con él. Me sorprendió verle, pues físicamente era muy diferente a como yo le había imaginado; me topé con un hombre dulce, de mediana estatura, indiferente a los halagos y con una bonhomía como la de muy pocos.

Por supuesto, me habló de su trayectoria, de su amor por la música, de su esfuerzo constante por llegar y por mantenerse, de su vida personal y profesional. Pero lo que recuerdo con frecuencia es que me desveló el secreto de la respiración circular, técnica que él llegó a perfeccionar. Platicó de un viaje a la India y de cómo aprendió de los encantadores de serpientes; enfatizó que les vio en acción las veces suficientes para saber cómo podían tocar aparentemente sin respirar, y de cómo fue el proceso para poder adaptar a la trompeta lo que había aprendido. Conversó del Moto Perpetuo, Op.11, de Niccolò Paganini, que fue su obra consagratoria, pues exigía casi cinco minutos “sin dejar de soplar”. Recuerdo que también me dijo que podía tocar toda la gama de instrumentos de aliento metal, además del violín, la guitarra y el contrabajo... y que añoraba con cariño su época de músico de circo, enrolado en el Atayde, el Alegría y el Circo Teatro Carnaval Beas Modelo.

Transcurría 1974 y nuestra charla se produjo atrás de las instalaciones de Radio UNAM, entonces en la Ciudad Universitaria, porque, a cambio de un Estudio que no había, me permitieron usar, a regañadientes, una grabadora portátil, pues en ese momento, en la emisora cultural de México, nadie entendía que no se trataba de un campeón de boxeo sino de un músico que, efectivamente, como suele decirse, puso muy en alto el nombre de México. Rafael Méndez había nacido en 1906, cuando le conocí tenía sólo 68 años de edad, pero parecía un poco mayor, por la enfermedad respiratoria que le aquejaba.

Cuando pienso en retrospectiva, estoy convencido de que he tenido suerte de haberme consagrado a la comunicación, pues gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer a gente relevante de distintas es-

feras. Algunos de ellos no me dejaron marca alguna, salvo el gusto de su efímera compañía. Pero, si se tratara de perder la memoria y me fuera permitido recordar sólo unas cuantas cosas, mi encuentro con Rafael Méndez sería una que no quisiera perder, pues encontrarse con el mejor del mundo de cualquier especialidad, es algo que no puede desdeñarse, y, tratándose de un músico con sus excepcionales cualidades artísticas y personales, la memoria no puede fallar. Por ello, ¡qué gran privilegio haber conocido a Rafael Méndez, a solo 7 años de 1981, cuando le perdimos físicamente para siempre!

Germán Palomares Oviedo

CAPÍTULO UNO

EL ASALTO. EL SOLFEO. EL VIOLÍN NO Y EL QUERIDO CORNETÍN.

Rafael Méndez Arceo, tercer hijo de una familia acomodada, de 12 hermanos, contando a los fallecidos.

20.-De izq. A Der. De pie: Irene, Cecilia, la Abuela Irene, Consuelo. De izq. A der. Sentados: Gustavo, Alfredito y Othón con sombrero. NOTA: Jesús, Antonio, Rafael y Luis no aparecen porque fue en el tiempo que andaban en la "bola" con el Gral. Lázaro Cárdenas.

Por prescripción médica, a Irene Arceo Gálvez, madre de Rafael, quien les indicaba la conveniencia de que mejor se fuera a radicar a Guadalajara y que, Maximino Méndez Gutiérrez, padre de Rafael, decidió que era lo más conveniente; aunado a esto, el desarrollo escolar de toda la chamacada. Resolviendo así, en los años de 1912, partir en carretas con los artículos más preciados; ya que el rancho, que tenía por nombre: "Los Tres Ríos" (junto con la vaca y algunos animalitos), lo habían vendido en una ganga de 600 pesos; ¡de aquellos!

NOTA: Esto lo recuerdo claramente, porque aquella vez, poco antes de que le quitasen los tres ceros al peso, en que, llevando a mi querido peloncito (mi padre, Luis Méndez Arceo, hermano menor de Rafael) a la panadería, donde también vendían leche en Tetrapak, subió al coche muy enojando y dijo: "¡ya ni chingan, 600 pesos por un litro de leche! ¡Dónde iremos a parar!" ... y reflexionando unos segundos, viendo el producto de su enojo exclamó: "¡Carajo! En 600 pesos vendimos la casa de Jiquilpan... con todo y vaca" Reí en aquel entonces, pensando que seguramente la mentada vaca, daría más de un litro de leche al día.

En fin, emprendieron la aventurada travesía hacia tierras tapatías esperando encontrar mejores oportunidades para todos y principalmente la mejora en la salud de su madre Irene, sin sospechar siquiera que el destino (léase causalidad) les depararía otra senda...de regreso. Después de poco tiempo de camino, sucedió que fueron sorprendidos por una banda de asaltantes encapuchados, quienes les ordenaron, con pistolas amenazantes, bajar de las carretas con las manos en alto.

Comenzaron rápidamente a esculcar todas las bolsas y baúles, pero al tirar uno de éstos desde una de

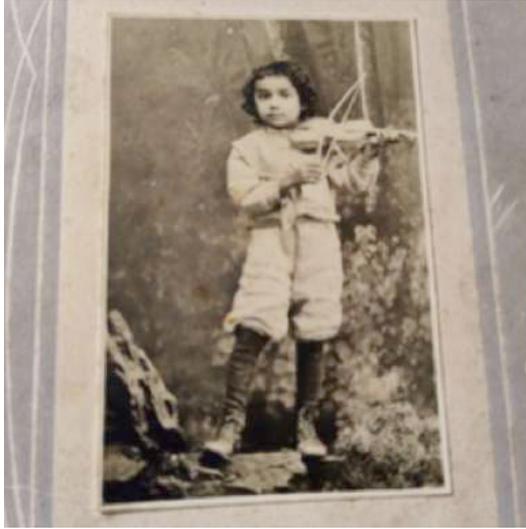

ejecutante de la mandolina. También, antes de partir, Rafael, siendo el más estudioso; que a todos les gustaba el solfeo y demostraban cualidades naturales para su aprendizaje; pero repito, siendo Rafael el que mostrara mayor interés, empezó a pedirle al abuelo Maximino un instrumento para tocar: “¡Papá! ¡Dame un instrumento, yo ya quiero aprender a tocar mi instrumento!”

“¡Dame mi instrumento!” “¡Primero tienes que aprender bien las notas!”. Le daría por respuesta su papá, pero ante tanta insistencia fue que don Maximino le entregó... ¡Al fin! El tan anhelado momento había llegado.

Rafael temblaba esperando ver ante sus ojos cuál sería el instrumento que su padre había escogido para él. Don Maximino le había llamado aparte y Rafael intuía que el esperado momento por fin había llegado. ¡Cuál sería el tan esperado instrumento! Sus manos le sudaban...

El padre se acercó de manera un tanto solemne con un estuche de piel color café... colocando éste en la mesita central de la sala, frente a sus brillantes y humedecidos ojos, descubrió, al abrir el estuche, un precioso violín. Lo primero que sorprendió a Rafael fue el gran brillo de su esmaltado cuerpo sinuoso y el intenso color café-rojizo que, en algunas zonas del cuerpo, parecía sangre fresca recién derramada; además, también pudo percibir un ligero olor a brea con maderas antiguas y finas. Sin lugar a dudas, era un precioso y fino instrumento.

Rafael a los 4 años con su violín! Claro, esta es una foto de estudio, que se tomó después del difícil suceso que marcaría su vida.

Don Maximino lo sacó del estuche junto con el arco ejecutante, que con el resplandor del día se podían percibir algunos cabellos sueltos del mismo procediendo a hacer entrega formal de su ahora ya ¡por fin! propio instrumento tan largamente anhelado. El pequeño Rafael con apenas 5 años de edad. Con manos temblorosas y húmedas recibía con gran gozo y corazón a galope, tan preciada joya.

Intentó colocarlo como su padre le había mostrado unos segundos antes... “Creo que no lo estoy haciendo bien ... creo que está chueco”, intentaba nuevamente..., pero no..., algo no estaba bien..., ¿qué pasa?...

Don Maximino le arrancó de sus tiernas manos el violín y exclamó: “¡No! No te queda... ¡es demasiado grande para ti!”, “¡pero papá!, ¡mi violín!, ¡mi violín!”
“¡No! ¡No lo puedes tocar!”

Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se nublaron por el llanto que casi se desbordaba de los párpados... “¡Mi violín!, no por favor! ¡Mi violín!

Por su corta edad, no lo alcanzaba, no lo podía tocar. Sus brazos, manos y dedos no eran lo suficientemente largos. El instrumento le quedaba muy grande...

Fueron días de gran tristeza para Rafael, de gran pérdida. Se podría decir que fue como una especie de divorcio infantil para su corazón. Pues, de manera abrupta, pasó por tan intensas emociones: primero, un gran impacto de atracción y gusto, de furtivo enamoramiento y un sentimiento de posesión, para, rápidamente y de una manera casi brutal, pasar a la tremenda decepción y ruptura irremediable...después, el duelo.

Parece exagerado, pero no fue así, en verdad fue sin duda su primera gran decepción, la cual quedaría grabada en su tierno corazón para siempre, formando, sin saberlo, un gran propósito en su existencia como músico.

Cuenta mi padre, Luis, que papá Mino (como cariñosamente le decían los más cercanos a don Maximino) viendo la notable tristeza que dicho acontecimiento provocó en el ánimo del pequeño Rafael, dejó pasar un prudente tiempo en el que continuaban con las lecciones de solfeo y pronto le regaló, no de muy buen agrado (por la creencia de ese tiempo de que los niños que tocaban un instrumento de aliento, por el natural esfuerzo podían desarrollar tuberculosis, “se hacen tísicos”, decían) un usado y pequeño cornetín que Rafael, en un principio y con cierto desinterés, tomaría entre sus manos. En pocos días, con cierto gusto, comenzó a tocar con asombrosa facilidad. Parecía que el evento del violín había quedado atrás.

Éste, en realidad, sería el primer contacto con lo que podríamos llamar, un pariente cercano de la trompeta, hermoso instrumento de aliento metal y alma gemela de su ser que, a decir del mismo, en repetidas entrevistas y a lo largo de su carrera, no imaginaba que sería su amante compañera de allí al resto de su larga y extraordinaria vida.

Limpiando la boquilla y remojando los labios (que de manera natural sentía que debía hacer), probó sacar algún sonido del instrumento, empleando para esto, por instinto natural, demasiada fuerza, obteniendo como resultado el fracaso ante su primer intento. Increíblemente, en seguida se dio cuenta de su error, estaba empleando demasiada fuerza “¡No, así no debía ser!” No se trataba de fuerza sino más bien de suavidad con cierta técnica, que rápidamente descubriría por su maravillosa afinidad con ese difícilísimo, pero a la vez tan encantador instrumento.

El niño Rafael tocaba el cornetín a toda hora, por lo que su padre Maximino intervino alegando que Rafael era muy chico para un instrumento de aliento que exigía mucho a un niño y que podía desarrollar tuberculosis; creencia de aquellos tiempos (como ya mencionamos), por lo que le limitaría el período de estudio, con su amado instrumento.

Ante esta situación, Rafael ponía a su hermano Luis a que le “echara aguas” cuando el abuelo salía a trabajar, o más bien, cuando calculaban que regresaría y así, en poco tiempo, Rafael comenzó a sacarle un sonido cada vez más claro y preciso, intentando algunas melodías sencillas y pegajosas. Fue tan rápida su incipiente evolución que, a decir de Luis, llegó el día que se confiaron y llegó Don Maximino sin que ellos se dieran cuenta (de unas fiestas donde había estado trabajando, al parecer en Mazamitla, Jalisco) y

al oír el sonido, bien timbrado del cornetín, preguntó con asombro: “¿Quién está tocando la trompeta!” A lo cual todos, no sabrían cómo contestar, ante el supuesto enojo que conllevaría el descubrimiento. “Pacito, no te vayas a enojar” “¡No, hombre!, ¡quién es pues el que está tocando!” “Es Rafael, papá”, “¡Rafael! ¿Cómo va a ser Rafael?” Y ante la sorpresa de todos, el abuelo mandó llamar al más sorprendido de ellos: Rafael, increíblemente para todos, le pidió que tocara algo. Rafael respirando profundamente y luego de calmarse un poco, le sacaría algunas notas sencillas pero suficientes para que, al oído conocedor del Padre, éste, se diera cuenta de las tremendas cualidades de su hijo y desde ese importante suceso en adelante, le permitiera seguir ensayando, pero ahora bajo la supervisión de él.

Como dijimos con anterioridad, Maximino Méndez Gutiérrez era un excelente intérprete de la mandolina, quien dominaba la nota y partitura, que habría estudiado en sus años mozos, llegando a ser un buen maestro de música; y que, desde antes de partir a Guadalajara, enseñara a los niños más grandes, Jesús, Antonio, Rafael y Luis y más adelante también a Consuelo, que desde niña mostró su afición por el canto y quien llegaría a tener una hermosa y bien timbrada voz de soprano, que desarrollaría ya de joven en el Conservatorio Nacional de Música de la capital de México.

“Rafael nació para tocar la trompeta” Esto, afirmarían propios y extraños, al pasar de los años. Pero, aquí vale la pena hacer una reflexión: ¿qué hubiera pasado si en lugar del cornetín, hubiese recibido una flauta o tal vez una guitarra?, ¿habría llegado a ser tan bueno? O después de algún tiempo ¿tendría irremediablemente que haberse encontrado con la trompeta?

Lo cierto, es que el destino ya estaba trazado desde lo alto y él, elegido para dar cumplimiento al propósito de su vida: llegar a ser el mejor trompetista del mundo de todos los tiempos.

CAPÍTULO DOS

LA BANDITA FAMILIAR. LA GORRITA ROJA.
EL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS.

Olvidando el triste y desafortunado suceso del asalto, toda la familia Méndez Arceo, habría de avanzar con ánimo decidido hacia una vida mucho más modesta, y sustentados por lo que antes era afición y gusto, de ahora en adelante se volvería en lo que sería el pilar de la familia: ¡La música!

No tardó mucho don Maximino en formar una pequeña banda familiar, pues después de un corto tiempo se dio cuenta de que las misas, bodas y fiestas donde tocaba con su grupo musical, no eran suficientes para sostener a su numerosa familia; que, para ese entonces, faltaban por nacer Gustavo, Othón y Alfredo, de entre los vivos, ya que en 1921 vendría un nacimiento gemelar que, desafortunadamente, no durarían con vida mucho tiempo (se llamarían, Amparo y Marina).

En honor a la verdad, en un principio, no se sabe qué instrumentos les tocó ejecutar a cada uno de los muchachos; parece que principalmente eran cuerdas: guitarra, guitarrón, violín y el chelo, que luego toca-

ría Luis, pero que en un principio tocaba la tambora (para esto, Luis tenía que subirse en un banquito para poder alcanzar el gran tambor). Don Maximino tocaba la mandolina y algunos músicos más, la infaltable tuba, clarinete, saxofón y trompeta; que solo en algunas ocasiones permitiera tocar a Rafael, pues le cuidaba por su tierna edad, que sería de unos 6 o 7 años. Así, Rafael seguía creciendo en edad y conocimiento del solfeo y ejecución de su amada trompeta.

Contaba Luis, su hermano, que cuando comenzaron a tocar, por cariño de familiares, vecinos y paisanos los mandaban llamar para amenizar alguna fiesta, pues la banda Méndez Arceo no sonaba tan bien en sus inicios, pero poco a poco al cariño de los paisanos se sumaría la buena ejecución de sus miembros; habría que agregar el hecho de que una familia unida y conformada por una bola de chiquillos, era un atractivo adicional que hacía que no les faltase un poco de trabajo para sostenerse, aunque en varias ocasiones llegaron a tocar en la misma calle, pequeñas plazas y parques para completar la jornada.

LA GORRITA ROJA.

(EL PRIMER TRABAJO COMO TROMPETISTA).

Luisito, hermano de Rafael, contaría entonces con unos 5 años de edad, cuando por haber sido su cumpleaños le dieran de regalo una bonita gorra roja. Se pasearon por las pintorescas calles de su natal Jiquilpan corriendo, jugando y riendo hasta encontrarse con una feria de pueblo que habían montado para deleite de chicos y grandes. Embelesados por los diferentes juegos y atracciones, de repente, se quedaron hipnotizados por el hermoso carrusel, con aquellos

corceles que subían y bajaban como si corrieran a trote por la pradera.

El joven encargado, al ver al pequeño Luis, no tardó en subirlo a uno de los briosos caballitos, en espera de que en breve apareciera uno de sus progenitores y pagara el importe de la diversión. Como después de varias vueltas no hiciera acto de presencia ninguno de los padres del niño, el abusivo encargado decidió “cobrarse a lo chino”, quitándole la gorrita nueva de su cabecita, dando como resultado el llanto del pequeño, a lo cual Rafael, con solo 3 años más que Luisito, le rogara al encargado que por favor le regresara su gorrita a su hermanito. El encargado no estaba dispuesto a perder dinero y contestó que la regresaría solo a cambio del pago por las vueltas que se había dado en el carrusel.

Fue entonces que Rafael tuvo una idea: ir por el cornetín y tocar algo para el encargado para, de este modo, pagar. Al proponer el asunto al encargado, éste un tanto incrédulo, al ver la corta edad del pequeño Rafael, le dijo que trajera la trompeta y que ya verían. Rafael corrió y no tardó en estar de regreso al lado de su hermano, quien había quedado en garantía junto con la mentada gorrita roja.

“Si puedes tocar algo en la trompeta te regreso la gorrita”, diría el incrédulo empleado.

Después de calmar un poco su agitada respiración, Rafael entonaría alguna melodía que no solo dejaría sorprendido al encargado, sino que atraería la atención de varios paisanos que pasaban por allí. Ni tardo ni perezoso, el encargado vio la manera de capitalizar la situación y rápidamente subió al carrusel a Rafael animándolo a seguir tocando. Al poco rato, los caballitos empezaron a ser montados por intrépidos niños, ellos y los papás, atraídos por el melodioso sonido de la trompeta.

Después de algún rato y un poco mareado, Rafael bajaba del carrusel no solo con la gorrita roja y su hermanito, sino con algunos “centavos”, producto de su primer trabajo como trompetista.

EL GENERAL LÁZARO CARDENAS DEL RIO.

Para ese entonces, después de algunos años tocando por todas partes, se dieron a conocer en todo Jiquilpan y algunas rancherías pertenecientes a lo que hoy sería La Barca, Sahuayo y Jacona. Llegando a tocar en municipios más alejados de Michoacán, como Cotija, Apatzingán, Briseñas y Zamora, entre otros, y hasta en algunos pertenecientes al estado de Jalisco.

Resulta que en una fiesta dada en la hacienda de los Cárdenas (amigos de la familia Méndez Arceo, pues los padres de Lázaro Cárdenas: Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amézcuca, habían sido padrinos de matrimonio de Maximino e Irene, padres de Rafael), fueron contratados los Méndez Arceo y al terminar su actuación, el coronel Lázaro Cárdenas, quien siempre tuvo un franco interés en sus paisanos y sus asuntos, les invitó a que se sentaran, comieran y disfrutaran como el resto de los convidados.

Era 1918 y el entonces ascendido a coronel por el general Plutarco Elías Calles, le había solicitado un permiso para regresar a su natal Jiquilpan para combatir a unos bandidos liderados por el bandolero José Inés Chávez, quienes por ese entonces asolaban su querido terruño. (Datos recabados del Documental: “Lázaro Cárdenas El Hombre y El Mito”, del historiador y escritor Enrique Krause).

Al conocer la historia de la familia, despertose en el compasivo coronel, un sincero interés y cariño por

toda la familia y principalmente por los pubertos, hijos de don Maximino, a quien el coronel Cárdenas le propondría alistarlos en sus filas para poder incluirlos en la nómina militar y así asegurar trabajo y sustento para la familia.

Como diría el coronel: “Aquí pueden hacer carrera, la cosa es aprender a huirle a las balas y los cañonazos, que lo que es a mí, conquese me hagan la siesta cuando la situación lo permita y me acompañen a llevar una que otra serenata, me daré por bien servido y sabré recompensarlos.”

Don Maximino aceptaría, no sin antes y con el debido respeto a la alta investidura del coronel Cárdenas, le prometiera que los muchachos por ningún motivo tendrían que entrarle a la trifulca ni empuñar alguna arma, que solo como músicos al servicio exclusivo de “mi coronel”. Y para que el abuelo constatará la buena voluntad del gran militar, éste se hizo “padrino de uniformes” de los muchachos, prometiendo que él personalmente cuidaría de ellos. Desarrollando casi en seguida un cariño más cercano por los más pequeños: Rafael de 13 años de edad y el más chico, Luis, de tan solo 10 años.

Y allá van, los cuatro soldaditos adolescentes, casi niños, a experimentar la vida con una serie de acontecimientos que los harían más unidos entre ellos y estrecharía el afecto del muy pronto ascendido general Lázaro Cárdenas por estos pequeños músicos aventureros.

Efectivamente, la vida militar transcurría sin novedad para los muchachos y su trabajo consistía en tocar algunas melodías al general, principalmente después de comer, reposando la comida en una cómoda hamaca que le ponían para hacer la siesta, cuando las circunstancias así lo permitían. En no pocas ocasiones

llevar alguna serenata al pie de algún balcón, que ese asunto de “las novias” se le daba bien al general.

No pasó mucho tiempo en que las palabras del general se hicieran realidad, al salir pies en polvorosa y corazón en la garganta al rugido de los cañones y el zumbido de las balas. El problema no era correr, que en esos momentos de gran tensión vaya que sí se corre rápido; no, el problema era después, cuando la calma llegaba y al salir de su escondite, entonces sí, “y ahora pa’ dónde jalo”, dirían más de una vez, pues no encontraban a nadie y si bien les iba, estaría muy cerca alguno de los hermanos; que pronto aprenderían a andar por lo menos de dos en dos.

LA BENDITA “MIADA”.

Sucedería un día de esos de córrele porque nos friegan, que Rafael y Luis, muy cansados y de noche, fueron a dar a una capilla a las afueras de un pueblo, en la cual se refugiaron y después de un corto silencio se disponían a dormir, cuando se oyó la voz de Luis: “Rafles ... acompáñame a miar!” (después de un rato sin respuesta). “¡Rafles!, ¡acompañame a miar!” “¡Oh! ¡No estés dando lata! ¡Duérmete!” “¡Rafles!” (al entender este, que no lo iba a dejar dormir). “¡Maldita miada! ¡Está bien, ándale, vamos a miar!” Y al ir saliendo de la capilla, quién sabe qué les hizo regresar por los instrumentos (seguramente el amor a estos fieles compañeros) que habían dejado atrás; saliendo así, buscaron algún arbolito no muy lejano y no habían terminado de orinar cuando empezó el sonido de la metralla y un tremendo cañonazo voló la cúpula de la capilla. Inmediatamente se resguardaron en unos matorrales aledaños a su posición y no salieron de allí

hasta después de que cesó la metralla y el zumbido de las balas.

La natural curiosidad hizo que, sin que ninguno de los dos lo mencionara, dirigieran sus tiernos pasos al interior de la capilla y al entrar y acercarse al lugar donde estuvieran recostados, cuál sería su sorpresa al ver que la pesada cúpula había caído exactamente donde ellos estaban acostados. Rafael exclamaría: “¡Bendita miada!” Doblando sus rodillas, allí en el templo, agradecerían a Dios el milagro. Así, salvaba la vida el que más tarde llegaría a ser el mejor trompetista del mundo.

EL REGRESO A CASA.

Después de haber corrido por aquí y por allá y de haber salvado la vida en varias ocasiones, amén de haberle alegrado un poco la azarosa vida que en ese tiempo le tocara vivir al querido general “Tata Lázaro”, como cariñosamente le comenzara a decir el noble pueblo; comprenderían todos, principalmente el general, que esa no era la vida que les correspondía a sus pequeños paisanos y amigos. Así es que, en aquellos días de calma que anteceden a las últimas batallas de un movimiento, el general Cárdenas les ordenó, no sin tristeza ante su partida, regresar al terruño querido, rápidamente (año de 1920).

De seguro, un suceso que precipitaría su regreso a Jiquilpan, fue aquel en que como en otras ocasiones les tocara a los pequeños músicos participar de manera involuntaria en la contienda revolucionaria. Como solía pasar, de buenas a primeras, empezaría la balacera y ahí van corriendo los muchachos, que para ese entonces ya habían aprendido a andar en parejas.

En esta ocasión, Jesús y Antonio corrieron juntos a esconderse entre unas rocas y arbustos donde también llegaron algunos soldados de su batallón; la balacera se hizo más intensa, las balas cada vez zumbaban más próximas y pegaban muy cerca (en las rocas y los árboles) y junto a los muchachos caía herido algún compañero. Realmente, la posición de Jesús y Antonio era muy riesgosa, por lo que, poniéndose de acuerdo, decidieron correr un poco más atrás, a otras rocas más grandes donde no había nadie.

Y a la de tres, allá van corre y corre, pero poco antes de llegar a las salvadoras rocas, Jesús fue alcanzado por una bala que le atravesó la pierna entre la tibia y el peroné; tremendo susto se llevaron. Antonio tuvo que improvisar un torniquete con una rama y arrancando una manga de su camisa; más tarde, el médico militar del regimiento lo atendería y, para calmar el dolor, contaría Jesús (hermano mayor de Rafael) que le dieron marihuana ante la falta de medicamentos. Lo bueno del balazo fue que no rompió hueso y que la bala entró y salió limpiamente.

Fue entonces, cuando el general Cárdenas decidiera que esa no era vida para sus ahijados músicos y mandó que, al estar restablecido Jesús, todos regresaran a su casa, que pronto él vería dónde enviarlos, ya como músicos de alguna banda militar, para que no dejaran de percibir su sueldo. Emprendieron el regreso con una mezcla de sentimientos, entre alegría y tristeza, con ese sabor agridulce que nos dejan todas las despedidas.

Y allá van de regreso, entre cerros y cañadas, llanuras y despoblados, camine y camine y en una cañada, Luis, con todo el dolor de su corazón, tuvo que desbarrancar la tambora que llevaba, pues la jornada era difícil y el cuero cada vez pesaba y estorbaba más.

Llorando vería cómo iba cayendo su compañera de aventuras y desarmándose por la caída.

Gracias a Dios, después de muchas horas de caminar, encontraron unas vías de tren que enseguida siguieron y al poco rato uno de esos carros tipo avalancha con una palanca de sube-baja que no tardaron en abordar. Y allá van los cuatro intrépidos músicos que, al principio de su nueva aventura, iban peleándose por la palanca de la avalancha en lo que pareciera un juego, pero al poco rato “¡ándale!, ¡ándale!, ¡échale!, ¡con fuerza!” Pues había empezado una larga subida y a diferencia del principio, ya nadie quería darle a la palanca. “¡Órale!, te toca a ti! ¡Y ora a ti! ¡Y dale fuerte! que ya mero llegamos arriba”, y sudando la gota gorda en un abrir y cerrar de ojos, ya habían alcanzado la anhelada cima.

Empezaron a reír, ante la bajada, las carcajadas de todos se hacían sonar al ir tomando más velocidad por la pendiente, que cada vez se hacía más pronunciada... “¡Dónde está el freno de esta cosa!”, de risas, pasaron al susto, luego al espanto pensando que sus pocos días de vida habían llegado a su fin. Ahora sudaban, pero muy frío, sintiendo la gran velocidad que había alcanzado la méndiga avalancha. Afortunadamente, llegó la planicie y con ésta, la paulatina disminución de la velocidad, solo que la breve tranquilidad les abandonaría al darse cuenta de que más adelante se terminaban las vías del tren. ¡Echen paja! Y allá van disparados por los aires los cuatro adolescentes que, por la gracia de Dios, la yerba y pasto que en esa zona estaban muy crecidos, no pasaron de raspones y golpes sin mayores consecuencias.

Esa noche no tuvieron más remedio que dormir allí para reanudar la marcha muy temprano, después de llevarse a la boca, el último bocado de pan que traían.

No muchas horas, después del lastimero camino, alcanzaron a ver las torres de la catedral de su amada Jiquilpan. Más adelante, los muchachos y su padre Maximino, formarían parte de la banda de música del Gral. Cárdenas, en el 46avo. Regimiento, comandado por Alfonso de la Huerta, asignados a Morelia, después Acapulco y llegando a estar en Sinaloa y Sonora, hasta 1924.

Esto aclara una de las falsas historias que los gringos, en su afán de vender y para darle un toque novelesco a la vida del trompetista cuando empezó a alcanzar fama y fortuna, inventaron sobre la vida de Rafael, en lo relativo a que Pancho Villa había llegado a Jiquilpan y que gracias al niño trompetista y su genio interpretativo, habría perdonado al pueblo de ser saqueado y quemado. Así es que no fue Pancho Villa sino Lázaro Cárdenas y su pueblo no fue destruido sino testigo del nacimiento de uno de los presidentes más queridos e ilustres de México: Lázaro Cárdenas del Río, y del más grande de todos los tiempos: Rafael Méndez ¡el virtuoso trompetista!

NOTA: Existe prueba testimonial auditiva en la entrevista que Germán Palomares hiciera a Luis Méndez Arceo, en octubre de 1981, en Radio UNAM para el homenaje póstumo a Rafael Méndez, al contestar a la pregunta de Germán de si era cierto que habían andado con Pancho Villa a lo que categóricamente Luis diría: “¡Eso es falso completamente! ¡No! Nosotros nunca anduvimos con Pancho Villa, eso lo inventaron los gringos, usted ya sabe, para vender más.”

Perdón, olvidaba decir, que, al llegar a la presidencia de México, el General Lázaro Cárdenas del Río, mandaría llamar a los muchachos (para ese entonces, Luis, su ahijado le habría seguido de cerca y acompañado en varias ocasiones en su campaña política).

Estando los tres presentes (Jesús, Antonio y Luis; pues Rafael ya andaba en los Estados Unidos), ahora, frente a la máxima autoridad de México, que con gran entusiasmo les habló:

“Ahora sí muchachos ¡La Revolución triunfó y ya llegamos! ¡En qué les puedo servir!”

Y con esa nobleza, característica de nuestros ancestros, con lágrimas en los ojos y lleno el corazón de agradecimiento y emoción, responderían a una voz: “¡No mi general! De ninguna manera, a nosotros con su amistad nos basta”

Ustedes me disculparán, pero cada que recuerdo esta anécdota no dejo de pensar: Si yo hubiera estado en su lugar, seguramente no habría contestado así. Yo, mínimo le pedía a CONACULTA o a alguna Secretaría de esas, dónde llevársela campechana, que, si ahora así lo hacen, en esa época, pues con más razón, ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, como diría mi papá: “Por eso, Dios no le dio alas a los alacranes” ¡Ja, ja, ja, ja!

Luis, hermano de Rafael, (3o. de izq. a der. Después de los dos militares, de traje claro y corbata), con el Presidente Lázaro Cárdenas, en algún evento importante. Abajo en la foto se ve la firma del también Gral. Supremo Lázaro Cárdenas.

CAPÍTULO TRES

FORJANDO UN CARÁCTER, CONSTRUYENDO UN SUEÑO. LA CAPITAL. LAS CARPAS Y LOS CIRCOS.
EL AMOR A LA PATRIA.

Las vivencias que tuvieron los cuatro hermanos Méndez, en la banda familiar, en el ejército; y la cercanía con una personalidad como el general Lázaro Cárdenas, les permitió una prematura madurez que les hacía valorar más la unión familiar y el amor al terruño.

Así es que, en aquellos años de aún adolescencia, Rafael disfrutaba mucho a la familia, el querido pueblo, las amistades y valoraba el hecho de que, gracias a las tempranas enseñanzas de su padre en el maravilloso mundo de la música, pudiera junto con él y sus tres hermanos, mantener al resto de la familia.

Sabedor ya, del don que Dios le había dado y su profundo amor a la trompeta, aunado al gusto por estudiar y practicar en todo momento su instrumento (a tal grado que el abuelo Maximino le limitara el tiempo dedicado a la trompeta, por el temor de que desarrollara tuberculosis; creencia de aquellos tiempos y por lo tierno del incipiente trompetista) comenzó a nacer en el corazón de Rafael el sueño de triunfar

en el siempre difícil mundo de la música. Así, con el anhelo ya anidado en su alma, el primer paso sería la capital de México, el lejano Distrito Federal (ahora CDMX), donde por un par de años, continuaría la formación del carácter que necesitaría para todo lo que el destino le tendría deparado en este México de sus amores y más allá de sus fronteras.

Antes de partir a la capital, sucedió algo muy importante para Rafael Méndez. Un paisano y amigo de la familia, Miguel Mora, sabedor, como muchos paisanos más del talento de Rafael, tuvo a bien el regalarle al adolescente trompetista su primer trompeta, que para Rafael sería el mejor regalo que podía haber recibido.

NOTA: Mi amigo José Ciprés Villaseñor asegura que fue su abuela, Isabel Villaseñor (por cierto, tía de Miguel Mora) quien en realidad le regaló su primer trompeta; que, siendo él adolescente, en la casa de su abuela, siempre la visitaba cuando venía a Jiquilpan, en esa ocasión, estando presente José Ciprés, oyó a Rafael decirle a Doña Isabel, que todavía guardaba con respeto y cariño la trompeta que años atrás ella le regalara...

En realidad, el cornetín que le diera tiempo atrás su padre, era igual a una trompeta, la única diferencia era el tamaño y el sonido. Así es que, al comenzar a tocar esta hermosa trompeta, sería inmediata la adaptación que tendría al instrumento y su ejecución. Claro, no quiere decir que entre el cornetín y la trompeta que don Miguel le regaló no hubiese tocado otras trompetas. Durante el tiempo en que perteneció a la Banda Militar del 46avo. Regimiento tocó un par de trompetas de mediana valía, pero por supuesto que éstas nunca pertenecieron a él, ya que eran propiedad de la SEDENA, (Secretaría de la Defensa Nacional).

En la capital, y ya tan solo con su amada trompeta (pues en la banda familiar habría aprendido a tocar, la guitarra, el guitarrón, el violín, timbales, tarolas, platillos y tambora) iniciaría el sinuoso camino hacia el éxito. No en pocas ocasiones se vería obligado a tocar fuera de alguna cantina, en alguna plaza o parque concurridos, ante la falta de oportunidades en alguna pequeña banda u orquesta.

No pasó mucho tiempo en que rápidamente le dieran trabajo en una carpa donde una pequeña orquesta amenizara la variedad de cada noche. De esta manera, podía estudiar y ensayar durante el día, que para él no era obligación sino una necesidad de estar tocando la trompeta y experimentar cada vez más los infinitos recursos del instrumento y de su propia capacidad.

Después estuvo en varios circos (el Modelo y el Atayde) donde el ambiente era más ligero que el de las carpas y además podía ver a los ágiles e intrépidos trapecistas, así como a los leones y los graciosos payasos. En esos circos y por su habilidad con varios instrumentos, muchas veces tendría que suplir a otros músicos que faltaban por la afición de varios por la bebida, por lo que seguido tenía que cubrir a algún colega. Finalmente dio con el circo Alegría, que era de más prestigio y recursos, donde no solo le pagaban mejor, sino que reconociendo su gran calidad, que ya era manifiesta por ese entonces, hasta le permitían algunos solos que la audiencia aplaudía en reconocimiento a sus notables interpretaciones.

Estos pocos, pero invaluable, años en la capital fueron el cimiento de la formación del carácter que necesitaría para triunfar. Pues fue en el D.F. (hoy Ciudad de México) donde por primera vez estuvo solo para luchar contra la corriente, no estaba su padre, madre, queridos hermanos, ni siquiera un conocido a

quién acudir. Fue complicado el enfrentarse a la dura ciudad en la que, en aquel entonces en su mayoría estaba poblada por paisanos de todo el territorio nacional, ya se respiraba un aire de frialdad y lejanía, tan diferente al de las pequeñas poblaciones del México de la provincia.

Al principio fue muy difícil, no sabía dónde acercarse ni qué puerta tocar, pues allí en la capital difícilmente te ayudan sin conocerte. Es por eso que se vio obligado a tocar en las afueras de bares y cantinas para recibir, casi a manera de limosna, unas pocas monedas que apenas alcanzaban para calmar el hambre. En esos lugares no les interesaba escuchar buena música, al contrario, hasta a veces salían a correrlo por el “escándalo” que hacía.

En ese sentido, eran mejor los parques y plazas donde tocaba, principalmente los fines de semana, donde acudían las familias y en donde tuvo que dormir en no pocas noches frías. En este crisis se iniciaría la formación del gran trompetista y ser humano.

Correrían los años de 1925, cuando se dio cuenta de que, si quería triunfar en grande, tendría que irse para los Estados Unidos. Así que emprendió primeramente el regreso al terruño, para luego de despedirse de la familia y partir hacia la realización de su sueño: Demostrarle a todo el mundo, desde el país más importante, los Estados Unidos de América, que este jovencito michoacano llegaría a ser el más grande en su especialidad: “La Trompeta”, que, para ese entonces, él ya se tenía esa fe.

Ya en su natal Jiquilpan, empezó a sentir, antes de su partida, un profundo amor hacia su patria; ya no solo era ese sentimiento hacia el pequeño terruño donde se ha nacido, sino una emoción más grande y profunda que hizo valorar el ser y pertenecer a un

país y a sus raíces y costumbres, a sus colores, sonidos y sabores, aquello que lo hacen único e irrepetible, y que hacía nacer en Rafael el verdadero sentido del nacionalismo y el patriotismo puro y sencillo que nace de lo más noble y auténtico; del descubrirse ¡PUEBLO!, ¡RAÍZ!, ¡TIERRA!

Incluiremos en este capítulo por qué nuestro admirado trompetista llevara en vida el nombre de Rafael Gutiérrez Méndez.

Resulta que cuando Rafael nació, a su abuela paterna María Gutiérrez se le ocurrió la idea de tomar al bebé y llevarlo a registrar a su nombre, “¡Así nomás, por sus pistolas!”, como se dice popularmente, y ni modo que se le pusieran al brinco, pues en esos tiempos lo que la mamá grande decía era ley, y más tratándose de “Mamá Quita” (como cariñosamente le decían) que además era hija del general Rafael Gutiérrez, quien había peleado junto a Ignacio Zaragoza en la célebre Batalla de Puebla. Así fue, como quedaría registrado civilmente, Rafael Gutiérrez Méndez y artísticamente como Rafael Méndez. Podemos recordar que tenía, ya como profesional, unas hojas y sobres membretados como Rafael G. Méndez, donde su nombre, con la M estilizada semejaba una trompeta.

Una de las primeras fotos familiares. De izq. A der. Mamá Quita, (Madre de Maximino), Maximino, Irene y abajo el primogénito Jesús.

CAPÍTULO CUATRO

LA LLEGADA Y “BIENVENIDA” A LOS ESTADOS
UNIDOS. EL CONSTANTE RECHAZO.
NADAR CONTRA CORRIENTE. LA ANHELADA
IMPROVISACIÓN. DE ORQUESTAS, HOTELES Y CASAS DE
HUESPEDES. LA HERMOSA LOCURA.

Fue a mediados de 1926, cuando Rafael Méndez llega a los Estados Unidos de América, (se fue con su hermano mayor Jesús y su pariente Federico Gálvez. Poco más tarde se regresaría Jesús y se separaría de Federico), hospedándose por algún tiempo con unos paisanos, en lo que decidía hacia dónde dirigir sus pasos en busca de sus primeras oportunidades.

Me contó, en aquel viaje de poco más de tres semanas en que tuve la oportunidad de conocerlo más profundamente, pues todas las noches, sin importar en qué ciudad y con qué parientes o amistades estuviéramos, que siempre dormíamos en su tráiler, y era en esos momentos cuando el tío Rafael, me contara infinidad de historias y anécdotas relacionadas con la familia, su vida y sucesos por demás interesantes y emotivos.

Es así como me contó, que, al llegar a Gary, Indiana, transitando por las calles de esta ciudad y con su

inseparable trompeta debajo del brazo, ante el intenso calor que hacía, se encontró con unos bebederos de agua, con un letrero entre los dos, que lógicamente estaba en inglés, al acercarse a beber de uno de ellos, se le aproximó un enorme gringo con sombrero texano y gritándole lo que seguramente eran insultos, de manera violenta lo aventó a la calle, sin dejar de gritarle.

Rafael, completamente desconcertado no alcanzaba a entender qué pasaba, hasta que, llegando un negro a los bebederos, vio cómo se dirigió a beber del otro que él había usado. Enseguida entendió qué sucedía: se enfrentaba por primera vez a la discriminación racial. “¡Ah! contra esto también tengo que luchar;” pensó.

Ante un par de negativas con unas pequeñas orquestas que encontró y donde después de mostrar sus grandes cualidades artísticas, pareciera que, en lugar de reconocer su valía, era evidente el rechazo; producto de una especie de coraje y envidia del ser extranjero y mexicano, que, si actualmente sigue la discriminación, en ese tiempo era mucho mayor. Por lo que tendría que buscar empleo en donde fuera, pues los pocos dólares que traía se estaban acabando.

Es así como entró de empleado en una fábrica de metal donde, junto con los amigos negros, tenía que meter unas enormes láminas de acero al rojo vivo en unas máquinas que las doblaban, y ese fue su trabajo por un corto tiempo, pues era demasiado pesado y mal pagado. Allí se presentarían dos oportunidades; primera, que uno de sus compañeros negros, al oírlo tocar la trompeta en alguno de los descansos, le invitaría a tocar con su banda en los suburbios negros, lo cual representaba la primera oportunidad dentro de la música, que era el objetivo de su presencia en la Unión Americana.

Fue entonces, como en las noches empezó a tocar con ese amigo negro, al cual le guardaría siempre un especial cariño; pues gracias a él, entraría al fabuloso mundo del jazz y tendría la gran oportunidad de acercarse a la técnica de la improvisación, que vaya que a los amigos negros se les ha dado con facilidad y que Rafael no conocía, pues como sabemos, desde un inicio él se había inclinado hacia la música popular mexicana y semi-clásica.

Este breve tiempo de oportunidad se reflejaría más tarde en las pocas grabaciones de sus discos donde incluiría algunas piezas de jazz. Tristemente, se vería obligado a dejar esta actividad antes de tiempo, pues a decir de él mismo, el ambiente era también sórdido y difícil, en el sentido del correr de la droga y el fuerte uso del alcohol; sin contar las peleas que estas sustancias provocaban en no pocas ocasiones.

En honor a la verdad, y que además él lo declararía con gran honestidad en más de una ocasión, si hablamos concretamente de la técnica o don de la improvisación, que se desarrolla particularmente en el mundo del gusto Jazz, es, lo que podríamos decir dentro de la técnica total de su ejecución como trompetista, su "Talón de Aquiles", pues como él mismo lo dijera: "la improvisación es lo único que no llegué a dominar a mi total satisfacción, donde no llegué a ser tan bueno como en otros muchos aspectos de la ejecución de la difícil trompeta".

Ciertamente este detalle en su técnica es perceptible en esas pocas piezas de jazz que llegaría a grabar, pero también habría que cuestionarse si con las cualidades excepcionales que poseía y si el camino no

hubiese sido lo clásico y semi-clásico, si el eterno DESTINO lo hubiera llevado por la hermosa y atractiva senda del Jazz, con esas enormes y únicas cualidades, no hubiera llegado a dominar la tan anhelada destreza para la tan valorada improvisación; honestamente no lo creo. Pienso sinceramente, así como muchos destacados músicos que conocen su vida y obra, que Méndez hubiera llegado a ser un gran trompetista de Jazz, pero eso sí, tal vez, no el más grande.

Es así, como surge la segunda oportunidad, el poder participar en la banda de la fábrica, que al empezar a ser dirigida por un músico profesional, el nivel de ésta había subido considerablemente, siendo el mismo director quien solicitara a los dueños de la fábrica la inclusión de Rafael a la orquesta de forma permanente, al darse cuenta de la calidad del trompetista; con un pequeño sueldo que le ayudaría con sus necesidades más básicas.

En una de las ocasiones, en que a la banda le tocara amenizar una festividad en la plaza principal de la ciudad, después de tocar un solo y durante un descanso, se le acercó a Rafael, un judío que era el director de una pequeña orquesta perteneciente a la planta de automóviles de la marca Buick, en Flint, Michigan, quien le ofertó una pequeña mejoría en lo económico, trasladándose así a esa ciudad.

Por ese entonces tendría que sufrir también el verse obligado a cambiar de residencia constantemente, ya fuera de Hoteles de mala muerte o de casas de huéspedes, pues por ensayar a deshoras de la noche y la queja de los otros inquilinos y vecinos, era despedido constantemente de estos lugares. Este hecho mejoró

al ser contratado por la orquesta Fox en Detroit; ya con su vida un poco más ordenada, ensayó en las instalaciones de la orquesta, y durante muchas noches de desvelo, estudió partituras de piezas clásicas para trompeta, aunque realmente, no encontraría un gran repertorio.

Tocaba para la Orquesta del Teatro Fox. Construido en 1928.
Con un aforo para 5000 espectadores. Comenzaba a darse a conocer
en los grandes escenarios.

Sería aquí donde nació la inquietud por estudiar las posibilidades de iniciar uno de los pilares de su futuro éxito: Hacer transcripciones de piezas clásicas para violín, a trompeta, principalmente las de mayor grado de dificultad, lo que, para muchos puristas de la música, se les haría una pretensión y algo imposible de

realizar. Rafael, en poco tiempo, demostraría a estos y a muchos más, no solo lo equivocados que estaban, sino que demostraría a todo el mundo de la música de lo que sería capaz de lograr: Un nivel de ejecución y técnica, que al día de hoy nadie ha llegado a superar.

Esta reflexión surge en el joven trompetista al darse cuenta de que, si seguía por el camino del jazz y las grandes bandas que por ese tiempo iniciaba con toda su fuerza, en realidad no iba a pasar de un buen ejecutante, tal vez un solista de una buena banda u orquesta; a lo más que podría llegar sería a ser reconocido como uno entre muchos muy buenos; pero nunca, el mejor de todos.

¿Pretencioso nuestro paisano? La verdad es que más allá de eso, él sabía, bien que sabía, que con las cualidades innatas que poseía, podía verdaderamente llegar a ser el mejor, el más grande.

Fue así, que dejó un sendero que a todas luces pareciera exitoso y seguro, además, dicho sea de paso, que le era atractivo musicalmente hablando y como ejecutante. Vaya que le era atractivo el camino de las grandes bandas y el Jazz, si hasta nuestros días sigue permaneciendo con gran fuerza y gusto en los auditorios de todo el mundo. Entonces, abandonando esta zona de confort, ingresó al camino estrecho y sinuoso de la música clásica y de las transcripciones de obras maestras escritas para violín, al mundo increíble de la trompeta.

Aquí aparece, sin duda, la clave de su éxito, la más importante que marcaría la vida de nuestro artista para llegar a ser el mejor, el más grande de todos los tiempos y quien así construiría un parte aguas en la difícil ejecución, no solo de la admirada trompeta, sino de todos los instrumentos de aliento al llevarlos, aún sin estar bien consciente de esto, a niveles de ejecución más altos y de mayor calidad.

¡Qué increíble!, pensar en aquel suceso de su infancia donde anhelando tanto un instrumento en el que desarrollara y vertiera sus ansias de principiante “¡papá!, ¡papá!, ¡deme por favor un instrumento!, ¡un instrumento!, ¡necesito mí instrumento!” ... Y luego ante el logro de su anhelado deseo materializado en un bello violín... sus hermosas formas, el bello color y brillo de su madera y barniz, el olor de esas mezclas... tocarlo... acariciarlo... y las cuerdas y el arco... y... luego la decepción y la frustración... la caída... no podía tocarlo. Llegaba el desencanto, el duro despertar del anhelado sueño.

¡Qué fantástico!, quien había de decir que años después volvería a encontrarse en su andar con el suspirado violín que no pudo llegar a sonar, porque sus brazos y manos no habían sido lo suficientemente grandes para poder tocarlo. Ahora, ya con su amada compañera, en verdad, alma gemela de su ser, la trompeta, tenía la oportunidad que el destino (perdón, causalidad) le negara primero y ahora le otorgara, de una manera diferente, pero a la vez generosa, curiosa y privilegiada: ¡Llegar a ejecutar el violín, tocando la trompeta!

Hasta donde sabemos, Rafael Méndez, en la Historia de la Música, fue el primer trompetista en tocar melodías y piezas clásicas y semiclásicas para violín en trompeta, y ¡vaya que lo logró, y de qué manera! Tan es así, que más de uno llegaría a opinar que tal o cual melodía sonaba mejor en trompeta que en el original, en violín.

Cuantos puristas y pseudo conocedores tuvieron que morderse los labios, hasta sangrar, ante la realidad de la altura que alcanzó este gigante inalcanzable. Ya, él les demostraría que esa aparente locura imposible de lograr, él, Rafael, el jovencito mexicano, lo

llegaría a lograr, con un nivel de calidad y perfección que nadie, a casi 40 años de su desaparición, nadie ha podido alcanzar.

ASÍ COMENZÓ LA HERMOSA LOCURA

De este modo fue como después de algunos años de remar contra corriente, soportar envidias y malos tratos, Rafael Méndez llegó a este pequeño remanso de paz en su arduo y largo peregrinaje hacia la fama.

En un principio (1927), en la orquesta Fox, no pasaba de ser una trompeta más, pero, como una fiera en espera de su presa, esperaba la oportunidad que le permitiera demostrar su valía única. No pasaría mucho tiempo, cuando esa divina "causalidad" le permitiría demostrar su calidad de intérprete.

Sucedió que el primer violín de la orquesta, viniendo para trabajar, tuvo un accidente, y ya no pudo llegar para la función de ese día. Fue así, como el director de la orquesta se vería obligado a anunciar la suspensión del número que, como solista, presentara este primer violinista. El número de referencia era ni más ni menos que Czárdas de Monti (pieza que Rafael ya tenía ensayada). Al enterarse de esto, un violinista mexicano que estaba en la orquesta, Francisco Salgado, yendo con el director le diría: "Señor director, no suspenda el número de Czárdas", a lo que el director contestaría un tanto molesto: "¡Qué no lo suspenda!, ¿y quién lo va a tocar?, ¡tú!" A lo que el mexicano respondería tranquilamente, "no, yo no, pero el que lo puede tocar, y muy bien, es el muchacho de la trompeta"; "¿el de la trompeta?, ¡estás loco!, ¡eso no se puede tocar en trompeta!" "Pues él sí puede, compruébelo usted..." Y efectivamente,

comprobando con gran asombro que Rafael, de manera espléndida interpretara Czárdas de Monti, presentaron el número como principal del programa, ya que seguramente, era la primera vez que una pieza clásica para violín de alto grado de dificultad era tocada en trompeta.

Decía mi Padre: “Rafael me contaría: Y ya no me quitaron el número de Czárdas”

Así empezó la fama de aquel que llegaría a ser reconocido por muchos, como el Heifetz de la Trompeta.

NOTA ACLARATORIA: (Esto que leerán a continuación nunca lo mencionaría nuestro discreto Rafael Méndez en una entrevista).

Jasha Heifetz, contemporáneo de Rafael (1901-1987), considerado por los más como el mejor violonista concertino de todos los tiempos, quien, como Rafael, fue también un niño genio, de 1944 a 1946 grabó para Decca Records (importante empresa discográfica del mundo), regresando luego a RCA Victor (Radio Corporation of America).

Rafael firmó con Decca en 1945 y estuvo con la disquera hasta su fallecimiento, pues no logró (por la enfermedad que le alejó de los escenarios y estudios de grabación: el asma) cumplir el contrato de grabar veinte discos LPs.

NOTA: Originalmente Méndez firmó con Decca un contrato por doce discos. Después de 5 años, al darse cuenta de la calidad y gran éxito del trompetista, así como la demanda de los discos no solo en Estados Unidos de América, sino también en Europa y aun en Sudamérica y Asia, extenderían el contrato a veinte Long Plays.

Aunque no sabemos, a ciencia cierta, si fue posible o no, que en esos 2 años se hubiesen conocido y reconocido estos dos gigantes (Ralph su hijo un día afirmó

que si llegaron a conocerse), Rafael, en lo selecto e íntimo de su familia, a los más cercanos, un día contaría.

Un alto ejecutivo de Decca Records, que tuviera el alto honor de haber conocido a estos dos extraordinarios ejecutantes de sus bellos instrumentos y quien primeramente por su alta posición administrativa en la compañía a la que pertenecieron y luego la natural admiración por ambos, creó un puente por medio del cual un día contaría un secreto a Rafael.

Al conocer el violinista que la crítica y conocedores cada vez con más frecuencia y en diferentes escenarios nombraban a Méndez como el "Heifetz de la Trompeta", éste no solo no se molestó, sino por el contrario, le diría a este ejecutivo, pero eso sí, a manera de secreto:

"El cumplido es para mí, pues ¡él es verdaderamente extraordinario!, además, tomando en cuenta el alto grado de dificultad que tiene la trompeta...".

Comenzó a adquirir fama por tocar piezas para violín de alto grado de dificultad en trompeta. Por lo cual la crítica calificada le empezaron a decir "el Heifetz de la trompeta."

"En alguna oportunidad, en el descanso de un ensayo sinfónico, me encontraba solo en ese escenario;

pues me gustaba quedarme a solas ensayando, cuando al pasar a un lado de la sección de alientos-metal, el brillo de una de las trompetas me atrajo hacia ella ... siempre había querido tocar una..., tomándola entre mis manos intenté sacarle sonido sin siquiera lograrlo". Diría, a este ejecutivo, a manera de secreto, el magnífico Heifetz.

¡Qué asombrosa coincidencia, en el destino de estos dos majestuosos solistas!

Uno, judío-ruso con excepcionales y únicas cualidades para su amado instrumento, el violín, pero que un día fracasara en un vano intento con la ajena, aunque atractiva trompeta; y otro, un mexicano-americano, también de excepcionales y únicas cualidades para su amado instrumento, la trompeta, quien de niño también se hubiese fracasado en su vano intento ante el bello violín.

¡Qué increíble! Que en el Concierto Universal de la Humanidad y la Música hubiesen coincidido en tiempo, espacio y forma. Sin embargo, que lástima, que no llegaran a encontrarse y conocerse bien, pues seguramente se hubieran hecho muy buenos amigos, con esos tremendos puntos de contacto. Y quién sabe, juntos, qué hubieran podido legar de más, al mundo de la música. Por lo menos, la ejecución y grabación a dúo de diversos y difícilísimos números para violín y, también, ya, trompeta. ¡En fin!, queda allí...

CAPÍTULO CINCO

EL ESTUDIO. LOS MÉTODOS. HEBERT CLARK.
EL SUELDO DE 125 DOLARES A LA SEMANA.
LAS MUSAS Y LA INSPIRACIÓN. EL COMPOSITOR.
EL ARREGLISTA. EL DIRECTOR DE ORQUESTA.
EL MAESTRO.

Ante el notable éxito de su interpretación de Czárdas de Monti, con más seguridad y ahínco, se dedicaría nuestro joven trompetista a la tarea de buscar difíciles melodías para violín y realizar las transcripciones correspondientes, pues entendería que ese era el camino para salir de la corriente musical de aquellos tiempos, (finales de los 20s y principios de los 30s). Pues en aquel entonces, todos los músicos estaban enfocados en el Jazz y sus variantes. Además del inicio de la época de las “Grandes Bandas”.

También en ese tiempo y por su actividad de investigar y transcribir esas piezas clásicas, nacería en el corazón de Rafael Méndez una gran necesidad por ampliar sus conocimientos en el inmenso mundo de las partituras y los métodos. Es así, como empieza a adquirir muchísimas partituras de piezas clásicas y los mejores métodos para trompeta como el Arban, (que ya conocía), Collins, Maggio, Williams y Cat An-

derson, abocándose a su estudio y ejercitación hasta el pleno dominio de éstos.

Algo increíble en la formación del conocimiento de la música en la vida de Rafael sería esa necesidad innata que siempre tuvo no solo por “ser más, sino, primeramente, saber más”. Es así como él siempre estuvo buscando la superación en el conocimiento de la música con algunos maestros que le ayudaron a lo largo de su carrera, como Louis Maggio y Herbert L. Clark, además de los directores de las orquestas a las que perteneció y muchos músicos notables que cruzaron por su intensa vida. Ejemplos: Rudy Valle, Benny Goodman, Dave Rose, Tommy Dorsey, Xavier Cugat y Louis Armstrong, entre otros.

EL COMPOSITOR.

De Rafael Méndez, podemos decir que fue un verdadero autodidacta, pues, aunque siempre su oído estuvo abierto a la opinión de sus maestros y compañeros, se convertiría en un investigador incansable de partituras de los grandes clásicos y sus respectivas obras, y a fuerza de tesón y estudio llegaría a dominar todas las formas de la escritura musical. Esto es notable en su propia obra; pues de la producción de sus discos cerca de un 20 % serían composiciones suyas, donde podemos descubrir a un autor no solo lleno de sensibilidad, sino también de un profundo conocimiento de la música.

Ejemplo de esto es sin duda su SCHERZO EN RE MENOR, que al día de hoy es pieza de examen profesional para los trompetistas egresados de los conservatorios de todo el mundo. Sus famosas “jotas” con una clara y definida influencia española, pero también sazonadas con un poco o mucho de sabor mexicano, es lo que les da un toque y color únicos y con una notable alegría y energía juvenil.

Por supuesto, sus composiciones, de temas 100% mexicanos, tienen el sello del singular sabor de la música tradicional mexicana de sus años de infancia y adolescencia, de esas pequeñas bandas familiares; como la suya misma, que tenían el sabor, color y olor al añorado pueblo y también el sonido característico de la música de la Revolución que le tocó vivir y sufrir.

Con un toque de nostalgia y melancolía que enmarcan y complementan el sentir de su amado México. Ejemplo de estas composiciones son: Nena y Pátzcuarro, sus Jotas y polkas; además de las espectaculares: Samba Gitana y Czárdas de Méndez y por supuesto, su bellísima Romanza.

Componer estas piezas, para Rafael, no solo significaba rendir homenaje a su preciosa tierra y su noble gente, era también la forma, el modo de regresar un poco, de alguna manera, a su origen, a su esencia misma y de presentar al mundo su talento y arte incomparable.

Con relación a la composición, diría Méndez: “la música es generosa, cada vez que con respeto, amor y disciplina te acercas a ella y profundizas sus infinitas posibilidades, parece que de manera generosa te mostrara algunos de sus secretos y tesoros”.

En aquellas ocasiones en que estudiara metódica y cotidianamente las partituras de piezas clásicas, era frecuente que de repente y sin proponérselo se encontrara tarareando alguna frase melódica que había llegado quién sabe de dónde: esto es lo que suele llamarse “inspiración”; “la visita de las musas”, dirían otros.

Al hablar de inspiración, diría Méndez que hay otra variante: cuando “algo” la provoca. Ejemplo de esto es su composición: “El burrito ruso”, que es entre sus composiciones, de las que podemos encontrar

una gama enorme de emociones y sentimientos, transitando ésta de la alegría, jovialidad y festividad a la tranquilidad y paz, llevándonos después hasta la melancolía y la tristeza (que, como contaré a detalle más adelante, fue inspirada por el jugueteo de un borriquito con mariposas en la Tundra Siberiana).

Por supuesto, la obra o melodía que nace del trabajo cotidiano y disciplinado, producto de una forma de vida fundamentada en ese ejercicio, que más que un deber se vuelve una bella necesidad, que sería en el caso de Rafael, lo que diera como resultado, algunas de sus bellas composiciones. “Ojalá que me visitaran más frecuentemente”, diría en alguna ocasión, ante la pregunta de la llegada de las tan deseadas musas de la inspiración.

También contaría que ocasionalmente, cuando estaba muy cansado y que llegaba a dormir de un tirón, desde que se acostaba hasta despertar; a veces, llegaba a soñar estar en un concierto, ante un auditorio enorme y con una orquesta sinfónica; tocar y dirigir una hermosa pieza llena de armonía y melodía que nunca había escuchado. Al despertar, siempre trataba de recordar la bella melodía, con partitura en mano, intentaba reproducir la base melódica y la orquestación de las secciones más destacadas; pero a decir de él mismo, nunca lograba estampar aquella gran obra. Quedando solo en su mente y corazón, únicamente como un sentimiento, una emoción que no llegaba a cristalizarse como la gran obra que había soñado. Cuando soñaba esto a color, la melodía era más hermosa, decía.

Así es que lo que Rafael logró, es producto de estudio y disciplina, de trabajo cotidiano y esfuerzo a base de la necesidad y el amor a la música y a su amada compañera de toda la vida: “la trompeta”.

ANÉCDOTA QUE LE CONTÓ A SU HERMANA IRENE.

En una ocasión que estaba muy cansado, se metió a un teatro a descansar y sucedió que en el escenario se encontraban unos músicos que, a manera de juego y entretenimiento, decían: “Así se toca en tal lugar” (mencionando algún país y ejecutando lo que sería música típica), y así seguirían con tal y cual país, hasta llegar a México. Al que le tocó hablar, diría: “Así se toca en México y entonaría en trompeta La Cucaracha”; después, todos soltaron sonoras carcajadas, ante una ejecución un tanto burlona. Entonces, Rafael notablemente indignado haría presencia en escena y pidiéndole la trompeta al que había hecho burla (según su sentir) comenzó a tocar; sorprendidos todos los presentes, escucharon atentamente a Rafael entonar lo que más tarde sería su arreglo al Jarabe Tapatío y al terminar les diría: “¡Así es como se toca en México!”, todos sorprendidos aplaudirían y el dueño de la trompeta agregaría: “¡Y en la Gloria!”

EL ARREGLISTA.

Otro aspecto muy destacable en Rafael Méndez son los arreglos. Rafael hizo arreglos a casi la totalidad de la música que le toco grabar. Vaya que esto era algo muy delicado, pues hablar de arreglar una pieza clásica es prácticamente impensable, pues como los “puristas” de la música dirían: “sería un sacrilegio, dicha pretensión”, y aquí tenemos el otro aspecto de su genio musical: El arreglista. Rafael tuvo una aceptación

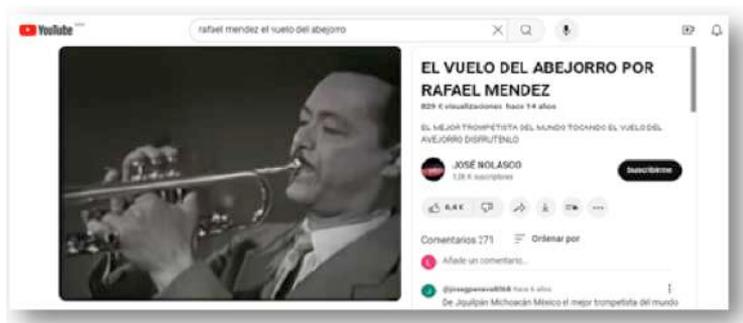
inusitada ante “tal pretensión”, como si hubiese capturado el espíritu del autor, pues parecería que, en lugar de agregar algunos compases, fuese el compositor mismo quien añadiera aquellas notas que enriquecerían tal o cual composición.

Es por eso, que cuando oímos las increíbles interpretaciones de la música de Rafael Méndez, de manera inmediata cautiva nuestra completa atención; no solo producto de su genial interpretación, sino también somos atrapados por la riqueza armónica, melódica y rítmica, que en mucho se debe a los atinadísimos arreglos que él hacía de cada pieza, logrando con esto el enriquecimiento de cada composición a una obra de arte musical.

Vaya que realizó algunas incursiones muy audaces con piezas clásicas muy reconocidas. Es el caso de Danza Húngara No. 5 de Brahms, donde en la segunda parte hace un arreglo jazzístico excelente e innovador; atemporal, podríamos decir. También lo podemos notar en la segunda parte de las Danzas Potovetziánas del príncipe Igor de Borodín, donde también hace un arreglo modernista de excepcional manufactura, que, sin variar marcadamente la melodía original, enriquece notablemente la composición y los solos de su trompeta.

De por sí, el simple hecho de grabar piezas para violín o algún otro instrumento, por ejemplo: El vuelo del abejorro o zumbido de la abeja de Rimsky Korsakov, que originalmente se escribió para violín, pero que se ha tocado en muchos instrumentos por el reto que representa para los virtuosos solistas este interludio lleno de infinitas y variantes notas. Lo podemos disfrutar en flauta o clarinete, Rafael lo tocó en trompeta con sorridina, lo que le da un sonido; pensaba Rafael, que se acerca más a la idea original del autor ruso.

NOTA: Sugerimos ver en Youtube el video de la extraordinaria interpretación de Méndez a este clásico.

Otro sello característico de su original musicalidad sería el cada vez mayor amor a la música mexicana. Lo que haría que en esos hermosos y brillantes arreglos podamos notar, a veces más a veces menos, un fuerte o delicado sabor a México, a sus raíces, a su tierra de la que siempre se sentiría orgulloso. Pues como lo mencionaría su hijo Ralph, en la entrevista del homenaje póstumo: “mi padre siempre decía: primero soy mexicano, después trompetista”; lo cual es fiel reflejo de su profundo amor a México, de todo lo que representaba para él: sus costumbres, tradiciones, colores, sabores, su gente noble, humilde y sencilla; “ese pueblo orgulloso de ser de esta preciosa tierra mexicana, única y maravillosa!”. Rafael así lo sentía y lo expresaba.

Claro que este sabor mexicano resalta notablemente y es bien definido en las melodías mexicanas como: Jarabe Tapatío, Jesusita en Chihuahua, Chiapanecas, Sobre las Olas, Estrellita, Pátzcuaro, La Bamba, Fandango, Nena, Malagueña Salerosa, Ondas del Pacífico y Princesita; entre otras. Donde, al escuchar estas canciones tan nuestras, es inevitable la exaltación del espíritu nacionalista, haciendo que cada mexicano

que las escucha se sienta muy orgulloso de su origen y por supuesto de este tremendo trompetista michoacano que supo poner el nombre de México muy en alto; en todo el mundo; gracias a su genio musical.

Refiriéndonos a Jarabe Tapatío, tenemos que hacer un alto y reconocer de nuevo al enorme arreglista que fue Rafael Méndez. El tratamiento en el arreglo a este clásico mexicano es definitivamente genial. Desde la introducción que nos anuncia una obra de grandilocuencia musical, que Rafael colma con una riqueza melódica llena de armonía y ritmo, desbordada de sentimiento y sabor de fuerte mexicanidad. Si a estas cualidades agregamos el “tempo” o velocidad, que va de “lento” a “prestísimo” y viceversa (que como dijera aquel director de orquesta que se negó a dirigir a Méndez cuando fue invitado a tocar en el cumpleaños del presidente Miguel Alemán Valdés: “Con esa endiablada velocidad, yo no puedo dirigir a Rafael” ... diría, dejando la batuta). Esa velocidad y fraseos interminables que realiza con una limpieza y perfección que rayan en la locura, pues tenemos como resultado un arreglo de construcción superlativa, pleno de originalidad y belleza.

Claro está, no podemos dejar de mencionar los arreglos a preciosas melodías como Tico Tico, Chiapanecas y Danza de los Comediantes, entre muchas otras; donde al cierre o final de cada una vemos a las dotadas orquestas y sus magníficos integrantes que “intentan” dar alcance al genial trompetista que se les escapa en una carrera inalcanzable y a una gran velocidad definida en pureza y perfección, donde el equipo de músicos solistas de gran talento, sudan la gota gorda para sacar dignamente los arreglos que hizo Méndez a los finales, ya de por sí difíciles, de dichas melodías.

EL DIRECTOR DE ORQUESTA.

El joven Rafael, que ya dominaba los escenarios como un incipiente y prometedor solista, se dio cuenta de un aspecto importante para llegar a ser la gran estrella sobre los escenarios del mundo entero. Porque claro, Rafael ya se vislumbraba como el mejor, y para serlo en su totalidad, en su plenitud, tendría necesariamente que dominar todos los aspectos técnicos, pero también los aspectos artísticos. En fin, dominar el escenario de manera total y única.

Para esto era necesario que no solo fuera el extraordinario intérprete en escena, el gran compositor y maravilloso arreglista, sino además lograr el dominio total del escenario dirigiendo a la Orquesta, y vaya que supo hacerlo de una manera particularmente espectacular: ¡como él era!

En la actualidad, podemos disfrutar de antiguos videos donde claramente se ve a un Rafael que no solo interpreta a la perfección su difícilísima música, sino que también mueve su cuerpo al compás de su melodía, bailando alegre y con destreza, y además, dirigiendo de manera precisa y magistral a la orquesta, usando su mano libre o la misma trompeta como batuta!

"El Espectáculo Total" Tocando, Dirigiendo y hasta bailaba y bien.

En verdad, que era todo un espectáculo o, mejor dicho, era Rafael en escena: El Espectáculo Total. A decir de muchos de los críticos y conocedores de esos tiempos. Rafael Méndez se “cocinaba aparte”. Al referirse a los grandes concertinos de música clásica, la opinión generalizada era: demasiado serios, demasiado puristas y pulcros; como su vestimenta: demasiado “acartonados”.

No así en el caso del magnífico Rafael (como se le reconocería en muchas partes) quien era en verdad un deleite a los oídos, pero también una gratísima sorpresa a la vista y por ende a todos los sentidos. Seguramente, resultado de su fusión como artista clásico, pero también jazzístico y popular: un verdadero músico universal, en el contexto más amplio del término.

Otro aspecto que no debemos olvidar de su capacidad como director y líder es el hecho de seleccionar, en muchas ocasiones, a los integrantes de las orquestas sinfónicas que lo acompañaban. Esto debido al enorme grado de dificultad de las melodías que Rafael escogía, componía o arreglaba. Así que no era raro encontrarse con algunos músicos que, aunque titulares de grandes orquestas profesionales, se verían obligados a dejar su lugar y atril a otros solistas de mayores capacidades para lograr la perfección que Méndez siempre exigía en sus presentaciones al igual que en sus grabaciones.

En esta difícil y delicada tarea, era el gran trompetista quien examinaba, dirigía y seleccionaba a cada uno de los integrantes de todas las secciones que debían conformar las extraordinarias orquestas que lo acompañaron a lo largo de su fructífera carrera.

EL MAESTRO.

Vaya que, en este rubro en particular, le era difícil a nuestro querido Rafael vislumbrarse como tal. La

imagen vívida y amadísima de su progenitor, Papá Mino, enseñándoles las primeras notas que a sus primerísimos y tiernos 5 años, saltaban como brunos pajarrillos en el larguísimo horizonte partitural.

La admirada y respetada figura paterna, aunada también a los grandes modelos magistrales con los que se encontró en su andar. Maestros de la talla de Maggio, Arban, y algunos otros dilectos como Goodman, Dorsey y Rose, fueron figuras fundamentales para su construcción como el gran maestro, ejemplar y pródigo que llegaría a ser con el pasar de los años.

Sin darse cuenta y aun sin proponérselo, pues nunca fue una de sus metas (por considerarla, simplemente, fuera de sí), Rafael llegaría a lograrse, formarse; dicho por otros muy respetables: un gran maestro. Lleno de sabiduría, carácter y conocimientos únicos, pero principalmente pleno de sencillez, paciencia y generosidad; virtudes indispensables de los grandes maestros, además de una personalidad alegre y carismática que deleitaba a sus jóvenes alumnos.

Junto con sus presentaciones en vivo, la actividad que más disfrutaba también eran las clínicas magistrales, que él les calificaba como "pláticas entre amigos." Se aprecia claramente la alegría de maestro y alumnos en esa gratificante actividad.

Rafael, en sus últimos 10 años de vida, se dedicó a dar clínicas y conferencias magistrales (perdón, él diría: “pláticas entre amigos”), enseñando principalmente en las universidades de música y bandas colegiales, ante jóvenes estudiantes de la trompeta, maestros de los instrumentos de alientos (metales y maderas) y de todos los amantes y ejecutantes de algún instrumento, que seguramente mucho habrán aprendido del generoso maestro. También así, dio pláticas en auditorios grandes y pequeños, con profesionales y amateurs de la música en todo el mundo, principalmente en USA y Europa que, si lo llamaban de Sudamérica o Asia, lo mismo y con igual cariño e interés, acudía. Además, hay que decirlo porque así fue, lo realizó de manera totalmente generosa y altruista, pues muchas de las veces sin honorarios, cubriendo solo sus viáticos y, en no pocas ocasiones, pagando él mismo sus propios gastos.

HERBERT LINCOLN CLARK Y SU MÉTODO.

Aunque no fue en esta época cuando Rafael conocería al Maestro Clark, me permito incluirlo en este capítulo que habla del estudio y los métodos para trompeta.

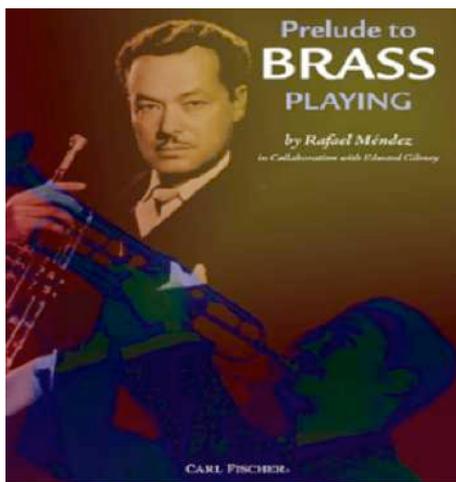
Resulta que siendo ya un músico reconocido internacionalmente; quien ya había sacado algunos discos como solista con grandes orquestas, llegó a él un día el autor de un método para trompeta; que gracias a Méndez se haría más famoso en el mundo. Hablamos del maestro Herbert Clark, que se presentaría un día delante de Rafael para mostrarle su método y pedirle que lo revisara y le dijera si era posible tocar los ejercicios que incluía o no, pues muchos trompetistas, a quienes se les había presentado, decían que lo que allí

estaba escrito era imposible de tocar con trompeta, y que como el maestro Clark ya estaba grande y ya no tocaba la trompeta, de manera un tanto pretenciosa, se ponía a escribir ejercicios imposibles de tocar en la ya de por sí, difícil trompeta.

Rafael revisó con mucha atención las lecciones y por toda respuesta, tomó su trompeta y empezó a tocar lo que consideró eran algunos de los ejercicios más difíciles, ejecutándolos con gran facilidad y destreza.

Herbert Clark quedó muy complacido; emocionado y agradeciendo la demostración, le dedicaría cariñosamente el manual en mención: "Con cariño y admiración para Rafael Méndez, el mejor trompetista que existe en el mundo y que tal vez no vuelva a existir otro igual. Herbert L. Clark".

Producto y resultado del gran conocimiento y maestría que adquirió años más tarde (1961), Rafael haría uno de los principales métodos clásicos para trompeta: "Prelude to Brass Playing", referencia obligada para quien quisiera ser trompetista profesional en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

Actualmente su método es libro de estudio obligado para los trompetistas que quieran llegar a las "grandes ligas."

En su método trata aspectos muy importantes tales como:

- Postura y posición.
  - Control de la respiración y administración del aire.
  - Afinación y tono.
  - Práctica de diversas técnicas. Ejemplo: Técnica de lengua, Técnica de dedos.
  - Digitación y destreza.
  - Desarrollo del rango.
  - Musicalidad.
  - Sincronización entre labios, lengua y dedos.
  - Otros ejercicios adicionales.
- “No hay trucos o magia en mi ejecución, solo muchas, muchas horas de trabajo realmente duro. Escalas, escalas y más escalas”.

A fines de 1928, se encontraba Rafael en una casa de música en Detroit; admirando las relucientes trompetas y pidiendo permiso al encargado, sacó su inseparable boquilla de uno de sus bolsillos y colocándola en la trompeta de su elección comenzó a sacarle un sonido claro y bello que enseguida atraería la atención de una persona que se encontraba en este local y quien le pidiera amablemente a Rafael que tocara alguna otra cosa, a lo cual el trompetista accedería entonando una breve y difícil melodía.

Sorprendido gratamente se presentó ante Rafael, era Russ Morgan, director de la orquesta del Teatro Capitol de la ciudad, quien le ofreciera contratarlo; si su respuesta fuera afirmativa, de premio iría de regalo la trompeta que había probado (la cual Rafael no podía pagar). Por supuesto que Rafael diría que sí, quedando así contratado con un sueldo fijo de 125 dólares sema-

nales, el cual representaba, por primera vez y después de varios años de lucha, su primer sueldo digno.

Así ingresó a la orquesta Capitol de la ciudad de Detroit con un muy buen sueldo y algunas prestaciones que le brindaban una vida mejor de lo que hasta ese momento tenía. Llegando a ser, en poco tiempo, primer trompeta de la orquesta, con intervenciones como solista.

En poco tiempo pudo adquirir su primer coche (un hermoso Cadillac nuevo) y para ese entonces conocería a la que sería su única esposa y compañera sentimental durante toda su vida: Ann Amor Rodríguez Fernández, una guapa americana de ascendencia española con la cual se casó en 1930. Con ella, procrearía a sus hijos, los gemelos Ralph y Robert, a quienes enseñaría el arte de la trompeta y con quienes grabaría algunas melodías, pero que más adelante decidieran dedicarse a la medicina, especializándose en urología y llegando a ser de los mejores en el mundo, así como fundadores del Instituto Nacional de Trasplantología, en la Unión Americana.

Se casa en 1930 con Ann Amor Rodríguez. Compañera sentimental de toda su vida. Con la cual celebraría sus Bodas de Oro, un año antes de su deceso en 1981.

Con sus hijos, formó un trío, que llegó a ser reconocido como “Tre Méndez”. Logrando grabaciones de varias piezas muy hermosas y de difícil ejecución, como “Las Chiapanecas” y lo que sería el himno del grupo: “Fiesta de las Trompetas, de Leroy Anderson.”

Con sus hijos Ralph y Robert formó el grupo Tre-Méndez. Logrando reconocimiento y éxito.

También hay que decir que Rafael Méndez, antes de hacerse el reconocido solista, llegó a tocar con grandes orquestas como las de Rudy Valle (quien le diera su segundo sueldo bueno, 350 dólares semanales, en 1934), el gran Benny Goodman, Tommy Dorsey y el famoso Dave Rose; quien fuera esposo de la famosísima actriz y cantante, Judy Garland. Tocando con ellos entre 1935 y 1938.

Nuevamente, podemos ver el carácter de nuestro joven trompetista, quien pudo haber hecho una carrera exitosa dentro de estas reconocidas orquestas, pero prefirió la difícil y accidentada subida hacia la cumbre más alta; al lugar destinado solo para los más grandes, los más esforzados, los contados genios que se forjan solos en el duro crisol de la lucha personal y el solitario camino hacia el pódium reservado solamente, para los campeones.

Una anécdota simpática es aquella que me contaría mi madre, Ma. Del Carmen Vera de Méndez, esposa, claro, de mi padre Luis Méndez Arceo, y que le tocara vivir, recién casada, un corto tiempo en la casa de mis abuelos.

Me cuenta que cuando venía de visita Rafael, durante los días que el trompetista se quedaba aquí en la capital, todos eran de fiesta y gran movimiento, por lo que todas las noches; por el gusto de la presencia de Rafael en la casa, se acostaban muy tarde, principalmente por estar platicando. Sin darse cuenta, les daban las 2 o 3 de la mañana, hasta que por lo general alguno de los abuelos era quien ordenara cariñosamente, que ya se fueran a dormir, que luego no se iban a querer levantar.

Y así sucedía. Solo que el que siempre se levantaba muy temprano, sin importar las desveladas, era precisamente Rafael, y por supuesto, lo primero que hacía, era ensayar con su trompeta. Lo que nos habla de su férrea disciplina y también del gusto por estar unos días con su familia para tratar de disfrutarlos el mayor tiempo posible.

Así era que recordando el ingenio y buen humor de su padre Maximino (pues ese estilo era el del abuelo y herencia de casi todos ellos) muy temprano gritaría por toda la querida casa paterna: "¡Ya hay caldo en las fondas!" Y así, poco a poco se irían levantando uno a uno, todos y todas para seguir la agradable convivencia familiar, ya que no todos los días tenían el gusto de contar con la presencia del querido "Rafles", como cariñosamente le decían sus padres y hermanos.

Me dice mi mamá: “En verdad, que cuando venía Rafael, casi no dormía, se levantaba muy temprano y no paraba en todo el día”. Siempre alegre, lo primero que hacía él con sus hermanos los varones era irse al vapor, para saliendo ir a almorzar a la fonda de “Doña Luisita” o al mercado de Tacubaya y luego a cumplir con los múltiples compromisos profesionales, familiares y de amistades, ya que con el buen Rafael en casa, todo era una alegre fiesta familiar.

CAPÍTULO SEIS.

EL ACCIDENTE DEL LABIO. LA MGM.
EL SOLISTA. LOS MEJORES ESCENARIOS DEL MUNDO.
GRANADA Y AGUSTÍN LARA. EL CUMPLEAÑOS
DEL PRESIDENTE. LOUIS ARMSTRONG Y
TOMMY DORSEY. LOS MÉNDEZ,
UNA FAMILIA PROMINENTEMENTE MUSICAL.
LOS GEMELOS.

Correría el año de 1932 cuando al estar ensayando, previo a un concierto que daría con la orquesta del Teatro Fox, de la ciudad de Detroit, donde era primera trompeta, Rafael calentaba labio, pulmones y dedos caminando y tocando en un salón que contaba con una puerta abatible, de repente, al pasar por la puerta, ésta se abrió abruptamente pegando en el pabellón de la trompeta, ocasionándole una severa lesión en el labio superior. De manera increíble y por su alto compromiso profesional, Rafael decidió terminar la función, aun con el labio abierto y sangrante. “Ese fue mi grave error”, diría tiempo después, pues de allí, desarrollo una fibrosis e infección que no cedían.

Terminó atendiéndose en México y el doctor que lo intervino, médico de la familia, le advirtió que lo curaría, pero que no le prometía que podría volver a tocar... El doctor tuvo quirúrgicamente que quitar

mucho tejido infectado para luego cauterizar con un instrumento metálico calentado a fuego. Rafael casi se desmaya cuando se vio al espejo, parecía que tenía una tercera fosa nasal. Después empezaría la lenta terapia de recuperación; primero física y después en la adaptación del labio a la boquilla y trompeta...

Rafael tenía una gran preocupación. El problema no solo representaba pérdida de trabajo y dinero, sino principalmente el hecho de que por este accidente se ponía en riesgo su carrera.

Para que entendamos la magnitud del daño, debemos explicar que el sonido característico del cual era poseedor Rafael, que ya era reconocido por muchos, estaba en riesgo, pues al ser intervenido quirúrgicamente su labio superior, lo más probable es que "el sonido Méndez" después del accidente, sufriera notables cambios. Es como si a un cantante famoso le intervinieran las cuerdas bucales, esto se reflejaría necesariamente en un cambio en su timbre de voz.

Es por eso, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, pues el labio no quedaba en la condición ideal para la ejecución y la recuperación del ya característico, "sonido Méndez".

Ya recuperados los tejidos y músculos de su labio, acude a su maestro amado, a su padre, quien le dijo que lo ayudaría y podría lograr la recuperación total de sus facultades solo si estaba dispuesto a acatar todas y cada una de las recomendaciones de él: "Todo lo que yo te diga tienes que hacer, como yo te diga y durante el tiempo que yo te diga", a lo que Rafael accede sin reparo.

"Primero, solo vas a usar la boquilla, olvídate de usar la trompeta, ¡solo la boquilla!", "Solo pensando, no en sacar sonido, sino en adaptar tu labio a la boquilla".

Después de un tiempo, le permitió el uso de la trompeta, pero con la condición de sacar solo un sonido muy suave y en el rango de los tonos graves. "Solo toca en el rango de los tonos graves y sin pretender sacar un gran sonido", "suave, siempre suave". Le diría el gran maestro.

Todo esto duraría aproximadamente un mes, pasando el cual, Rafael estaba desesperado por regresar a Detroit para seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales (pues en ese tiempo él tocaba lo mismo con su orquesta del Teatro Fox, que era la mejor en Detroit, pero también tocaba en el Teatro Capitol, con una banda alemana y con orquestas latinas en otros teatros locales).

Cuando ya pudo tocar en diferentes tonalidades, pensó que estaba listo para regresar, pero su padre Maximino no opinaba lo mismo: "no te equivoques, aún no estás listo".

Regresó a USA, pero en poco tiempo Louis Maggio, maestro y amigo de Rafael, le diría: "no Rafael, aún no has recuperado tu sonido, no es el mismo. Debes regresar a México con tu padre". Rafael lo hace y durante otros dos meses en México y con ayuda de su padre, que en ese entonces era maestro de música en la Escuela Hogar para Varones (lo que ahora es la Delegación Miguel Hidalgo), es que logra recuperar su labio y con éste su sonido particular.

Cuenta Rafael, que al verlo su padre le diría: "Te estaba esperando". Papá Mino lo puso a ejercitarse enfrente de un espejo, donde debía poner mucha atención en ver la posición de su labio principalmente en los momentos en que el sonido no era el correcto. Después, repetir el error dos veces para, luego de detectar perfectamente la falla, no volver a repetirla jamás.

De tal manera que, a su regreso, el maestro Maggio le diría: “¡Felicidades Rafael! Tu sonido no se perdió y ahora es mejor que el que tenías antes del accidente”. A lo cual Rafael respondería: “Todo es gracias a mi padre, quien es un maestro único y excepcional”

Es importante hacer mención de que este accidente traería dos resultantes en su ejecución. La primera era que, ante los largos ejercicios frente al espejo, desarrolló una gran habilidad para cambiar de embocadura de manera instantánea, lo que le dio una fortaleza de labios impresionante y, al poder emplear diferentes embocaduras, podía tocar por varias horas sin agotarse.

A diferencia, su rango de tesitura en la trompeta había disminuido, ahora no podía atacar notas demasiado altas y bien timbradas, lo que con el tiempo y el estudio llegaría a mejorar. De allí nacería una gran admiración hacia sus colegas trompetistas que podían tocar notas muy agudas. También, después del accidente, decide dejarse el bigote de manera permanente para tapar la cicatriz. Lo cual, aumentaba su galanura y personalidad.

Después del accidente del labio superior, usaría de manera permanente su bigote característico, lo cual aumentaría su buen porte y galanura.

Aquí vale la pena reflexionar en la gran sabiduría que poseía don Maximino Méndez, quien sin ser propiamente maestro de ningún instrumento de alientos, pues recordemos que él era ejecutante de la mandolina, podemos ver su gran intuición musical, que seguramente desarrolló desde que formó la banda familiar y donde, como director, tuvo que perfeccionar el conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que conformaban el pequeño conjunto musical.

No cabe duda, que gracias a los atinadísimos consejos y técnicas empleadas por Papá Mino, pudo Rafael recuperar su labio y sonido característico de manera inmejorable.

Es por ese entonces que Rafael se dedica cada vez con más tesón a perfeccionar la técnica en su ejecución de la trompeta, con dos características que añadían mayor calidad a sus interpretaciones: el largo fraseo de sus notas sin volver a respirar y la sincronización entre labios, lengua y dedos.

Era cada vez más característico de sus ejecuciones, el cómo, en cada cascada de notas largas, ligaba el sonido sin silencios para respirar. Aún podemos ver en un video de esa época cómo explica sobre su gran capacidad pulmonar y la administración del aire, logrando así tocar en una sola toma de aire, una pieza completa a una velocidad fenomenal, con una limpieza increíble, en un alarde de técnica propia de él únicamente. El ejemplo al que nos referimos es el Jarabe Tapatío (“mexican hat dance”). Tocándola completa con una sola toma de aire en 36 segundos. Se puede ver y oír en Youtube.

Claro que esto lo llevaría, más tarde, a desarrollar la Técnica de Respiración Continua o Circular, (con el

doble staccato), que lo hiciera tan famoso. Más adelante hablaremos detalladamente de este tema.

La otra característica fundamental en su ejecución, como ya se dijo, sería la perfección en la sincronización entre labios, lengua y dedos, ésta, podemos disfrutarla en otro video donde interpreta el zumbido de la abeja o vuelo del abejorro, de Rimsky Korsakov, de una manera única.

Cierto que ésta, es pieza obligada para los grandes trompetistas y aquí podríamos hacer mención de varios famosos que la interpretaron, pero por respeto a ellos y a otros más, no los mencionaremos, pues quedarían en evidencia ante la notable superioridad en la interpretación de Méndez, la cual es sencillamente impecable e inmejorable.

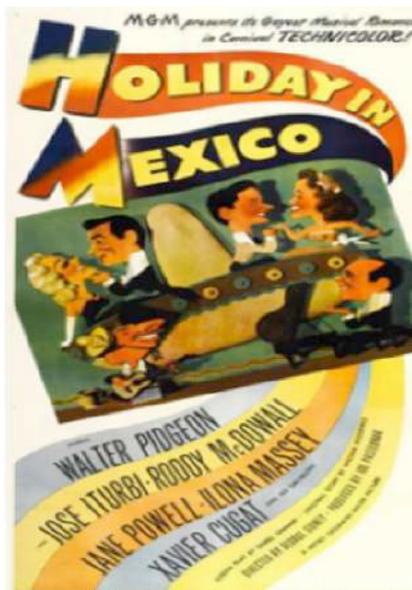

En 1937 su esposa Ann Amor le daría la alegría de su paternidad en dos hermosos bebés varones; gemelos idénticos ellos; lo que renovarían sus energías para seguir triunfando y logrando ser cada día más reconocido en el difícil mundo de la música.

Sus dos amados y únicos hijos. Los gemelos Roberto y Rafael.

Correría el año de 1939 cuando los directivos de la Metro Goldwyn-Mayer Pictures, (MGM), le invitan a firmar contrato con ellos para formar parte de su gran orquesta; dicho contrato incluía algunas breves apariciones en la gran pantalla, en algunas películas (como: "Flying Down to Rio", "Cowboy" con John Wyne y "Holliday in México", tocando para Walt Disney en "The Matador", hasta donde podemos recordar).

En esta película podemos ver una breve aparición en la pantalla, demostrando su gran talento.

Por algún tiempo esto sería suficiente, más no definitivo para nuestro ambicioso trompetista, pues en aquella época, su trompeta sonaría de fondo en la música de las películas de esta casa cinematográfica, pero por lógica sin mayor trascendencia.

En MGM, la primera trompeta estaba a cargo de un judío-americano, que dejaría vacante el puesto por 2 años, pues se vería obligado a ir a la guerra. Durante ese tiempo, Rafael ocuparía la primera posición en

la sección de trompetas, con mejores oportunidades y mejor sueldo. Solo que al regreso del judío-americano, tendría que cederle el lugar; lo cual no agrado a Rafael, pues además en las partes difíciles, siempre era Rafael quien las cubría.

En 1940, el gobierno de Estados Unidos le otorga la ciudadanía americana; también en ese tiempo, graba dos o tres discos de 78 revoluciones, con gran aceptación entre los conocedores, pero sin mayor trascendencia debido a una escasa promoción y difusión de las disqueras, que no eran tan conocidas (una de éstas, con la que grabaría dos discos, era Coast Records, la otra era PanAmerican).

De sus primeros discos para Coast Records.

Es por estas fechas, que lo empiezan a invitar de muchas universidades de Estados Unidos a dar clínicas y tocar con las bandas de las universidades de Filadelfia, Chicago, Nueva York, Texas, California y muchas otras. Esto le ayuda, en gran manera, a darse a conocer no solo en Estados Unidos, sino también en Europa donde lo invitan a tocar como solista, en Alemania; a España (donde viaja con el director Xavier Cugat y

su orquesta): luego sería Italia, Francia e Inglaterra; teniendo un éxito enorme y dejando las puertas abiertas para otras presentaciones.

Dándose a conocer por Europa con la orquesta del afamado Xavier Cugat. Ver lo atinado de su vestimenta, al ser esta orquesta de corte latino.

NOTA: Hasta aquí es importante hacer un alto y reflexionar. Un común denominador en todo lugar donde se presentaba Rafael Méndez era la reacción del público en general; no importa qué escenario fuera, en qué país o ante qué clase de auditorio, el resultado siempre era el mismo, la sorprendente respuesta de los diversos públicos: siempre de pie, aplaudiendo a rabiar, notablemente emocionados y gritando “¡Bravo!” en diferentes idiomas. Se debía a que todos (aquí incluimos a aficionados y grandes conocedores) reaccionaban así por una sola razón: nadie podía creer que se pudiera tocar la trompeta de la forma en que Rafael Méndez la tocaba, lo cual era, es y seguirá siendo: ¡la manera única, increíble y perfecta de tocar la trompeta! Así nació: el estilo Rafael Méndez.

Al día de hoy muchos trompetistas tocan de manera espectacular la trompeta, pero el iniciador y maestro de todos ha sido y seguirá siendo Rafael Méndez,

el gran trompetista mexicano; al cual, no solo nadie ha podido superar, sino que nadie lo ha podido ni siquiera igualar y seguramente nadie podrá (como opinará más adelante el genial trompetista Arturo Sandoval).

A su regreso, sucede algo que sería fundamental para el éxito de Méndez. Los directivos de la disquera más importante en la Unión Americana de ese entonces: Decca Records (disquera de origen británica, y de reciente aparición en USA), le invita a firmar un contrato para grabar doce discos con su propio nombre; dicho contrato le permitía plena autoridad para escoger las melodías, incluyendo sus propias composiciones y sus arreglos. Esto sucedió en 1945.

Con la Disquera Decca Records, de talla internacional, comenzaría la mejor época en la carrera del gran trompetista. Presentaciones en los mejores escenarios del mundo y venta de discos por todo el orbe.

Lo que más entusiasmaba a Rafael era el hecho de saber que con Decca, tendría la publicidad necesaria para, ahora sí, darse a conocer en todo el mundo. Sería, desde entonces, 1945, que empezaría su ascen-

dente camino al éxito en todo el mundo. Además, con el permiso de poder dar conciertos en todas partes; lo que representaba mayor éxito y por lo mismo mayores ventas y mejores condiciones para Rafael Méndez y Decca. De esta manera, pensaba Rafael, en poco tiempo tendrían que reconocerlo como el más grande de todos los trompetistas.

Recordemos, que ya para ese entonces, Rafael estaba especializado en la grabación de melodías cuya principal característica era el grado de dificultad altísimo, claro, ejecutadas estas piezas con una gran limpieza y calidad; la mayoría de ellas, transcripciones de obras clásicas para violín a trompeta, lo cual era una innovación sin precedente ¡No podían creerlo! Sin embargo, quedaba el testimonio en los discos y por supuesto, en las actuaciones en vivo, que cada vez eran más frecuentes.

Esto, en el escenario de la competencia entre las mejores trompetas, entre las más reconocidas, le daba a Rafael Méndez una superioridad notable e inigualable. Los discos que grababa con Decca empezaban a recorrer no solo la Unión Americana sino también Europa, llegando a Asia y Sudamérica.

Es en los años 50, que se consolida como solista y toca con las mejores orquestas del planeta y en los mejores escenarios de todo el mundo, tales como: Teatro de la Scala de Milán y Teatro San Carlos, Nápoles, (Italia); The Royal Albert Hall y The Royal Opera House, (Londres, Inglaterra); Sala Berliner Philharmoniker, (Berlín, Alemania); The Carnegie Hall, Lincoln Center y Metropolitan Opera House, (New York, USA); Palacio Garnier y Teatro Olympia, (París, Francia); Teatro Colón, (Buenos Aires, Argentina); El Bolshoi, (Moscú); catedral y conservatorio de San Petersburgo, (Rusia); Teatro Staatsoper, (Viena, Austria); Palacio de

Bellas Artes, (Distrito Federal, México); entre muchos otros. En estos y otros escenarios de talla mundial tocó entre 1940 y 1970.

Estas dos hermosas fotos, dan constancia de su actuación, en una de las mejores salas de espectáculos de aquellos tiempos. La elegancia en frack de su vestimenta, nos habla de la importancia de dicho recinto artístico de talla mundial.

Graba muchísimos programas de radio (desde 1940 en The Bing Crosby Show radio y TV, después Red Skelton radio y TV y Al Pirce shows) y también es invitado a los mejores programas de televisión en Estados Unidos (tales como Ed Sullivan Show y Tonight Johnny Carson en 1954 y Art Linkletter Show en 1957 con Tre Méndez), al igual que en los mejores programas de televisión de Europa y los países donde le tocara dar conciertos.

Con el famoso comediante americano Red Skelton.

También en esa época (mediados y fines de los 50), grandes cantantes le solicitan para trabajar junto con él; tales como: la gran Ella Fitzgerald, Mel Tormé, Loretta Young, Judy Garland, el famoso cantante sueco Lars Lindell, claro, también con el célebre Bing Crosby, entre muchos otros.

Es en esta época que su ya amigo Bing Crosby, mostrándole un close-up de él mismo, le recomienda que use bisoñé, lo cual en un principio no le agradó a Rafael, por considerar que iba en contra de su forma natural y auténtica; sin embargo, a su esposa Ann Amor le pareció una excelente idea y lo convence de mandarse hacer un peluquín y probar cómo le queda. Es así como Bing Crosby le recomienda a quien le hacía sus propias pelucas y al probar, se da cuenta de que no solo era un artículo que se veía muy natural, sino que mejoraba notablemente su imagen. De allí en adelante en sus presentaciones artísticas siempre usaría bisoñé.

Contaba Rafael que, en su mejor época (entre 1950 y 1960), llegó a dar 280 conciertos al año en diferentes partes del mundo. Durante este tiempo, para Rafael Méndez, subirse a un avión, era algo cotidiano; a veces, en un día, daba dos, tres y hasta cuatro conciertos en diferentes lugares. Podía dar dos conciertos en un mismo auditorio o teatro durante el día, y en la noche en otro lugar, abordaba otro avión para dar uno o dos conciertos más.

Fue en uno de esos viajes de trabajo en que estando en Granada, España, en la Plaza de Toros, ante una asistencia de más de 14 mil espectadores, al anunciar su próximo número: Granada de Agustín Lara, al tér-

mino de su brillante interpretación, que le avisarían de la presencia del maestro Lara en la Plaza de Toros. Agustín por primera vez visitaba Granada, al juntarse los dos artistas mexicanos, fueron objeto de un nutrido aplauso que duró más de 10 minutos y que los hiciera fundirse en un emotivo abrazo. Junio de 1964.

NOTA ACLARATORIA: Al parecer Agustín Lara iría por primera vez a España (Madrid) en 1954, pero conocería Granada hasta 1964.

EL CUMPLEAÑOS DEL PRESIDENTE.

A fines de 1951, Rafael Méndez sería invitado por la CTM (Confederación de Trabajadores de México) a tocar en el Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica Nacional, ya que los obreros querían homenajear de manera muy especial al señor presidente de México, Lic. Miguel Alemán Valdés, con motivo de su onomástico. Este hecho le daría mucho gusto al cada vez más famoso trompetista, pues es bien sabido “que nadie es profeta en su tierra” y Rafael, por supuesto, anhelaba el reconocimiento de todos sus paisanos; que, desgraciadamente hasta el día de hoy, no se ha dado.

Luis, Rafael, Alfredo y Othón. Cuando invitaron al trompetista a dar un concierto en Bellas Artes (1951). En el onomástico del Señor Presidente Miguel Alemán Valdés.

Fue una noche de gala muy lucida, donde Rafael tocó lo mejor de su repertorio, ante un auditorio con lo mejor de todas las esferas sociales, políticos, empresarios, artistas y actores, deportistas e intelectuales, en fin, la crema y nata de la sociedad mexicana y por supuesto dirigentes y obreros de la CTM quienes aclamarían a rabiar al que ya se mencionaba en el medio musical internacional, como el “mero mero de la trompeta.” Y con esta frase promocional, a finales de junio de 1953 sería invitado por la empresa “Ron Potrero” a presentarse en cadena nacional en un par de programas para la televisión.

En una página completa del periódico Novedades, se anunciaba la participación de Rafael con una foto del mismo que ocupaba media página y decía: “Ron Potrero, el mero mero de los rones, presenta al mero mero de la trompeta, Rafael Méndez”. Enseguida, una foto de ¼ de página, de María Victoria y otra del mismo tamaño con la de Juan Legido; quien había sido cantante de los famosos “Churumbeles de España”; estos dos, también participaban en el mencionado programa.

Esta página original completa, del periódico Novedades del 25 de julio de 1953, es muy elocuente, ya que podemos ver en media página la foto de Rafael Méndez, y a un lado sus gemelos, y en la otra mitad, más chicas, las fotos de María Victoria y Juan Legido. Cantantes muy famosos de esa época.

Debo contar que, en los ensayos de la música de Rafael, a la Sinfónica Nacional se agregaron algunos de los mejores músicos de México, que de buen agrado aceptaban el gran reto de tocar la difícil música del michoacano. Por la misma razón, la dirección de la orquesta para ese difícil programa corrió por cuenta de tres prestigiados y capaces directores: José Sabre Marroquín, José V. Vázquez y Estanislao García Espinosa, director de la Banda de Música de la Marina.

También es importante hacer mención que, en ese tiempo, el director titular de la Sinfónica Nacional era ni más ni menos que el gran compositor mexicano José Pablo Moncayo (quien fue director de la Sinfónica Nacional de México de 1949 a 1954 y quien fallece a mediados de 1958 a los 45 años de edad por una insuficiencia cardiaca). La razón de que el maestro Moncayo no dirigiera a Méndez en esa ocasión obedecía a que andaba de gira artística por la Unión Americana.

FUENTE: Diario El Nacional, 08 de diciembre de 1951.

Gracias a la ayuda en la investigación de algunos datos del Lic. Guillermo Cerón, jefe de sección de referencias de la Hemeroteca Nacional, fines de enero de 2019.

En 1950, la famosa Casa Olds firmaría jugoso contrato con Rafael (6000 dólares anuales, que se incrementaría en un par de años a 8000 dólares anuales) para que les permitiera usar su nombre en una trompeta fabricada por Olds, lo cual era muy bueno para él, pues en ese tiempo la mencionada casa Olds estaba considerada la marca más importante en instrumentos de aliento metal. Para darnos cuenta del aporte que esto repre-

sentaba en el currículum del trompetista, baste hacer mención que Olds solo tenía dos tipos de trompetas de lujo: la Armstrong y la Méndez.

Es importante comentar que el inquieto y siempre profesional y perfeccionista trompetista participaría en la fabricación de la trompeta que llevaría su nombre. Así es que junto con el principal diseñador de Olds Company: Mr. Reynolds y tomando como base el modelo de trompeta Besson, que tanto le gustaba y usara Rafael, es como desarrollan juntos el modelo Méndez de Lujo, que era con el tubo mayor y principal ligeramente más largo. Además, fabrican la boquilla Méndez tomando como base la boquilla 10 ½ C Bach, que él usaba, agregando algunos cambios en el diseño. Estos cambios, consideraban Méndez y Reynolds, mejoraban notablemente tanto la trompeta como la boquilla. De esta forma, queda confeccionada la famosa trompeta Méndez de la casa Olds, considerada como una de las mejores en el mundo y que tiene como principal característica su brillante sonido y hermoso diseño grabado.

Hablando de Louis Armstrong, famosísimo trompetista negro, creador de todo un estilo en trompeta y voz, cuando conoció a mi papá le dijo: “Cuando Rafael llega, los demás trompetistas, guardamos la trompeta”; reconociendo así, la gran calidad de Méndez.

Igualmente, al presentar Rafael a su hermano Luis con Tommy Dorsey, famoso trombonista y director de la orquesta que llevara su nombre, éste le preguntó: “Y tú, ¿tocas también la trompeta?” a lo que Luis respondería: “No, yo no toco la trompeta”, con una sonrisa Tommy añadiría: “No te preocupes, él toca por los dos”, soltando todos la carcajada.

En este sentido, algo notable, que en unos apuntes de puño y letra dejaría Irene Méndez Arceo, herma-

na de Rafael, y que me entregara mi querida prima Elba Cecilia Méndez Rico, es aquella anécdota que nos cuenta que el gran trompetista judío-americano Harry James ya había escuchado algunas historias un tanto increíbles de aceptar, pero al toparse con Rafael le escuchó un solo de altísimo grado de dificultad, a una tremenda velocidad, con un fraseo interminable, color, volumen, brillo y perfección, que nunca antes había escuchado. Se encontró a sí mismo sorprendidísimo y con la boca abierta del asombro. Tiempo después, le contaría al mismo Rafael este suceso en el que diría ante tal encuentro: “Yo pensé que era el número uno, pero al oír a Rafael Méndez, dije: este trompetista mexicano es el mejor, ¡es verdaderamente el número uno!”

Podemos decir que la familia Méndez, fue una familia prominentemente musical.

Ya hemos dicho que el abuelo Maximino, padre de Rafael, era maestro de música, quien además tocaba muy bien la mandolina y llegó a formar y dirigir la Banda Familiar y varios grupos pequeños de cuerdas que eran contratados para amenizar fiestas privadas. Recuerdo que en dos ocasiones lo presentaron en un programa de TV, cuando era en blanco y negro, creo que se llamaba: “Cuerdas y Guitarras”, con Antonio Bibriesca, Claudio Estrada y David Moreno como guitarristas de base, que invitaban a diferentes ejecutantes de instrumentos de cuerdas.

Don Maximino era un padre amoroso, muy jovial y ocurrente. Me contaba mi papá, Luis, que siendo muy niños, su padre, principalmente los fines de semana, que eran los días en que podían levantarse un poco

más tarde, el cariñoso padre, guitarra en mano, los despertaba con una cancioncita pegajosa y simpática de su autoría: “Atole, tamales, con carne de puerco, tortillas amarillas, con piojos en las orillas...” a lo que después de varias repeticiones, los niños contestaban, ya despiertos por la tonadilla familiar: “¡No!, ¡no! con piojos en las orillas, ¡no!

Esta querida tonada familiar ha recorrido varias generaciones. Mi padre nos la cantaba a nosotros y yo a mis hijos... y todos en su momento hemos aceptado con gusto el menú tradicional, pero eso sí... ¡sin piojos en las orillas! (Tengo entendido que a mis primas las Méndez López, hijas de mi tío Antonio, también él se las cantaba).

Por lo tanto, de los Méndez Arceo, podemos decir, que en lo musical:

-Jesús, el mayor, a quien cariñosamente le decían “El comandante”, quien nació el 5 de julio de 1901, tocaba el violín con vibrato y sentimiento hasta sus últimos días de vida. Era el que, como en una especie de ritual familiar, iniciaba la hora bohemia; pues cuando, por lo general, después de comer todos juntos, en su casa de Veracruz (léase: abuelitos, padres, hermanos, hijos y sobrinos) el rito iniciaba cuando el querido “Comandante” sacaba su amado violín y comenzaba entonando alguna vieja melodía de sus años de juventud; como aquellas junto a su querido general Lázaro Cárdenas.

-Antonio, nació el 10 de noviembre de 1902. Decían mi tío Rafael y mi papá que era el más talentoso de todos; que instrumento que escogía, en una semana lo dominaba. Él llegó a tocar muchos instrumentos y también fue músico profesional toda su vida, maestro de música en escuelas y en grupos que él mismo formó y dirigió. Dicen que no llegó a triunfar en grande

por su inclinación a la vida bohemia. Le decían cariñosamente “El profe”.

-Rafael nuestro homenajeado que nació el 26 de marzo de 1906. Creo, sin lugar a dudas, que uno de los momentos más preciados y anhelados por él, eran estas convivencias familiares, donde podíamos compartir en unidad familiar la rica comida mexicana (y vaya que en la familia ha habido grandes cocineras y cocineros, que esto de darle “gusto a la tripa” a toda la familia Méndez nos ha deleitado por generaciones). Aunado a esto, la deliciosa bohemia familiar, seguro que muchos de mis primos hermanos, tendrán, como yo el cuadro mental y emocional de los queridos tíos: Jesús, Antonio, Rafael, Luis, Consuelo, Gustavo y Othón, tocando y cantando; que ya luego nos sumábamos los demás a esas horas inolvidables de unidad, teniendo como punto de unión: “la bendita música”, que sin lugar a dudas es el centro del encuentro familiar donde todos somos iguales, somos uno; somos orgullosamente Méndez.

-Cecilia, quien nació el 22 de noviembre de 1907 y falleció muy joven en 1938, llegó a tener una hija, Irma Carbajal Méndez.

-Luis, cariñosamente le decían “El pelón” y más tarde, “El churumbel”. Músico profesional muy destacado que llegó a tocar en las orquestas de Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Luis Arcaráz; fundador, entre otros de la extinta Unión Filarmónica Mexicana, que aglutinara a los mejores músicos de esa época. Llamado a formar parte del famoso grupo español de “Los Churumbeles de España”, en su última década; que, a decir del director de ellos, el violinista Pepe Fernández, fue la mejor época de Los Churumbeles y quien lo presentara en escena como: “El hombre orquesta”, “El tigre de Jiquilpan”, pues tocaba casi todos los ins-

trumentos y bien; siendo un maestro en el sax tenor, clarinete, clarinete bajo y violoncello; fue un querido y apreciado maestro de música para varios colegios en la Ciudad de México (Tepeyac, Educadoras, Héroes de la Libertad y el Colegio Alemán, formando estudiantinas y dirigiendo la Orquesta del Alemán), dando clases particulares de solfeo y casi todos los instrumentos. Además, Luis fue marinero, oficial militar y beisbolista; creo, sinceramente que de él también se puede escribir un libro. Nació el 2 de julio de 1909.

Luis, hermano menor de Rafael con los Churumbeles de España, en el escenario de "La Nueva Cucaracha", en Ciudad Juárez, Chihuahua. De izq. a der. José Cañete, Mario Burrul, Roy Ramos, José Antonio Elguea, Pepe Marco, Eliseo Díaz, Luis Méndez, Fernando Sedano y el Director Pepe Fernández.

Nota: No enseñaba trompeta por respeto a su hermano Rafael.

-Consuelo, nació el 5 de mayo de 1911; estudio la carrera de ópera en el Conservatorio de Música con excelentes calificaciones, llegó a ser una soprano muy buena que conservó su hermosa y potente voz hasta muy grande; ella fue la más longeva de la familia,

llegando a vivir 98 años. Me dice mi querido primo hermano David Quiroz, su hijo, quien se sabe todas las fechas de propios y famosos, que le faltaron dos años, dos meses y dos días para llegar a los cien años de edad.

-Irene, nace el 17 de noviembre de 1912. La primer Nene de todas (después de la querida abuelita Irene "mamá Nene"), pues hay varias en la familia y a quien también muchos cariñosamente le llamáramos: "mi Nina", por ser madrina de varios. Destacada catedrática, especialista en matemáticas; excelente maestra de toda la vida, quien nos "salvara", más de una vez, de reprobar matemáticas a varios de sus sobrinos.

-Gustavo, nació el 1 de junio de 1914. El Buen "Marqués" quien tuviera afición a la guitarra y en las bohemias familiares, siempre tuvo disposición para tocar la guitarra con estilo y sentimiento.

-Othón. Nace el 7 de noviembre de 1916; desde joven trabajó en el gobierno y llegó a tener un alto puesto en Aduanas, donde trabajó la mayor parte de su vida; de joven jugó fútbol amateur; también tocaba la guitarra y cantaba en aquellas noches familiares de gratos recuerdos.

-Alfredo. "El cubano Méndez"; el deportista de la familia; futbolista profesional que jugara con gran calidad y destreza para grandes y populares equipos como el Necaxa (de los 11 hermanos) y en otros equipos de primera división como el Zacatepec, América y Atlante; era tan bueno que igual jugaba de medio ofensivo, como líbero, o cubría la delantera en cualquier posición, pues chutaba muy bien con ambas piernas; pero, como delantero, principalmente jugaba como interior derecho; fue un gran goleador. Creo, sinceramente, que ya va siendo hora de que al querido tío Alfredo (dentro y más allá de la familia) se

le reconozca como lo que fue: uno de los jugadores de fútbol más talentosos que ha dado nuestro México deportivo. Él nació en Guadalajara un 19 de febrero de 1919; fue muy amigo toda su vida, de los grandes Nacho Trelles (quien diría en más de una ocasión que el Cubano Méndez fue un adelantado a su época) y Pepe Monsiváis.

-Amparo y Marina, "Las Gemelas", nacieron el 8 de enero de 1921, falleciendo de bebés, al poco tiempo.

Es importante hacer mención que a la abuelita Irene Arceo Gálvez, madre de Rafael, le encantaba la música y disfrutaba con enorme emoción cuando todos sus hijos se reunían en familia a tocar y cantar en cumpleaños y fiestas. La abuelita Irene era muy blanca, chapeada y muy hermosa, afaccionada con unos ojos azules preciosos y una brillante cabellera negra; a diferencia del abuelo, Maximino Méndez Gutiérrez, quien era un guapo moreno, que parecía moro. Lástima que ninguno de los hijos heredó las facciones de la abuela; podemos decir que todas y todos eran bien parecidos; pero fue hasta nuestra generación, donde algunos heredaron características y rasgos de la bella Irene. En realidad, la primera "Nena" de todas las generaciones.

Entonces, podemos concluir diciendo que la familia Méndez era y es una familia básicamente musical, aun aquellos que no heredamos el talento de los Méndez Arceo, sí heredamos el amor a la "buena música", la madre de las "Bellas Artes".

Preciosa foto familiar de la misa por los 50 años de casados (bodas de oro), de los padres de Rafael: Maximino Méndez Gutiérrez e Irene Arceo Gálvez.

NOTA: Señalados con números y por parejas. (solo los Méndez Arceo y sus parejas, aunque la mayoría no están).

1. Jesús y Beatriz.	9. Mago Maravilla (hijo de Jesús, antes de casarse).
2. Al no estar presente Antonio le corresponde el 2 a Rafael, sin Ann Amor.	10. Guido Peniche Méndez (nieto). Hijo de Irene.
3. Luis sin Ma. del Carmen.	11. Jorge Méndez Rico (nieto). Hijo de Jesús.
4. Consuelo sin David.	12. Elba Méndez Rico (nieta). Hija de Jesús.
5. Irene sin esposo.	13. Cecilia Méndez Tapia (nieta). Hija de Gustavo.
6. Gustavo y Amparo.	14. Amparito Méndez Tapia (nieta). Hija de Gustavo.
7. Othón sin Carmela.	
8. Alfredo sin Anita.	

Los demás son amistades.

LOS GEMELOS, O “LOS CUATES”.

Rafael enseñaría a sus hijos a tocar la trompeta, desde muy pequeños, aunado al solfeo y una metodología básica que les permitiera en su primera juventud incursionar profesionalmente en el mundo artístico-musical; imitando así, la sabia enseñanza de su amado padre, con él mismo y sus queridos hermanos.

Igual que su padre Maximino, comenzó a enseñar a sus gemelos el solfeo y la trompeta a muy temprana edad.

A sus 16 y 17 años, los cuates empiezan a presentarse en algunas actuaciones con su padre, siendo tal la atracción que despertarían en los espectadores, que pronto empezaría a darse a conocer como: “Tre Méndez” en programas de televisión y teatros populares en los Estados Unidos. En México, al parecer en 1956 o 1957, se presentó el 22 de noviembre el “Trío Méndez” en el Palacio Chino de la Ciudad de México para celebrar el día del Músico, con un teatro lleno que les aclamó de pie su espectacular presentación. En sus hermosas interpretaciones (como en las canciones las Chiapanecas y Fiesta de las Trompetas), la primer trompeta era Ralph, la segunda Robert y haciendo la tercera, el gran Rafael Méndez.

Tocarían en el trío familiar Tre-Mendez, hasta los 20 años aproximadamente. Antes de entrar a estudiar medicina a la Universidad.

Contaba mi tío Rafael, que tocarían con él hasta los 20 años aproximadamente, o sea, antes de ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a estudiar medicina. Para que las giras que hacían no

entorpecieran sus estudios, en época de vacaciones, mi tío programaba conciertos en el extranjero; principalmente en países que no habían conocido los primos y ser allí donde se presentaran los Tre Méndez; así “mataba dos pájaros de un tiro”, los cuates se presentaban con su padre, lo cual les encantaba a ambos y conocían mundo.

Como Tre-Mendez. Realmente eran un gran espectáculo de primera clase. Llegando a presentarse en los mejores programas de televisión y hasta en escenarios importantes de USA y Europa.

Es así, como en 1955 realizan una gira importante por Europa con la Orquesta de Xavier Cugat, presentándose en plazas tan importantes como: Roma, Italia, España, París, Francia, Mónaco, Bélgica, entre otras. Como podemos ver en un antiguo cartel promocional donde en un dibujo de un autobús se ve la foto de Xavier Cugat al volante y en la parte de atrás como pasajeros a los tres Méndez, Ralph, RAFAEL, y Robert, recorriendo los países antes mencionados.

En una visita que les hiciera a mis primos en Los Ángeles, California, les preguntaría por qué no habían seguido la carrera de la música si eran tan buenos trompetistas, a lo que mi primo Robert me contestaría: “Mi padre siempre nos enseñó que a lo que

nos dedicáramos, teníamos que ser los mejores, es por eso que no nos dedicamos a ser trompetistas, pues el lugar del mejor, él ya lo tenía reservado, por eso decidimos ser médicos”.

En honor a la verdad, ellos, Ralph y Robert, como urólogos, han llegado a ser los mejores en todo el mundo; tienen el récord de más riñones trasplantados en la historia de la medicina, y como ya lo había mencionado, son los fundadores del Instituto Nacional de Trasplantología (Hospital Saint Vincent, en el condado de Los Ángeles, California) en los Estados Unidos; así, dan cumplimiento a lo que su padre les enseñó con su ejemplo de vida y de esta manera honran la memoria de su amado progenitor.

En plena actuación en gira por Europa con la orquesta de Xavier Cugat.

En la genealogía de Rafael Méndez, él y Ann Amor Rodríguez procrean a los gemelos Ralph y Robert.

Ralph se casa con Sharyl Lee Stephens en julio de 1963, adoptan a Nicole Denise y a Rafael Méndez Stephens (agosto de 1967), quienes curiosamente son “cuates” como su padre.

Robert se casa con Valery Rosamunde Nielsen en abril de 1973 y procrean 3 hijos: Danielle Suzanne Amor (marzo de 1976), Robert Gregory (agosto de 1977) y Alexandra Eastaway Méndez Nielsen (octubre de 1981).

CAPÍTULO SIETE

RAFAEL, EL SER HUMANO. EL HIJO.
EL HERMANO. EL ESPOSO. EL PADRE. EL TÍO.
EL VIAJE EN EL THUNDERBIRD.

Algo que siempre tuvo claro Rafael fue el liderazgo natural que ejercía sobre los demás y el alto compromiso y responsabilidad que esto conllevaba.

Rafael se vio obligado por las circunstancias de la vida, y me refiero en específico al asalto que sufrieron y que este acontecimiento exigiría de los Méndez más grandes, el asumir una responsabilidad que no les hubiese tocado vivir si aquello no hubiera sucedido, ya que Rafael, al igual que Jesús, Antonio y Luis, junto con su padre Maximino, tendrían que hacerse cargo de toda la familia Méndez Arceo y de su manutención.

Estamos hablando de un niño de 6 años que se vería obligado a dejar sus juguetes y estudios para trabajar tocando las tarolas o los platillos, que fueran los instrumentos que tocara en un principio en la banda familiar y tener que pararse ante una audiencia, ya fuera en alguna plaza, parque o fiesta y tener que tocar un instrumento; no por gusto, sino por obligación

para poder llevar unos centavos; como ellos contaban, para medio mantener a la abuela y toda la chamacada.

De esta manera, el niño Rafael, pronto desarrollaría una personalidad atractiva y notable que lo haría distinguirse de los demás; siempre fue un muchacho educado y formal, con esa seriedad que tienen todos aquellos que a temprana edad les toca trabajar y que hace que se vean y sean más responsables y por ende más interesantes. Claro que, en el caso particular del pequeño Rafael, esta temprana madurez nunca le impidió dejar de ser el muchacho agradable y alegre que contagiaba a los demás con su pronta y oportuna risa que brotaba de manera espontánea a la menor provocación; lo cual sucedía frecuentemente, como en el caso de contar algún chiste; que era algo que a Rafael se le daba de manera muy natural.

Como hijo, era Rafael amoroso y respetuoso con sus padres y ya de grande, sumaba a estas cualidades el que siempre procuró que en lo económico nunca les faltara nada. Frecuentemente les mandaba dinero y si sucedía alguna emergencia relacionada con algún miembro de la familia, siempre cubría dicho gasto. Además, cada que venía a México, siempre, traía regalos para todos y entre estos los esperados discos que hubiera grabado; en gran cantidad, para obsequiar a familiares, colegas y amigos.

Como hermano, siempre vio por todos, pagando los estudios de los más chicos y permanentemente mostrándose como un hermano mayor ejemplar ante propios y extraños. A todos ellos siempre les traía regalos que escogía personalmente, de acuerdo con los gustos y personalidad de cada uno. Aún recuerdo un abrigo y una gabardina, ingleses ambos, que le regalara a mi padre y que eran tan finos y elegantes que hasta yo llegué a heredar y disfrutar después de

mi papá. Hermosos trajes a los hombres y vestidos a las mujeres, así como juguetes a todos sus sobrinos. Claramente recuerdo unas hermosas pistolas vaqueras que me regaló, eran igualitas a las que usaba su amigo el actor Roy Rogers y que yo usara con el traje del Llanero Solitario con la música de la Obertura de Guillermo Tell.

1. Gustavo 2. Rafael 3. Alfresco 4. Othón 5. Luis 6. Los cuates 7. Ann amor y 8. La madre, Irene.
Atrás en los cuadros: Izq. Luis de joven, arriba al centro el patriarca y a la derecha Rafael

Como esposo, solo sé que fue el más amoroso y detallista. Algo que siempre recuerdo es que invariablemente hablaba muy bien de mi tía Amor, destacando todas sus cualidades y lo elegante que era y lo bien que sabía comportarse en los altos compromisos sociales en que lo acompañaba. Además de cómo estaba pendiente de la educación de los primos.

En una de las pocas ocasiones que vino a México, pude platicar con ella y me pareció, aparte de guapa, inteligente y muy vivaz; ya de más grande, nos platicaba mi tío que era una “experta” en invertir en la Bolsa. Yo creo que el mayor indicador del amor que se tu-

vieron fue el hecho de haber estado casados por más de 50 años y hasta el fallecimiento de mi tío Rafael. En su 50 aniversario harían varios viajes alrededor del mundo para celebrar; a México vinieron a Acapulco, hospedándose en el Princess que era considerado el mejor hotel de esa época; hay fotos de ese viaje y elegantes comidas con mariachis.

En honor a la verdad y que mi tío Rafael lo reconocía y lo declaraba principalmente a su familia en México, era la posición que la tía Amor tenía en el clan Rafael Méndez, ella era la gerente administrativa de la sociedad que como familia habían creado. Rafael reconocía que era muy “gastalón” y tenía “mano suelta” con los dineros. En poco tiempo del matrimonio con su amada Ann Amor, se dio cuenta de que, además de sus cualidades como mujer hermosa, distinguida y prudente, se agregaba a éstas su habilidad para bien administrar el capital de la familia y su visión para los negocios; además de que no lo hacía sola, sino también participaban en el trabajo administrativo y de negociación, principalmente su padre Manin (con quien Rafael era particularmente cercano), su hermana Gloria y su hermano Alfonso; creando así, el emporio Méndez Rodríguez. Esto le permitía a Rafael dedicarse 100% a su actividad artística-musical sin preocuparse de la buena y honorable administración de la ya establecida empresa Méndez Rodríguez.

A principios de los 30s. La moda característica de la época
Se nota en el peinado de Rafael.

Como padre, fue el gran ejemplo a seguir para sus dos hijos, que eran todo su orgullo. Muy guapos y talentosos en todo lo que hacían, siempre destacados estudiantes, ocupando los primeros lugares en actividades escolares y deportivas. Llegaron a tocar espléndidamente la trompeta y alcanzaron a ser los mejores en su especialidad de médicos cirujanos urólogos. Hasta hace pocos años, todavía daban conferencias magistrales en todas partes del mundo. De ellos también podríamos escribir un libro.

A título personal, solo contaré que cuando mi padre enfermó de cáncer terminal, los cuates (como les decimos cariñosamente) dejaron todo lo que estaban haciendo y vinieron a verle al D.F. (actualmente, Ciudad de México) y al ir, mi hermano Francisco Javier y yo a llevar el seguimiento clínico que habían solicitado a los Ángeles, California; nos mandaron una limusina al aeropuerto y nos hospedamos en la hermosa casa de Rafael, atendiéndonos como reyes durante los días que estuvimos allí. Creo que lo que llegaron a ser y hacer los primos, en mucho, es gracias al ejemplo y educación que Rafael, como padre amoroso, siempre de ellos tuvo.

Como tío, pienso y creo que todos mis primos estarán de acuerdo, que el tío Rafael es una hermosa estrella que vino a iluminar y a dar mayor color a la familia Méndez; y no solo a nosotros, sino también a los Gálvez, los Arceo, los Flores y tantos más queridos familiares, que para el tío Rafael, todos éramos sus queridos sobrinos.

Considero que, para todos sus familiares, Rafael es el gran orgullo de nuestra familia, así lo presumimos y anunciamos en todas partes donde tenemos oportunidad. El tío ha sido una valiosa carta de presentación que a muchos de nosotros nos ha abierto importantes puertas. Yo personalmente tengo el gusto de contar con grandes músicos amigos míos gracias a la relación que tuviera con ellos en vida mi tío Rafael, y también, tengo que decirlo, pues así es, mi querido padre.

Destacadísimos músicos que tuve el privilegio de conocer como: José Sabre Marroquín, Mario Ruíz Armengol (que siendo yo niño, le revisaba los bolsillos de su saco, pues siempre traía las ricas pepitas que le gustaba comer), Enrique y Jorge Neri, Roy Ramos, Chilo Morán, Juan José Calatayud, Chucho Zarzosa y entre los que todavía viven: mi gran amigo y admirado Rodolfo "Popo" Sánchez, mis queridos amigos y trompetistas Isidro Martínez y Juan Manuel Arpero(+), Ramón Flores y Chucho López; sin olvidarme de quien fuera valioso dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, Armando Baéz Pinal, siempre me apoyó prestándome instrumentos, en los conciertos que viniera a dar el que ahora está considerado como el mejor coro del mundo: el Coro Gracias. Ensamble músico-vocal de la organización internacional a la que pertenezco: IYF (La Fraternidad Internacional de Jóvenes).

En el plano internacional, Pepe Fernández y Los Churumbeles de España, el gran saxofonista Jerry Mulligan y ni más ni menos que Arturo Sandoval, uno de los mejores trompetistas de la actualidad, quien además canta muy bien y toca el piano excelente además de las tarolas por si fuera poco; a quien conociera hace unos años, en un ensayo con la Big Band de mi amigo y trompetista Armando Cedillo, en la Ollin Yoliztli. En dicho ensayo, Arturo muy amablemente tocaría el piano para mi primo Alfredo Méndez Gálvez y mi persona, firmándole algunos discos (durante el descanso) a Alfredo y platicando amablemente con nosotros. Es un tipazo Arturo Sandoval, siendo tan grande como artista, lo es igual como ser humano. No cabe duda que entre más grande el artista, es más sencillo y admirable. Más tarde, Armando Cedillo tendría el detallazo de obsequiarme varios boletos para el concierto que darían Arturo Sandoval y la Big Band de Armando Cedillo ese día en el Teatro de la Ciudad. Varios primos y sus esposas disfrutarían lo que fue esa magnífica velada de jazz.

Terminaré este capítulo con una de las anécdotas más importantes que me tocó vivir con el más grande de todos los tiempos.

EL VIAJE EN EL THUNDERBIRD.

Tendría yo 19 o 20 años cuando tuve la fortuna de realizar este viaje de casi cuatro semanas con mi tío Rafael. Él había traído de USA, un pequeño tráiler-camper de una pieza, marca Thunderbird, perfectamente equipado.

La intención de mi tío Rafael, era efectuar un recorrido que iría del Distrito Federal (CDMX) a Guadalajara, pasando por Texcoco, León, Morelia, Jiquilpan, Michoacán y terminando en Guadalajara, Jalisco don-

de yo me quedaría con los Arceo Flores y mi tío se encontraría con mi tía Amor para, después de unos días de vacaciones, regresar en avión a Los Ángeles, dejando el tráiler en su rancho de Jiquilpan. En realidad, este viaje originalmente mi tío Rafael lo tenía pensado realizar con mi padre que, por profesión, cercanía y vivencias, así como gran parecido físico, era el hermano más querido de Rafael.

Fue el destino el que me daría el regalo de ser yo, ante la imposibilidad de mi padre de realizar dicho viaje por compromisos de trabajo, el elegido para acompañar a mi tío Rafael en esta travesía, que para mí representaría la aventura más grande de mis 20 años, y que aún guardo como uno de los sucesos más valiosos y emotivos de mi vida.

Sería muy largo contar todos los acontecimientos que vivimos durante este viaje, por lo que solo relataré lo que considero más relevante para esta narración. Lo más importante es que este viaje me permitió estrechar más los lazos de afecto que, por mi posición natural de sobrino e hijo de Luis, ya poseía. Esta oportunidad única me otorgó el gran regalo de conocer profundamente al que ha sido sin duda, mi más grande e importante figura artística en el amplio mundo de la música; que tanto amo.

Gracias también a este viaje, conocería aspectos de la vida y obra de Rafael Méndez que, al día de hoy, muy pocos conocen, otros detalles que actualmente solo yo conozco y quiero que todos conozcan. De allí el interés de realizar este agradable ejercicio narrativo y como ya lo he mencionado, aclarar algunas inexactitudes de sus biógrafos.

En este recorrido con mi querido tío Rafael, descubrí que era muy cariñoso y respetuoso con todos. Durante el día convivíamos con amigos y familiares,

pero durante las noches, siempre dormíamos en el camper “para no dar mayores molestias”, diría mi tío. Le gustaba mucho la comida mexicana y solo se limitaba con algunos platillos a los cuales era alérgico por su problema de asma.

Esas noches; antes de dormir, era cuando aprovechaba para hacerle muchas preguntas y el también; ante mi interés, me contaría infinidad de anécdotas de su vida y profesión, que ahora estampo aquí, como un homenaje a su memoria.

Visitamos muchos familiares y amigos del tío Rafael que yo no conocía, y era muy grato ver la admiración y cariño que todo mundo le tenía. Algo que recuerdo muy bien, es cómo podía recordar lugares y gente que había dejado de ver en algunos casos hasta por más de 50 años, lo mismo se detenía a platicar con el barrendero que con el presidente municipal; no hacía acepción de personas, a todos los atendía con el mismo respeto y cariño.

Una bella anécdota que da constancia de esto es la vez que, estando en Morelia, fuimos invitados por el señor gobernador a Palacio de Gobierno (era Servando Chávez Hernández) a una comida que le organizaron las autoridades de cultura al enterarse de la presencia de Méndez en la capital de Michoacán.

Cuando llegamos al edificio de Gobierno del Estado, al ir entrando, fuimos detenidos por un señor de mediana edad que estaba trapeando el piso. Esta persona, que luego nos enteraríamos que se llamaba Rosendo, al ver pasar al tío Rafael, dejando de hacer la limpieza que era su trabajo como intendente le diría: “¡Don Rafael Méndez, el mejor trompetista del mundo!”. Rafael, muy sorprendido, le preguntó cómo sabía quién era, a lo que el señor Rosendo le contestó: “Hay como me ve usted trapeando, los fines de sema-

na toco con un mariachi". "Y qué toca usted mi amigo", preguntó Méndez, a lo que sorprendentemente contestó: "la trompeta señor..." y luego, como corrigiendo, diría: "bueno... medio la toco, disculpando usted".

Mi tío Rafael, emocionado, le hablaría del gran cariño y admiración que sentía por los mariachis mexicanos. En seguida, me pidió uno de los dos discos de su autoría, que yo cargaba y que pensaba obsequiar al gobernador y alguna otra autoridad, preguntándole su nombre se lo dedicaría y firmaría: "Para mi colega y paisano Rosendo, de su amigo y admirador, Rafael Méndez".

¡De ese tamaño era el corazón del mejor trompetista del mundo!

Don Rosendo, profundamente emocionado, saco del bolsillo trasero de su pantalón, un viejo periódico que, al desdoblarlo, veríamos la foto de Rafael Méndez en una página completa. Era de 1952, aquella vez que vino a tocar para el presidente de México y grabó un par de programas de televisión. El señor Rosendo lo conservaba, como su gran tesoro.

Realmente, gracias a este maravilloso viaje, es que puedo estar ahora narrando tantas cosas, que sin este suceso de mi vida, no hubiese podido realizar con tanto detalle y veracidad.

¡Ah! ¡Como comimos rico esos días! Y en su generosidad me invitó a muchos lugares hermosos: balnearios, museos, lugares turísticos de cada localidad, plazas, estadios, mercados y fiestas de pueblos que organizaban propios y extraños al saber de su presencia en tal o cual ciudad.

Casi en todas partes donde anduvimos le pedían tocar la trompeta y él nunca se molestaba, al contrario, agradecía el detalle y pedía disculpas por no traer

la trompeta; que a su decir: “cada que la levanto, me pesa más, pero es más el amor que le tengo, que la tristeza de ya no poderla tocar como antes”.

Pero he de decirles que cada mañana al despertarme, mi admirado tío, ya estaba tocando la trompeta, realizaba algunos ejercicios y lecciones que sabía de memoria, “para no perder la afición, mi güero”, me diría.

Como en aquella ocasión en que, siendo adolescente, entré a casa de mis abuelitos y lo encontré en pijama, muy temprano, tocando la trompeta y al verlo ensayando; lo que ahora sé que era una costumbre que lo acompañaría hasta su deceso, le pregunté intrigado por qué ensayaba tanto si él ya era el mejor trompetista del mundo, a lo cual, con esa bella sonrisa que lo caracterizaba, me respondió: “Por eso, por eso ensayo muy duro cada día, para seguir siendo el mejor”, agregaría: “Sabes, hay muchos que están esperando que me descuide para ganarme el lugar, y eso, no lo voy a permitir”.

Durante el viaje, me compró ropa, lentes de sol, un sombrero y unos guaraches de Sahuayo muy finos, de exportación; muy fino todo y bonito. Algo que recuerdo muy bien, es que el lugar donde más días estuvimos y el tío Rafael se sentía más a gusto fue su amado pueblo: Jiquilpan, Michoacán. Es allí donde hasta el día de hoy tenemos gran cantidad de parientes y amistades muy apreciadas.

Jiquilpan es un pueblo mágico, de esos que conservan no solo su color y sabor, sino que el llamado progreso, afortunadamente, no se ha podido imponer y el paso del tiempo se quedó por allí, perdido, para beneplácito de los que amamos ese hermoso pueblito michoacano. En Jiquilpan, la gente tiene una costumbre muy hermosa, que no he visto en otros lugares de

nuestro querido México, cuando llegas a alguna casa, sea la hora que sea, en lugar de sentarte en la sala, te sientan a la mesa.

Placa Conmemorativa en su natal Jiquilpan, Michoacán.

¡Ah! Esas hermosas mesas de madera tallada, que siempre están tapadas con un gran mantel y cuando llegan las visitas, lo retiran (como si fuera un gran mago a punto de descubrir un regalo), vaya que lo es, pues al retirar esta tela queda al descubierto de ojos y olfato, infinidad de delicias, que no he probado en otras partes. Y allí están, para nuestro deleite, el rico queso y la crema fresca, los crujientes virotos y las ricas raspadas (tostadas), dos o tres molcajetes con diferentes salsas martajadas; los tiernos pepinos y el camote de cerro; los infaltables “uchepos” (tamales de elote, ¡deliciosos!); las cemitas, la leche de rancho, la calabaza en tacha, las tortillas del comal; la birria tatemada con su salsa especial y las carnitas ¡pues riquísimas!, los frijoles refritos con chile de árbol y queso ¡son únicos! ¡Ándale! Se me estaban olvidando las de-

liciosas “guasanas”, garbanzas tiernas, y el exquisito y único mezcal.

En fin, si temprano es la visita, pues a desayunar; que si un poquito después, almuerzo; tantito más y es la hora de la botana; luego la comida; más tarde, merienda y si tarde es la visita, a cenar. No puedes negarte a comer, sería una gran ofensa. Si te estás más de una semana, segurito regresas con 3 o 4 kilos de más.

Esa costumbre de compartir ... iba a poner, el pan y la sal... pero no puedo. Sería casi un pecado, ante todo lo que te ofrecen familiares y amigos, que uno lo recibe como un ritual único y tan valioso. Pues ya sabemos lo que para el mexicano representa la comida tradicional mexicana, considerada entre las mejores del mundo (que, para nosotros, es la mejor). Realmente simboliza, la entrega del corazón de quien te invita.

Pues en este hermoso ritual cotidiano y permanente nos deleitamos el tío Rafael y yo en esos días en el terruño amado.

También recuerdo que mi primo hermano Sergio Méndez Cárdenas, hijo de Antonio y Lola, nos invitó un día de casería, a él le gustaba mucho ... y ahí vamos, a cazar güilotas, especie de ave que se acostumbra comer por aquellos lares. Se estila ir en la tarde, al caer el sol, en algún lago o laguna, que es donde llegan las diversas aves a abreviar antes de retirarse a descansar.

Lo curioso es, que en la mentada casería y para no desairar a su sobrino Sergio, mi tío Rafael insistiera en ir conmigo; pues se acostumbra ir en grupo en hilera, caminando en una misma dirección, pero separados a cierta distancia en parejas. Resulta ser que a mi tío Rafael, no le gustaba matar nada, curiosamente a mí tampoco; pues de niño en Veracruz, con un rifle calibre 22, propiedad de mi tío Jesús, había matado un

pajarillo, en lo que resultó ser una experiencia un tanto traumática para mis tiernos 12 años. Por lo que el comentario del tío Rafael me agradó.

Él me diría estando agazapados entre las largas yerbas junto al lago, con las escopetas en las manos: “cuando pase la parvada y veamos que los demás tiran, nosotros también disparamos, pero al aire”. Sabes, me diría: “a mí, todo lo que es y representa vida, bienvenido, pero todo aquello que representa muerte y destrucción, no va conmigo, lo rechazo categóricamente”.

Creo que esta filosofía de vida, tenía en parte, base y sustento en la dura experiencia que con sus tres hermanos les tocara vivir en sus años de adolescentes al lado del querido general Lázaro Cárdenas, donde por más o menos dos años anduvieron corriéndole a las balas, cañonazos y metralla y donde seguramente les tocó vivir sucesos trágicos y desgarradores que marcarían sus pequeñas vidas, para repudiar la terrible guerra, la muerte y sus espantosas manifestaciones.

En aquel viaje inolvidable siempre me dio buenos consejos y como el resto de los tíos, me instaba a que luchara por la unión de la familia, pues su sueño era regresar a vivir a su amado Jiquilpan y poder tener a todos sus seres queridos reunidos, conviviendo juntos... ¡Te extraño, querido tío Rafael!

Un suceso muy importante a destacar es aquel que sucedería a finales de 1956. La 20th Century Fox, es designada por el gobierno americano para promover entre los jóvenes estudiantes de universidades, prepas y en las bibliotecas de los colegios en general a los más grandes músicos de esos tiempos y así influir en

las vidas de los jóvenes y adolescentes de esa época, pues los llamados “rebeldes sin causa” empezaban a aparecer por toda la Unión Americana y más allá. En 1955, la Warner Brothers filma la película del mismo nombre (Rebelde sin Causa) con James Dean y Natalie Wood, estrenándose a mediados de 1956.

Es así como la Mills Picture Corporation realiza esta serie de programas que incluyen a figuras de primerísima talla mundial en el mundo de la música, tales como: Jascha Heifetz, violinista; Gregor Piatigorsky y Pablo Casals, chelistas; Arthur Rubinstein, pianista; Andrés Segovia, guitarrista y por supuesto Rafael Méndez. Tales programas se realizarían en audiovisuales de 16mm y llevarían el título de Concerts On Film y así poder lograr que una gran cantidad de estudiantes de esa difícil época fueran motivados por estas leyendas de la música.

CAPÍTULO OCHO

MOTUO PERPETUO. (MOVIMIENTO PERPETUO).

A mediados de los años 50, Rafael todavía no era reconocido abiertamente como el mejor trompetista del mundo. Era inverosímil, pero a pesar de su notoria superioridad con el resto de los trompetistas contemporáneos y que era muy famoso ya en América, Europa y hasta en Asia, por alguna extraña razón el título de “el mejor” aún no lo poseía. Era conocido en el medio musical como el “Campeón sin corona.”

Con la inteligencia y tesón que siempre caracterizaron a Rafael; por ese entonces tendría una revelación muy fortuita. En un viaje de placer a la India presenciaría algo que representó el plus que le hacía falta para lograr su tan anhelada meta.

Resulta que, en una concurrida plaza en Calcuta, India (fines de 1958), pudo ver extasiado cómo los faquires encantaban a las cobras. Él creía que eso solo pasaba en las películas y quedó más sorprendido cuando supo que las cobras son sordas y que lo que las encanta es la vibración del sonido de la rústica flauta, que al dejar de sonar, puede la cobra morder al faquir o encantador de serpientes.

Es aquí donde se dio cuenta de que los faquires utilizaban una técnica de fuelle, o sea, que al mismo tiempo exhala e inhala aire, lo cual pareciera imposible. A decir del mismo Rafael, al principio de intentarlo parece realmente imposible, pero al practicarlo cada vez más, llega a dominarse. Es como la técnica que usan los sopladores de vidrio; diría en alguna entrevista. Respirar por la nariz, mientras se exhala por la boca. En fin, Rafael quedó atrapado por este asunto, a tal grado que permaneció un poco más de tiempo y decidió regresar a la India lo antes posible para perfeccionar este gran descubrimiento.

Recordemos que Rafael desde sus inicios había desarrollado la habilidad para tocar cada vez con frases más largas y, sin volver a respirar, alcanzaba a tocar fragmentos melódicos de poco más de 50 segundos. Es por eso que el descubrimiento de esta puerta a posibilidades más allá de la lógica en la ejecución de la tan difícil trompeta era un reto que le atraía enormemente. Vislumbrando las posibilidades que esto le podría otorgar.

Es así como suspendiendo conciertos y compromisos profesionales, por algunos meses, se fue a vivir a la India y, poniéndose de acuerdo con un maestro faquir, cubriendo sus honorarios, aprendió la difícil técnica, hasta yoga y dieta especial que llevó durante el tiempo que estuvo allí.

NOTA: Muchos de la familia recordamos cómo practicaba el yoga cuando venía a México. Era común verlo por largo tiempo, parado de cabeza o en posición de loto, además de otros ejercicios que involucraban el sistema respiratorio.

Otro ejercicio que practicó por años era la natación. En su casa de Encino, California había alberca pues era parte de su disciplina cotidiana; él nadaba mínimo

una hora diaria, incluyendo buceo de resistencia sin equipo.

En fin, a decir del mismo Rafael, lo que los faquires hacen es relativamente sencillo, pues emplean solo algunas notas, lo que da una melodía muy básica. Pero para el objetivo de Rafael, que era llegar a tocar piezas clásicas de muy alto grado de dificultad sin dejar de sonar, era una osadía enorme; por no decir una locura. En verdad, Rafael llegaría a pensar que esto era una locura más allá del genio musical que Dios le había otorgado.

No ceso en su empeño y practicando cada vez con mayor grado de dificultad, luchaba por llegar a la meta que se habría propuesto: tocar una melodía completa sin cortar el sonido de la trompeta. Empezó primero dominando la técnica, la cual, él mismo llamaría: Técnica de Respiración Continua o Circular (TRCoC) con pequeñas melodías de poco más de un minuto de duración y de fácil ejecución.

Él usaba la técnica de respiración continua, una sola vez. Solo que al principio era “casi” imperceptible para el oído y perceptible para la vista; a decir de él mismo. Así, poco a poco fue perfeccionando la técnica a base de repeticiones, repeticiones y repeticiones y... Hasta llegar a tocar una melodía de un minuto aproximadamente, usando la técnica TRCoC una sola vez, hasta ser imperceptible para el oído y la vista.

Años atrás, se había encontrado con la partitura de Movimiento Perpetuo de Paganini, que son 4 minutos 21 segundos sin dejar de tocar el violín. Pero vamos, una cosa es con violín y algo muy diferente decir con trompeta. En aquel entonces, ni siquiera pensaría en la remota posibilidad de pretender tal locura. Pero ahora, todo era diferente, la posibilidad ciertamente existía, y con esta convicción comenzó a ensayar

aquello que, de alcanzarlo, representaba el logro más increíble en el mundo de los instrumentos de aliento: Tocar y respirar al mismo tiempo.

Ensayaba como un obseso, día y noche sin descansar. Se encerraba durante horas enteras en su estudio personal y se grababa para luego estudiar las fallas y trabajar en ellas. Compró un espejo de cuerpo entero para observarse detenidamente mientras ensayaba, ensayaba, ensayaba y ensayaba y... Fueron largas y difíciles sesiones, en las que en muchas ocasiones terminaría agotado y sin éxito; prácticamente derrotado.

En verdad, que en más de una ocasión pensaría que tal vez estaría volviéndose loco y que lo que intentaba era una obsesión imposible de lograr ... “¡ES IMPOSIBLE, NO SE PUEDE!, ¡MALDITA MELODÍA!”

Seguramente, en este punto de su existencia, lo que lo sostuvo y permitió que insistiera sin dejarse vencer, fue todo aquello que hasta ese día formaba parte de su experiencia de vida. Cada pequeña o grande cosa que Dios, a través de la vida, le permitiera experimentar, lo aparentemente bueno o malo que le tocó vivir y que, de alguna manera, le sirvió para forjar el carácter que ya poseía.

Esa noche, ante el fracaso aparente, tuvo que decidir si declinar, aceptando que pretender tocar y respirar al mismo tiempo era realmente una locura, o aceptar el desafío que la vida le ofrecía y lograrlo, o morir en el intento.

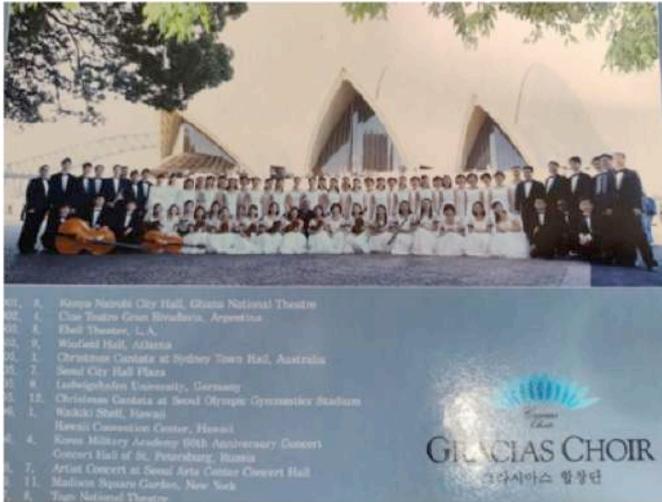
En verdad, no se sabe en qué momento de su vida, Rafael llegó a la revelación que los grandes hombres que ha dado la humanidad habían llegado: “El verdadero rival no está fuera, ni escondido, esperando a la vuelta de la esquina. El verdadero enemigo está adentro, ES UNO MISMO.”

Es el “yo” deformado, el creído, el gran soberbio, el que piensa que es mejor de lo que realmente es. “El hombre del Espejo” ... el Narciso que se enamora de sí mismo, o su otra cara: la del débil e inútil que nada puede lograr; aquel que la vida es injusta con él y la “mala suerte” siempre le persigue, cuyo destino ya está marcado por la fatalidad.

Rafael, un día se encontró consigo mismo, con su ser natural, supo que había que luchar con ese verdadero enemigo, el que te alaba, el que te dice que lo has hecho bien. “¡Bien hecho!” ... ¿Cuánto daño puede hacer esta aparente estimulante expresión?, cuántos maestros, sin darse cuenta, habrán limitado las capacidades de algunos alumnos que podían haber llegado más lejos, más alto; por un “bien hecho” dicho antes de tiempo, que mejor debió haber sido: “¡No es suficiente, lo puedes hacer mejor!”

Ese “yo”, que ante el conformismo hace que te sientas bien, satisfecho y logra en su engaño, en su espejismo, que no vayas más allá de tu límite de lo que consideras que es tu máxima capacidad. Este enemigo hace que no llegues al lugar que solo está reservado para los que aprenden a pelear consigo mismo, con su ser exacerbado y soberbio o conformista y mediocre.

Permítanme hacer una pausa y tomar un espacio para hablar de algo muy importante, que solo les puede suceder a quienes han dejado de confiar en sí mismos; los que pueden negarse a sí mismos y, aunque parezca una contradicción, ante una de las cualidades de triunfo de Rafael Méndez, al final se darán cuenta de que no es así.

El Internacional Coro Gracias. Quien se ha presentado en los mejores escenarios del Mundo. Aquí en el espectacular "Opera House de Sidney, Australia.

Cuenta la directora del Coro Gracias, ensamble musical vocal de mi querida organización: IYF (Fraternidad Internacional de Jóvenes), que es hoy por hoy, la ONG (Organización No Gubernamental) juvenil más importante en el mundo, con presencia en más de 110 países de los 5 continentes; con una membresía mayor a cuatro millones y medio de personas en todo el mundo y cuya misión es formar líderes a través de los Valores Universales que emanan del libro de los libros: La Biblia; vista no como religión, sino que quiere hablarnos del verdadero mundo del corazón.

Resulta ser que la directora y pianista, para perfeccionar su técnica y enseñar mejor al Coro Gracias, fue a tomar clínicas de piano en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, Rusia. Considerado desde hace muchos, pero muchos años, como la Catedral de la música clásica. Allí, tuvo un descubrimiento muy importante; se dio cuenta de, es decir, aceptó, que no sabía tocar el piano (?), aunque

ella, junto con el Coro Gracias, llevaban más de siete años estudiando y practicando música en las mejores escuelas de Corea del Sur (donde nace mi organización), además, ya habían grabado varios discos de aparente buen nivel y con buena aceptación por parte de la gente de nuestra organización y muchos otros, en todo el mundo.

Aunque no entendía, en ese momento, pudo aceptar que no sabía tocar, principalmente porque ella empleaba por lo general mucha fuerza al tocar y rápidamente terminaba agotada. Aprendió a: ser uno con el instrumento y a fluir a través de él. Suavidad y técnica con fuerza interior (como le enseñaron sus maestros rusos). En pocos meses se convertía en una gran pianista. Había aprendido a negarse a sí misma.

Rápidamente regresó a Corea y hablando con el presidente y fundador de nuestra organización (el reverendo Ock Soo Park) y sobre todo, mostrando el gran avance que en tan pocos meses había logrado, convenció a los directivos de nuestra Fraternidad para que permitieran a la totalidad de los miembros del Coro Gracias ir a perfeccionarse a San Petersburgo con los mejores maestros del mundo.

Cuando el Coro Gracias llegó al Conservatorio de Música de San Petersburgo, en su primera audición, conocerían a quien ahora es más que un director huésped, su maestro de planta: Boris Abalyan, quien en ese entonces fuera el titular de dirección coral en ese Conservatorio.

Al entrar el maestro Boris al salón de ensayos, donde lo esperaba en orden escénico el Coro Gracias, lo único que hizo (con traductor) fue levantar la tapa de un piano de concierto y tocando Do Mayor, pedirle a todo el Coro que dieran Do. El coro, unísono, entonó lo que según ellos era Do Mayor. Enseguida, Boris pi-

dió a los hombres solos dar Do, para enseguida pedir a la sección femenina, igualmente, dar Do.

El maestro Abalyan, notoriamente molesto, se acercó nuevamente al piano y tocando Do varias veces de manera enérgica, azotaría la tapa del piano y les gritaría: “¡No saben dar Do!”, abandonando inmediatamente la sala de ensayos (¡!¿?).

El Coro Gracias, ante tal situación, desconcertados, solamente se decían unos a otros: “No sabemos dar Do! ¡No sabemos dar Do!” El coro, ante la figura del gran director, aunque no entendían, aceptaron que no sabían dar Do, solamente porque el gran maestro, considerado como el mejor director de Conjuntos Corales en el mundo lo decía y él, sabía más que ellos.

La mayoría de los seres humanos solo aceptamos lo que entendemos, pero no podemos aceptar lo que está más allá de nuestro entendimiento. Aceptar lo que no entendemos, es el principio de la negación personal y está fundamentado en reconocer que podemos equivocarnos, verdaderamente.

Cuando el traductor salió de la sala, el maestro Boris Abalyan estaba impaciente esperándolo para preguntarle cuál había sido la reacción de los miembros del coro. Al oír que en su totalidad aceptaron que no sabían dar Do, sorprendido expreso: “con ellos puedo trabajar, pueden llegar a ser el mejor coro del mundo”.

Dicen estos grandes maestros rusos, que cada nota tiene “por lo menos” otras siete subnotas dentro de su sonido. Dicen también, que muchos cantantes y músicos reconocidos y famosos han ido a Rusia a perfeccionarse, pero rápidamente regresan molestos y frustrados pues no pueden aceptar que no saben cantar o tocar.

Lo primero que piden los maestros rusos es tirar todo lo que uno ha aprendido; pues no sirve de nada,

pero muchos creídos y soberbios nunca pueden aceptar esto. Solo el que aprende con corazón humilde a negarse a sí mismo puede tirar todo y empezar de nuevo.

El Coro Gracias en tan solo ocho años de enseñanza con los mejores maestros rusos, en los últimos cinco años ha ganado las cinco competiciones más importantes de todo el mundo musical entre Conjuntos Corales. Ante más de 68 Coros de todo el mundo en la isla Jeju, Corea del Sur por 2 años consecutivos, primer lugar (2011 y 2012). En Riva del Garda, Italia, primer lugar en 2013 y en 2014. Primer Lugar en Montreux, Suiza; y, en el año de 2015, la competencia internacional más importante de todas: Competencia Mundial de Conjuntos Corales a Capela de Marktoberdorf, Alemania. Ganando en Coro Mixto y Especial Romántico, primer lugar con votación general unánime, quedando clasificado ya, como ¡el mejor coro del mundo!

Cuenta el Coro Gracias que, para ganar en Marktoberdorf, el jurado usaba un aparato muy sofisticado y exacto: El Canon de la Afinación y Cuadratura; este aparato mide la afinación y cuadratura en ciclos y frecuencias exactas, cuando el coro examinado canta, este aparato registra y si da como resultado numérico 440 en la pantalla, el coro en ese momento está perfecto. Si en cualquier segundo se desafina o descuadra, registra otras variantes numéricas.

El Coro Gracias, sin que supiera esto, por 25 minutos en escena cantando, registraron un perfecto ciclo y frecuencia de 440 sin sufrir ninguna alteración. Nunca había sucedido esto con ningún coro. Esta prueba fue fundamental para que el jurado calificador les otorgara, de manera unánime, ¡el primer lugar indiscutible!

El Coro Gracias, sabe negarse a sí mismo, el verdadero enemigo está dentro, no afuera.

Rafael Méndez, seguramente, en algún punto temprano de su carrera, descubrió esta gran verdad; sin la cual no es posible triunfar verdaderamente. Rafael aceptó y decidió por la segunda opción: luchar contra la lógica, contra la razón, contra su propio ser: NEGARSE A SÍ MISMO. Esa es la diferencia entre el ser y el ser superior.

Tomó el desafío que el destino, la vida misma le tenía reservado, no para destruirlo, sino para ser el vehículo que lo llevase al lugar reservado solamente para los locos soñadores, para los salmones que nadan contra la corriente, en contra de su propia naturaleza y aunque en ello les vaya la vida, llegan a la increíble meta: El cumplimiento de su destino ¡el triunfo!

“La base del éxito está fundamentada en el fracaso. En aceptar que uno no es lo que quiere y puede ser”.

“El enemigo (mi pensamiento) me dice que no puedo, pero ¡sí puedo!”

A partir del día siguiente empezaría a ensayar con un nuevo corazón, con un corazón lleno de esperanza, en lo que estaba seguro iba a lograr que, para esto, ahora lo sabía: ¡había nacido!

Ahora todo tenía sentido, todo encajaba y se movía como una maquinaria perfecta.

El asalto, el cornetín y no el violín, su amor a la trompeta, el enfrentar solo la lucha personal, primero en la capital de México, luego en el ajeno extranjero donde tuvo que superar sus propios miedos, la discriminación, el rechazo de las orquestas, lo clásico en vez del jazz, las transcripciones de violín a trompeta y las frases melódicas cada vez más largas, inclusive las penalidades, accidentes y enfermedades: “el destino”. En fin, todas las adversidades y la obsesiva perfección en todo lo referente a la música, la trompeta y sus posibilidades en la ejecución, composición y arreglos.

Nada había sido fortuito ni en vano, sino necesario para forjar, en sí mismo, el carácter que necesitaba para llegar a este momento determinante en su andar.

Movimiento Perpetuo de Paganini era el gran reto y además el vehículo que lo llevaría a la anhelada cumbre, al lugar que nadie había llegado y que estaba reservado solo para él. No era la maldita melodía que lo quería volver loco y destruir, era la bendita melodía que estaba esperando por él para ayudarlo, para ser el conducto que lo hiciera triunfar y llegar a donde nadie, nunca llegó ni llegaría jamás.

¡Entonces, surgió el camino!: Primeramente, la meta inicial era tocarla “ligada” o sea, toda la melodía, pero no en su forma original que es “picada”.

Lo importante era lograr ejecutarla de manera completa sin dejar de tocar y haciendo algunas respiraciones, con la ya desarrollada Técnica de Respiración Continua o Circular (TRCoC), que al principio era fácilmente perceptible a la vista del espectador, pero que cada vez iba perfeccionando más y más, hasta llegar a realizar la respiración continua, siendo imperceptibles al oído y, posteriormente, también a la vista.

Después de mucho tiempo de ensayos, ensayos, ensayos y ensayos y... Fue, cuando pudo tocarla ligada, ¡un gran logro, un verdadero éxito! Lo cual lo motivaba a querer conseguirlo como debía de sonar, totalmente picada, como la versión original.

Ligada la pudo tocar, usando ocho veces la TRCoC.

Entonces... luego... fue así, que después de cientos, de miles de veces de tocar la melodía en mención, de manera picada, PERO, dividiéndola en 8 partes al principio. Sí, en un inicio la tocaba en ocho partes, separadas, o sea, en ocho tomas de aire, sin usar la respiración continua o circular (terminaba agotadísi-

mo y las últimas partes no eran tan buenas como las primeras).

Después lo haría paulatinamente disminuyendo cada vez una parte natural por una con la técnica, o sea, primero lo haría con ocho partes de una toma de aire, cada una por una parte con respiración continua; y así cada vez, siete naturales largas por dos de respiración continua, luego seis naturales tomas de aire por tres de respiración continua, cinco tomas de aire por cuatro con TRCoC, cuatro por cinco, tres por seis... Y así, hasta llegar a tocarla completa y picada, usando diez veces la TRCoC y lograr lo imposible, la interpretación más perfecta y a la vez imposible para un instrumento de aliento:

Movimiento perpetuo de Paganini en trompeta, 4 minutos 21 segundos sin dejar de tocar la trompeta, con la técnica de respiración continua o circular de Rafael Méndez, logrando toda su ejecución con 10 respiraciones circulares imperceptibles para el oído y la vista, algo que nadie, al día de hoy, ha podido realizar con la calidad y perfección del más grande de todos los tiempos: Rafael Méndez.

Es muy importante hacer mención que el hecho de haber logrado el salto abismal de tocar Movimiento Perpetuo de Paganini de la forma ligada a picada es lo que le dio a Rafael Méndez, ante el resto de sus colegas en todo el mundo, la enorme distancia que hasta el día de hoy nadie ha podido ni siquiera igualar; ya no digamos superar.

El problema, en la imposible ejecución para el resto de los trompetistas, consiste en que para ellos no es posible realizar la Técnica de Respiración Continua (que algunos han podido desarrollar con menor o mayor grado de perfección), sumando a ésta la dificultad de agregar el doble staccato, que es el veloz

movimiento, (golpeteo), de la lengua sobre la boquilla para lograr el picado de la melodía original. O sea, que algunos, los menos, pueden tocar un fragmento de esta melodía picada, pero en el momento que necesitan respirar y por lo tanto emplear la TRCoC es cuando ante el doble staccato, no pueden realizar la respiración continua.

Rafael si lo logró y de manera perfecta; por eso el gran jazzista mexicano Chilo Morán, al oírlo en vivo y a menos de un metro de distancia, junto con otros trompetistas y músicos mexicanos, diría: “¡Qué bárbaro Rafael, a mí se me hace que hiciste pacto con el Diablo!” (Como se cuenta a detalle al final de este capítulo).

En un audiovisual, hace algunos años oí y vi al gran Winton Marsalis ejecutar el Movimiento Perpetuo de manera completa, claro, usando la TRCoC, pero LIGADA, pues por lógica, aun para él, que actualmente muchos conocedores lo distinguen como el mejor trompetista de estos tiempos, no puede ejecutarla completa y picada.

También quien la toca y un poco más picada es el virtuoso trompetista ruso Sergei Nakariakov, dicho sea con respeto, pero también con verdad, ante la perfección de la versión de Rafael Méndez, existe una distancia abismal; dicho esto por grandes trompetistas en todo el mundo. Además, Nakariakov la interpreta con piano, (y a decir de varios conocedores, editada en varias partes).

Es por eso que Rafael Méndez, al escuchar su propia grabación COMPLETA Y PICADA, sin distinguir los espacios en que realizaba la respiración circular o continua, no pudo evitar el que sus ojos se humedecieran de emoción ante tal hallazgo.

En ese momento, él, Rafael Méndez Arceo, el trompetista mexicano, que dejó su país siendo casi un ado-

lescente para triunfar en Estados Unidos, era el autor en desarrollar la Técnica de Respiración Continua o Circular que al día de hoy muchos instrumentistas de aliento practican en su ejecución con mayor o menor calidad, y que se le reconoce a Méndez como el autor e iniciador y maestro de todos.

Rafael Méndez reconocía y así lo declaraba, que los faquires hindúes son los creadores de dicha técnica básica y sencilla, pero sin duda ni discusión Méndez es el desarrollador y perfeccionador de la actualmente conocida como Técnica de Respiración Continua o Circular.

Hoy día, no hay músico de aliento que pueda tocar esta melodía como lo hiciera Rafael Méndez, como la versión original, totalmente picada, (juntando la TRCoC y el doble staccato) con una perfección en el sonido, tiempo, sincronización de labios, lengua y dedos y con una calidad impecable que todo el mundo reconoce como un alarde técnico insuperable, que no tiene comparación en el difícil mundo de los instrumentos musicales de aliento; aún más si los separamos en aliento metal con boquilla, para muchos, de mayor grado de dificultad.

A decir de los eruditos, Rafael, con este logro, llevó a los músicos de todo el mundo; principalmente a los de alientos a un nivel muy superior al que tenían. Así es que, sin temor a alardear, podemos decir que, de la música para alientos, se puede hablar de antes de Rafael Méndez y después de Rafael Méndez.

De este tamaño es el aporte que Rafael Méndez dio a la música en su historia.

Después de que Rafael Méndez entregara la grabación de Motuo Perpetuo al juicio de los más altos críticos y maestros de la música, asociaciones de trompetistas y maestros, americanas e internacionales, algunos con agrado y los más, aún a su pesar; tuvie-

ron que reconocer que este mexicano era ya ¡el mejor trompetista de todos los tiempos!

NOTA: Moto Perpetuo, Op. 11 de Niccoló Paganini, aparece; por vez primera, en el disco (DECCA) The Trumpet Magic; con fecha de grabación del 27 de febrero de 1961.

De aquí en adelante este doble staccato se reconoce como: “El doble staccato de Rafael Méndez”; el cual aparece no solo en Movimiento Perpetuo, sino en muchas de sus interpretaciones. Haciéndose así uno de sus sellos característicos al tocar.

Para terminar, contaré la anécdota que mi querido y admirado amigo, el gran trompetista mexicano Isidro Martínez, me contara el día que nos conocimos y que durante casi cinco horas platicamos de Rafael Méndez su vida y su obra.

Fue así como en su siguiente viaje de visita que realizara Rafael a México, era inevitable que muchos destacados músicos mexicanos quisieran felicitarlo y convivir con él en varias reuniones que tuvieron. Entonces, los más allegados le pedirían lo inevitable y tan anhelado por todos, que les diera una clínica, a lo cual accedería.

El día llegó y Rafael les diría: “Ya sé que es lo que quieren, quieren oír Moto Perpetuo” a lo que todos respondieron afirmativamente. “Está bien” diría Rafael, “solamente que lo haremos de la siguiente forma”. “Todos me van a rodear a menos de un metro de distancia y tú, Chilo, refiriéndose al trompetista de Jazz Chilo Morán (Cecilio Morán Arroyo), te vas a poner frente a mí y en el momento que veas o descubras que yo jalo aire me paras”.

Y así comenzó a tocar Rafael, con una pista, de una grabadora casera, en la que solo la orquesta tocaba y de esta forma, durante 4 minutos 21 segundos tocó ante el asombro de todos sus compañeros músicos sin ser interrumpido ni por Chilo ni por ningún otro... ¡La ovación explotaría al terminar de tocar Rafael! a lo que el gran trompetista mexicano de jazz, Chilo Morán, agregaría sorprendido: “¡Qué bárbaro Rafael!, a mí se me hace que hiciste pacto con el diablo”. Soltando la carcajada todos los presentes y reflejando todos y cada uno la profunda admiración, respeto y cariño que el formidable Rafael Méndez les inspiraba.

Después de lanzar la grabación de *Motuo Perpetuo*, en 1961, la crítica mundial, ahora sí, tuvo que reconocerle como el mejor trompetista del mundo!

CAPÍTULO NUEVE.

280 CONCIERTOS AL AÑO. EL ASMA. EL TRIUNFO EN ASIA. LA FRACTURA DE TRES COSTILLAS. EL DÍA DEL MÚSICO, OVACIÓN AL PADRE Y AL HIJO.

Contaba Rafael que, en su mejor época (1950 a 1960), llegó a dar hasta 280 conciertos (en USA, Europa y Sudamérica) al año; lo cual es un indicador de la enorme popularidad y demanda que llegó a alcanzar. Decía que, en algunas ocasiones, ante tantos compromisos adquiridos, en un mismo día llegaba a presentarse hasta en dos conciertos en el mismo escenario y que hubo veces que en la mañana en un lugar y subiendo en un avión en la noche en otro.

Era muchísimo el trabajo que tenía, no solo eran los conciertos sino también presentaciones en programas de televisión y radio, sin faltar entrevistas para prensa y revistas especializadas.

Fue durante este tiempo, platicaba él, en el que después de cada actuación empezó a acostumbrar tomar bebidas frías, incluso con grandes cantidades de hielo, pues después de sus desgastantes presentaciones, éstas le provocaban una intensa sed que calmaba refrescándose al ingerir grandes cantidades de bebidas diversas cuya característica principal era que debían estar muy frías.

En su mejor época, se la vivía en los aviones, viajando por todo el mundo.

Tocando en los mejores escenarios.

Aunque nunca le pudieron diagnosticar la etiología del asma que padeció y que tanto afectó su carrera, terminarían diciendo que era asma nerviosa, lo cual era muy vago y poco profesional (el problema del asma inició en el año de 1964). En realidad, el problema de salud que presentaba era multifactorial.

Es muy probable que el uso de bebidas muy frías en seguida de sus actuaciones en vivo, aunado a las presentaciones tan intensas y constantes, más el hecho de que Rafael se había iniciado en el mundo profesional de la trompeta a muy corta edad; además de la exigencia a los pulmones debido a la técnica tan demandante que desarrolló, lo que seguramente disparó primeramente su problema bronquial agudo (1962) que se convertiría en crónico (1963) y terminaría por

desencadenar el terrible asma que acabaría más tarde con su vida profesional activa.

Es importante hacer notar al lector que el motor del trompetista es el sistema respiratorio y que con este padecimiento del asma es prácticamente imposible sacarle sonido a un instrumento de aliento y más tratándose de la difícil trompeta.

En aquel tiempo, Rafael vería a los mejores especialistas, pero todos y cada uno de ellos le decían que era necesario dejar de tocar la trompeta. Recordemos que sus problemas respiratorios severos, comenzaron en 1962 y que él tocaría profesionalmente hasta 1975. Lo cual nos habla de, aparte de su profesionalismo y tesón, del gran amor a su compañera de toda la vida: su amada e inseparable trompeta. Tan es así, que a su muerte se cumpliría como profecía lo que alguna vez declarara: “Es tal el amor a mi profesión, que yo sé que un día moriré tocando la trompeta”.

Esos años fueron terribles para Rafael; pues vería cómo, a cada paso, iba perdiendo facultades y fuerza. Fue entonces cuando le empezaron a suministrar la cortisona, medicamento muy delicado, y más en esa época, pues aunque le ayudaba a respirar mejor y podía trabajar, por otro lado, los efectos secundarios y las reacciones colaterales eran un problema.

Se empezó a hinchar notablemente hasta adquirir la “cara de luna llena” (síndrome de Cushing) característica de los consumidores de cortisona, además desarrollaría también otro problema: la “piel de cebolla”, que con cualquier golpecito se cortaba y era muy difícil la cicatrización; y pronto, se presentaron problemas más severos, producto del consumo de este medicamento de doble filo.

Por el uso de la cortisona, por su problema de asma, su cara se hinchaba mucho.

Junto con otra serie de padecimientos, por los efectos secundarios.

Durante estos difíciles años, fue que le sucedió la fractura de las tres costillas, al parecer en 1969. Estaba actuando en un concierto en Europa y al estar en el clímax de una de sus increíbles interpretaciones, en el mismo escenario y en plena actuación, sintió un golpe y tronido en su pecho, sentía un gran calor en esa zona con cierto dolor al respirar profundamente; sin embargo, no suspendió la función y cubrió el concierto como lo exigía el programa.

Lo anterior sucedió durante la primera parte de su presentación; la segunda, culminó con lo que resultó ser la fractura de 3 costillas (una de un lado y dos del otro lado); terminó el concierto más que con profesionalismo, con verdadero estoicismo, pues el dolor a esas alturas era casi insoportable.

Este suceso, sí que fue, un indicador definitivo, que anunciaba el pronto fin, de su exitosa carrera profesional como trompetista.

Aquí podemos ver el temple de su gran carácter pues, a pesar de este evento infortunado, una vez más superó la adversidad y sus limitaciones; su trágico "sino", pues en 1970 grabaría su último disco: "Love

and Inspiration". Sí, claro, ya no serían las melodías de altísimo grado de dificultad que requerían su técnica total, más bien, una bien seleccionada música suave, pero hermosa y que refleja su gran sensibilidad, técnica depurada y llena de maestría que nunca lo dejaría durante toda su vida.

CHINA Y JAPÓN.

Algo que representó el logro que culminaría en su total éxito como el más grande ejecutante de la trompeta en todo el mundo fue su triunfo en el remoto y extraño continente asiático.

Fue a principios de los años 60 que, por medio de su disquera Decca Records, le avisarían del interés de que se presentara en dos conciertos en nada menos que la República Popular China. La propuesta contemplaba el pago de honorarios y viáticos del famoso trompetista, más la aceptación de las cláusulas acostumbradas con relación al porcentaje de la taquilla, características de la orquesta y otras. La respuesta, por supuesto que fue afirmativa y en poco tiempo Rafael se encontraba, junto con su esposa Amor, en China Popular para cumplir con el contrato ya firmado.

Fue una experiencia maravillosa y singular, pues, en los ensayos previos a sus presentaciones descubrió a una orquesta conformada por músicos de gran nivel y enormemente disciplinados. Si bien, eran, para el gusto latino del trompetista, demasiado serios, el hecho de ser tan responsables y profesionales, le agradaba mucho. Además de que seguían muy bien todas las indicaciones que Rafael les hacía; a tal grado, que rápidamente el director de la sinfónica de China le ce-

dería su lugar en algunas melodías para que “El gran trompetista” dirigiera con toda libertad a la orquesta.

Aquí cabe hacer mención de la gran capacidad de Rafael, pues en muchas ocasiones sucedería esto; que él dirigiera y tocara al mismo tiempo, lo que le daba un valor agregado a su actuación. Si a esto le sumamos que el trompetista no se “clavaba” en el escenario, sino al contrario, se movía por todo el espacio escénico y a veces hasta bailaba tocando si la melodía así lo permitía (como podemos constatarlo, en un video de YouTube en que toca Samba Gitana).

Fue tal el éxito de Rafael en China, que le extenderían el contrato a diez fechas en ése y otros escenarios; a decir de Rafael, las presentaciones se hubieran extendido a 20 o 30, pero por compromisos adquiridos con anterioridad, tendría que regresar a la Unión Americana.

Antes de abandonar la China Popular, recibiría la visita de unos empresarios japoneses que querían contratarlo para presentarlo en Japón, en un programa de presentaciones muy atractivo y con un sueldo muy pero muy jugoso.

Rafael y su esposa, como gerente administrativa que era, muy entusiasmados les explicarían de sus compromisos, pero acordarían con los empresarios otras fechas. No pasó mucho tiempo en que Rafael estuviera por primera vez en el país de Japón para cumplir con el atractivo contrato.

En Japón, sucedería algo muy particular y sorprendente.

Rafael había llevado un repertorio de alto grado de dificultad, pues algunos compañeros músicos que conocían la cultura japonesa le habían platicado de su carácter perfeccionista y de cómo el japonés es muy hábil en todo lo artístico. A diferencia de lo que

el gran músico esperaba sucedió algo que lo dejaría impactado.

Resulta ser que, en los primeros ensayos con la Orquesta de Japón, se presentó un raro efecto en el comportamiento de los músicos que integraban la Sinfónica. Parecería que a cada momento hubiese cada vez más, una falta de interés por parte de los ejecutantes, a tal grado que, a ratos, le parecía a Rafael que algunos de los músicos se quedaban dormidos. (¡?)

Méndez no alcanzaba a entender qué pasaba y en un descanso tuvo oportunidad de platicar con el embajador de Estados Unidos en Japón; que al saber de las presentaciones que Rafael tendría en este país del lejano Oriente, se presentó a darle la bienvenida al trompetista México-americano.

Al cuestionar Rafael al embajador sobre el suceso, el ministro le comentaría, con mucho tacto, sobre el carácter de los japoneses y como éstos admiraban y reconocían más, el talento en la belleza de las obras aparentemente sencillas, pero de profunda hermosura y sensibilidad; ya que a los músicos japoneses las ejecuciones con alto grado de dificultad se les daban con gran facilidad.

Ante tales comentarios, de un hombre culto y que por su posición había aprendido a conocer más profundamente el carácter de los habilidosos japoneses, rápidamente Rafael optaría por cambiar el repertorio a otro tipo de melodías que tuvieran las características ya descritas. Al otro día al presentarse al ensayo, hizo cambio de partituras entre los miembros de la orquesta.

La reacción no tardó en presentarse, todos y cada uno de los miembros de la orquesta, con gran interés participaban en el ensayo y en las indicaciones del sorprendido Rafael. Fue tal el cambio, que el ensayo

salió a la primera, solamente con algunas pequeñas correcciones, que enseguida modificaron los indicados. Al término del ensayo, todos los músicos de pie, con una gran ovación, le mostrarían al trompetista y director, su reconocimiento ante el gran intérprete, compositor y arreglista.

Los conciertos del contrato se cumplieron con gran éxito y Rafael quedaría invitado para cubrir otra temporada para el próximo año. Al siguiente año, sucedería algo igualmente de sorprendente a lo que le pasó a Méndez al conocer el carácter y personalidad de los japoneses.

Después del primer ensayo con la Orquesta Sinfónica Nacional de Japón, fue invitado a comer por el director de dicha orquesta y varios de los principales músicos de la Sinfónica, que eran los mismos que le acompañaran el año anterior, más algunas autoridades que se sumaron a la invitación. Sucedió que, en la sobremesa, el director, claro, con el respectivo traductor, se dirigió al maestro Rafael refiriéndose al suceso que acontecería un año antes con los miembros de la orquesta, cuando presentaron un sensible desinterés ante la genialidad e increíble destreza del gran trompetista.

“Es necesario pedir una gran disculpa al extraordinario trompetista, al gran maestro y más grande intérprete de la difícil trompeta, que hay en el mundo, y que seguramente no habrá de existir otro igual, nunca más”. De esta manera inició el director su discurso.

“En realidad, todos y cada uno de los músicos que tuvimos el privilegio de compartir los atriles y el escenario con usted, estábamos muy sorprendidos y emocionados ante su increíble técnica, llena de perfección y asombrosa velocidad, cualidades que conocimos desde antes de su presentación en Japón, por

sus discos; y que pudimos corroborar en vivo ante su presencia”.

“Es por eso que nuestros corazones anhelaban escuchar al gran maestro, al único e inigualable trompetista, tocando algunas de las grandes obras clásicas de profunda sencillez y belleza. Yo personalmente, al otro día, al cambiar usted las partituras y escuchar su interpretación a la Bohemia de Carmen de Bizet, y luego su preciosa Romanza, desde mi corazón llorando, me inclinaba ante la figura del gran maestro, al igual que todos mis compañeros músicos”.

En ese momento y cerrando así su intervención, el director de la Orquesta Sinfónica del Japón, poniéndose enfrente de Méndez, realizó una inclinación profunda del torso que llegaba prácticamente hasta su cintura. Después cada uno de los músicos presentes efectuaba el mismo ritual ceremonial frente al gran trompetista. (En las antiguas Dinastías orientales, el realizar una inclinación muy profunda, solo se efectuaba ante la autoridad y presencia del Emperador).

Iría a China y Japón en varias ocasiones hasta que su salud se lo permitió.

OVACIÓN AL PADRE Y AL HIJO.

Contaría Rafael a su hermana Irene, que le tocó en suerte encontrarse en México el 22 de noviembre de 1944 cuando se empezaba a celebrar y quedar establecida esta fecha como el día del músico, que Rafael fue convidado, al saber de su presencia en México, como invitado de honor a la extinta Unión Filarmónica Mexicana; por medio de su hermano Luis, que era miembro fundador de dicha agrupación de músicos profesionales.

Estando presentes gran cantidad de cantantes, actores, políticos, deportistas, integrantes de todos los medios y diferentes personalidades de todas las esferas sociales, tuvo como números principales en el programa estelar, las actuaciones de las primerísimas figuras de esos tiempos: Toña la Negra y Agustín Lara, en una presentación por demás del agrado de toda la concurrencia. Después de esto, se le pediría a Rafael Méndez que deleitara a todos los presentes con alguna melodía; a lo que muchos de los organizadores opinarían que no era buena idea, pues después de la presentación estelar de Toña la Negra y Agustín Lara, sería muy difícil para el trompetista igualar el nivel de aceptación que ellos habían tenido y más tomando en consideración que Rafael no era muy conocido entre sus paisanos.

Al proponérselo a Méndez, dijo que sería un honor tocar para sus colegas los músicos mexicanos. En seguida, entonaría Jesusita en Chihuahua para cerrar con su increíble arreglo del Jarabe Tapatío con la calidad interpretativa que lo caracterizaba; a decir de la prensa: "Al finalizar Rafael Méndez su ejecución, el edificio de los músicos se venía abajo por la tremenda ovación que todos los asistentes, de pie, dieran al michoacano, que al agradecer diría que esos aplausos eran para su padre, músico profesional de toda la vida, allí presente, quien era el mejor y más grande maestro que había tenido en toda su carrera." Al pararse don Maximino Méndez, la gran aclamación se repetiría para el maestro y alumno, padre e hijo pródigo, pues era la primera vez que se presentaba de manera profesional desde su partida en 1926.

En la casa paterna, con sus amados padres, (se alcanza a ver el perfil de su hermana Consuelo, que siempre vivió con ellos). Junto a los macetones de helechos que tanto cuidaba su madre Irene.

Desgraciadamente, después de esta actuación, un tanto improvisada, no serían muchas las presentaciones profesionales a las que fuera invitado en su amado México a lo largo de su extraordinaria carrera profesional.

CAPÍTULO DIEZ.

EL ACCIDENTE DEL MAXILAR, (México y su Familia de nuevo, fundamentales para su recuperación). SUS ÚLTIMOS DISCOS. EL BURRITO RUSO. LA IDA A VERACRUZ Y LA ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD. LA LIRA DE ORO.

Parecería que el destino se empeñara en poner grandes dificultades y obstáculos durante toda la vida del famoso trompetista. Como si estas difíciles vivencias, más allá de lo que los ojos alcanzan a ver, hubieran sido sucesos necesarios para forjar al hombre que Rafael necesitaba ser para no solo llegar a la cumbre sino, a través del carácter logrado, mantenerse durante tantos años como el más grande entre todos los trompetistas.

Parece increíble, pero hasta el día de hoy no ha habido nadie que pueda ocupar el lugar que con su muerte dejara vacante Rafael Méndez. Lo cual demuestra que lo que él logró como músico profesional, a más de 40 años de su fallecimiento, nadie lo ha alcanzado y muy probablemente nadie lo alcanzará.

Toca ahora contar el accidente que tuviera en el año de 1967. Una triple fractura de maxilar, no de mandíbula, como algunos han dicho. Resulta que, a petición de Sergio Méndez Cárdenas, sobrino de Rafael,

hijo de su segundo hermano mayor Antonio, a quien le gustaba mucho el beisbol y que dirigía un equipo de Jiquilpan “Los Tarascos”, conformado por jóvenes oriundos de allí, le solicitó al tío Rafael su apoyo con uniformes y equipo para el buen desempeño de sus jugadores, a lo cual Rafael, con mucho agrado, rápidamente contestaría que contara con el solicitado apoyo, y que, a la menor oportunidad, él personalmente los traería. Es así, como en su próximo viaje sin tardanza ni falla, traería unos hermosos uniformes y equipo completo de primera, pues estos jóvenes representaban a su querido terruño.

Al ser miembro de las autoridades municipales, Sergio Méndez organizó una fiesta de recepción para celebrar la llegada del hijo consentido del pueblo, con música y comida, además de contar con la presencia de autoridades, vecinos e invitados.

¡A la voz de Play Ball! Toda la concurrencia ocuparía su lugar... y sucedería algo verdaderamente desafortunado, a los pocos minutos de juego, el beisbolista al bat (Rodolfo Ascencio, quien fue el desdichado autor del incidente) al conectar un batazo, se rompería el bat, y la parte rota más grande va a dar a gran velocidad a la cara del homenajeado Rafael provocando la sorpresa de todos y ocasionándole fractura triple de maxilar.

A manera de dato informativo, y yo como dentista que soy, diré algo que es conocido no solo por los cirujanos dentistas, sino por la mayoría de la gente, pero que es necesario dejar bien claro. El sistema masticatorio a nivel óseo, se divide básicamente en mandíbula (inferior) y maxilar (superior) y por supuesto, las unidades dentales.

De manera urgente e inmediata, lo atendería el médico de Rafael en Jiquilpan, el Dr. Juan Manuel Ro-

bledo para luego trasladarlo a Los Ángeles, donde lo intervendrían quirúrgicamente, quedando ferulizado (inmovilizado) de la mandíbula por casi 2 meses, durante los cuales se adelgazaría mucho pues estaba sometido a dieta líquida primero y papillas que ingería por medio de unos popotes especiales.

Este terrible accidente, pensarían los médicos, ahora sí, sería el fin de su carrera, pues a la fractura había que agregarle el grave problema del asma; pero no fue así, Rafael con ese espíritu de guerrero que lo caracterizaba, luchó nuevamente contra la adversidad y pudo salir adelante, triunfando una vez más, contra su trágico destino. De nuevo, regresa a México, con su padre y hermanos a recuperarse (lo cual tardaría varios meses), en donde tuvo que nadar contra corriente y contra la opinión de los médicos que pronosticaban el fin de su carrera.

El cariño de los suyos y el amor a México le ayudarían a recuperar la salud y las facultades, por lo menos aquellas que aún poseía y que le permitirían lograr otro sueño, pues a Rafael le animaba el hecho de lograr un disco más (en realidad anhelaba cumplir con su contrato con Decca Records, de 20 LP's), el que haría con el guitarrista brasileño Laurindo Almeida (1967) donde al escucharlo se puede percibir rápidamente la merma en las tremendas facultades de Rafael, en cuanto a potencia, velocidad e infinitos fraseos; sin embargo, la calidad, técnica y sensibilidad del trompetista no lo abandonaría ni en este disco ¡ni jamás!

NOTA ACLARATORIA: En realidad el disco MÉNDEZ-ALMEIDA lo había grabado antes del desafortunado accidente y saldría ese mismo año (1967), pero en el corazón de nuestro querido trompetista, seguía firme el anhelo de lograr siempre un disco más, en

este caso serían dos discos. El penúltimo: “Magnificent Méndez, por supuesto con DECCA, que grabaría al regreso de su recuperación en México y saldría en 1968. El último de su producción normal: El Long Play de: “Love and Inspiration”, también con DECCA RECORDS, que saldría en 1970. En estos últimos discos podemos percibir una muy escogida selección de melodías que se adecuaban a su disminuida condición de salud, pero donde con mucha dignidad pudiera demostrar su gran calidad, sensibilidad y técnica, como ya hemos mencionado; características y cualidades que ni la edad, los accidentes, operaciones ni enfermedades lograron desaparecer en él y que ciertamente lo acompañarían hasta su última morada.

Melodías tales como:

En el disco Méndez-Almeida: Carinhoso, Bossa Romántica, Romanza, Lullaby, etc. (1967).

En Magnificent Méndez: Malagueña, Danza del Fuego, Princesita, El Burrito Ruso, etc. (1968).

En Love and Inspiration: Tema de Lara, Tema de Amor de Romeo y Julieta, Ave María y Plegaria al Señor, etc. Donde no deja de sorprendernos gratamente es con La Boda de Luis Alonso, de una manufactura de muy alta calidad; interpretación al estilo de Rafael Méndez, de alto grado de dificultad y gran maestría (1970).

Varias de estas melodías fueron interpretadas con sordina, lo que implica un sonido más suave, sin tanta potencia; podríamos decir, con un menor grado de dificultad, pero todas ellas de gran calidad artística e interpretativa.

Este es un dato en verdad increíble, en toda la expresión del término, que me narró y más adelante leerán a detalle, el gran trompetista mexicano y último alumno de Rafael, Juan Manuel Arpero, quien pudo

constatar personalmente y de frente a Méndez, a tan solo unos días antes de su muerte, Rafael, que generosamente accedía a darle sus últimas clínicas magistrales; me contaría textualmente: “era el gran maestro al tocar la trompeta, una máquina perfecta en su ejecución.” Incluso, le mostró la técnica de su gran logro: La Respiración Continua o Circular aunada al doble staccato.

“Mientras pueda tocar bien, lo seguiré haciendo”, diría en alguna entrevista, lo cual sucedió, hasta 1975, año en que llegó todavía a tocar profesionalmente para diversos y contados públicos, y de manera personal, como maestro, hasta sus últimos días, como lo constata y afirma nuestro amigo, trompetista, compositor, maestro y director de orquesta, el gran Juan Manuel Arpero. Ya que Rafael, en los últimos ocho años de su vida, se dedicaría, como en un principio de su carrera en USA, a recorrer las Universidades de Estados Unidos y algunas de Europa, donde le esperaban con gran interés para las conferencias y clínicas magistrales que diera; en donde revelaba de manera generosa todo el conocimiento y técnicas adquiridas a lo largo de más de 65 años de músico profesional.

Como dato adicional diremos que después de estos discos, parece ser, que solo saldrían dos recopilaciones de algunos de sus éxitos:

-Presenting Rafael Méndez con la marca Vocalion en 1973 y

-The Best of Rafael Méndez. Álbum doble de manufactura MCA Records en 1976.

Después de varios años, claro, por sus hijos, sacarían la selección completa de su producción en CDs con la disquera SUMMIT RECORDS.

NOTA INFORMATIVA: El nombre DECCA fue retirado por MCA (Music Corporation of America) en

Estados Unidos en 1973 a favor de la etiqueta MCA Records (que deja de existir en 2003). La etiqueta DECCA está actualmente en uso por Universal Music Group en todo el mundo; esto es posible porque Universal Studios adquirió PolyGram, la empresa matriz de DECCA británica en 1998.

EL BURRITO RUSO.

Sería en un viaje de placer y trabajo a Rusia, donde se presentaría en lo que se ha considerado desde hace muchos años y hasta el día de hoy, como la catedral de la música clásica: San Petersburgo y también en Moscú. Donde los doctos rusos quedarían encantados con las presentaciones que Rafael hiciera en varios escenarios, pero también Rafael Méndez aprendería aspectos técnicos muy importantes que solo los maestros rusos dominan y los hacen tan notables en el especial mundo de la música clásica.

Sería en ese viaje, en época de primavera, temporada ideal para realizar esta travesía, pues no hace tanto frío; donde viajando en el famoso ferrocarril Transiberiano, en una breve parada en la extensa Tundra Siberiana, a Rafael y su esposa Amor, quien lo acompañara en ese viaje, les tocó presenciar lo que sería inspiración para una de las composiciones personales más particulares de la obra del trompetista: "El burrito ruso".

Resulta que, cómodamente sentados en el ferrocarril y teniendo como hermoso escenario ese enorme campo siberiano, les tocaría representar la "actuación" de un precioso borriquito ruso, que un poco alejado de su manada, jugaba saltarín correteando unas mariposas que no podía atrapar; se agachaba, saltaba y parecía que las bellas mariposas de la tundra rusa se divertían haciendo desatinar al burrito que, de tanto

saltar y agacharse, terminaba cayéndose y rodando por el campo. De repente, desanimado se echaba con manos y patas abiertas para después emprender la persecución con más energía; triste y desesperanzado abandonaría por unos momentos su pretensión para en seguida reanudar la carrera y tratar así, de atrapar, aunque fuera una de las volátiles y hermosas mariposas.

Es así, como esta bella y particular escena inspiraría al trompetista para escribir esta hermosa melodía llena de matices y texturas, a la que acertadamente, mi primo David Quiroz Méndez definiría años después como “una verdadera telenovela musical”.

Partitura del Burrito Ruso, composición suya de notable y variada estructura melódica.

Contaré ahora, cuando también, con mi primo hermano, David Quiroz Méndez, quien se ha dicho de paso chifla precioso, como a nadie he escuchado jamás, quien me ayudara con datos de fechas y algu-

nos otros detalles que se incluyen en esta biografía del querido tío Rafael, quien siempre viviera con nuestros abuelos, los padres de Rafael, por lo mismo y la gran admiración que siempre le ha tenido al tío, es poseedor de todos los discos que grabó Rafael.

Pues bien, decía yo que con David y mi tío Rafael, viajaríamos del D.F. a Veracruz en un Ford Falcón 70, propiedad de mi padre Luis Méndez, a mediados de los años 70, pues en ese entonces, Rafael quería visitar al "Comandante", o sea, mi tío Jesús Méndez Arceo, que era el mayor de todos; quien nació en 1901 y quien viviera en el puerto de Veracruz desde hacía ya muchos años. Así, es que tomamos carretera y ¡a Veracruz se ha dicho!

Rafael era un conversador excelente, de esos que puedes escuchar por horas y no te aburre ni te fastidia; al contrario, quieres seguir escuchando su interesante y amena plática. Por lo que la travesía hacia el puerto jarocho, se nos hizo muy corta.

Qué hermoso fue ver a los dos hermanos fundirse en un largo abrazo lleno de emoción y cariño. Llegamos a la hora de la botana y ya nos esperaban con diferentes delicias, que con todo cariño preparaban la tía Beatriz, esposa de Jesús y la prima Elba. Estos succulentos platillos, por lógica, hechos a base de mariscos y pescado. Desgraciadamente, mi tío Rafael, casi no pudo deleitarse con estos manjares, pues a decir de él mismo: "si como pescado o mariscos, me convierto en una gran roncha", por lo que, durante esos días en Veracruz, tendrían que cuidar su alimentación. Claro que esto no fue impedimento para que la pasáramos muy bien en compañía del tío Jesús y su apreciable familia que, como siempre, nos atendieron con todo su corazón.

Sucedió un día que, como todos, David y yo nos íbamos al mar, el tío Rafael nos quiso acompañar y

ahí vamos los tres a la zona conocida como Mocambo. Nos gustaba ir allí, porque había un hotel del ISSSTE donde, por una cuota módica, aparte de la playa, podíamos hacer uso de sus instalaciones. Así es que podíamos jugar futbolito, ping-pong o billar y también disfrutar de albercas y jardines con palapas.

Corrían las horas sin darnos cuenta, pues en aquellos veintitantos años de nuestra existencia, a David y a mí nos gustaban mucho los deportes. Por lo que, de vez en vez, nos acordábamos del tío Rafael y lo buscábamos para constatar que todo estaba en orden y mencionándole que cuando quisiera, solo nos avisara y en seguida regresaríamos a la casa.

Enfrascados en un partido de futbol que organizamos con otros muchachos que se encontraban también en la playa, pasó el tiempo casi sin percatarnos, hasta que lo que nos hizo parar fue que estaba por entrar un Norte. En Veracruz, en un ratito se descompone el tiempo y entrando el Norte, empieza a soplar un fuerte viento que levanta grandes cantidades de arena.

Rápidamente, David y yo nos pusimos a buscar al tío Rafael, pero no lo encontrábamos por ningún lado, hasta que buscando yo en el área de las albercas, había una de estas que estaba vacía y a lo lejos alcance a distinguir dentro de la alberca un bulto en una orilla, al acercarme reconocí la toalla de la tía Beatriz; dicha toalla envolvía el mentado bulto.

Al aproximarme, con cuidado y cierta preocupación me acerqué y moví el bulto, mencionando el nombre de mi tío Rafael, en seguida apareció su sonriente cara: “¡Qué pasó!”, “¿ya terminaron de jugar?” “Sí tío, ya... ¿te encuentras bien?”, le pregunté, preocupado por su asma y el fuerte aire con arena que ya soplaba el viento. “¡Sigan! ¡Sigan jugando!, por mí no

se preocupen, estoy bien". Cariñosamente y conmovido por su sencillez y bondad, lo levanté y abrazándolo le dije: "Vamos tío, vámonos a la casa" (No cabe duda que, entre más grande, el ser humano, es más humilde de corazón).

Resulta que ya en el coche, camino a casa del tío Jesús, nos diría con esa gracia y chispa que lo caracterizara: "Caray, daría mi fortuna por tener su juventud" ... y reflexionando en seguida añadiría: "Bueno, la mitad de mi fortuna... pues qué iba a hacer yo con tanta juventud y sin dinero", soltando en seguida su hermosa carcajada... Te extraño, tío Rafael, ¡qué orgullo haberte conocido!

Fue en mayo de 1974, cuando pudimos lograr la entrevista que mi querido amigo, Germán Palomares Oviedo le hiciera al mejor trompetista del mundo, en los jardines de Radio Universidad, cuando aún estaba en el área de Ciudad Universitaria.

Resulta que, un día que Ernesto Méndez Mandujano, hijo de mi tío Othón, y David Quiroz Méndez, hijo de Consuelo, ambos hermanos de Rafael y su servidor, nos dirigíamos a buscar a una amiga llamada Natalia, que trabajaba en Radio Universidad; ya estando con ella, nos guio recorriendo las instalaciones de una de las estaciones radiales más importantes del país. Estando en la enorme Discoteca de la estación, se me ocurrió preguntarle si allí tendrían algún disco de Rafael Méndez, a lo que Natalia me respondió que no sabía, que ella era solo una empleada administrativa, pero que podía llevarnos con quien era una eminencia en el tema y que seguramente aclararía la duda.

Nos dirigimos a una cabina de grabación y después de un breve rato, saldría de esta cabina Germán Palomares; en seguida de las presentaciones correspondientes, rápidamente lo aborde con la pregunta: “¿sabes quién es Rafael Méndez?”, a lo que muy seguro Germán contestaría: “¡Sí, claro, él es el mejor trompetista del mundo!, pero, ¿ustedes conocen a Rafael Méndez?” Y con una sonrisa compartida entre los tres primos hermanos, contestaríamos al unísono y muy orgullosos: “Sí, es nuestro tío”. Sorprendido, Germán iniciaría una conversación con nosotros que terminaría con la promesa de que, en su próxima visita a México, nos comprometíamos a traer al tío Rafael para que Germán le realizara una entrevista.

Creo que pasó como un año, para que el trompetista regresara a México. Yo, rápidamente le platiqué de Germán y su programa: “Panorama del Jazz”, de Radio Universidad y de la entrevista, quedamos que al otro día yo pasaría por él para llevarlo a la cita que ya había programado Germán. Recuerdo haberle dejado puesto el radio en esta estación para que él constatará la calidad de la misma.

Es así, como al otro día pasé por él y nos dirigimos a las instalaciones de Radio Universidad, donde Germán y directivos de la estación lo esperaban para darle la bienvenida y luego nos trasladamos a los hermosos jardines de Radio UNAM, donde todo estaba bella y profesionalmente preparado para la entrevista. En tres sillas, nos colocamos para dar inicio a la plática que Germán tan atinadamente y con tanto profesionalismo realizara; allí quedó el documento auditivo para su constancia.

Preguntas por demás interesantes y acertadas hicieron que en pocos minutos la atención de mi tío Rafael fuera capturada, quedando así una entrevista

muy redonda y profesional, considerando el tiempo del programa que era de una hora.

Mi tío Rafael quedó tan complacido y agradecido que de regreso a casa me daría las gracias y mencionaría con un dejo de tristeza y melancolía: “Sabes güero, este es el primer reconocimiento que me hacen en México” (visiblemente emocionado y con sus ojos razados de llanto) ... y después de un corto silencio, inevitablemente, rodaron algunas lágrimas por mis mejillas.

LA LIRA DE ORO.

No tengo el dato exacto en mi memoria, pero creo que fue a mediados de los años 70 (1976 más o menos) cuando le avisarían a mi papá que había un premio para Rafael Méndez. Pues siendo, Luis, hermano de Rafael, músico, y formando parte de la Unión Filarmónica Mexicana, rápidamente lo localizaron para informarle:

“El Sindicato Único de Trabajadores de la Música, a través de sus dirigentes, han decidido, este año entregar el premio denominado LA LIRA DE ORO a Rafael Méndez, en reconocimiento a su destacada trayectoria como músico profesional mexicano.” Mi padre, rápidamente se pondría en contacto con mi tío Rafael en su residencia de Encino, California, pero en esos días, Rafael estaría pasando por una crisis de asma y no podía venir.

A título personal diré: creo que aparte de esta situación, en el ánimo de Rafael Méndez existía, en lo profundo de su corazón, un sentimiento de tristeza y desilusión ante el hecho de que, sin importar que, a través de su lucha honrada y su espíritu inquebrantable, hubiera llegado al Everest de su carrera, a la cima

de su profesión. El haber sido reconocido como el mejor y más grande de todos los tiempos y, sin embargo, en su propio país, ni siquiera supieran quién era.

Triste y lamentablemente, en su amadísimo México, ...nunca se le reconoció, ni se le dio, ni ha dado el lugar que le corresponde. En mucho, por culpa de autoridades que han ido y venido, sin otro interés que el de su propia persona y partido.

¡Querido Rafael! Donde quiera que te encuentres, sabes bien que si el noble pueblo de México estuviera enterado de quién fuiste y lo que hiciste, de cómo pusiste el nombre de México tan alto tanto en Estados Unidos como en Europa, en Sudamérica como Rusia, China y Japón; ten por seguro que cada mexicano, con ese espíritu patrio que se exagera cada vez que el clarín con la banda de guerra entona el Himno Nacional o tu querido mariachi, que tanto amaste, toca "México lindo y querido", cada uno de los mexicanos estaríamos orgullosos de saber que un niño trompetista michoacano, creció y nos representó a cada uno de nosotros, llegando a ser el mejor en lo que tanto amó y por lo que tanto luchó: en la ejecución de uno de los instrumentos más hermosos y más difíciles de tocar: ¡LA TROMPETA!

Así como nos ponemos de pie y nuestras lágrimas de felicidad corren ante el triunfo de la selección nacional de fútbol o en las escasas oportunidades que en algún campeonato mundial de cualquier deporte o en alguna olimpiada, un mexicano ocupa el pódium de la medalla de Oro; o en las ocasiones en que, en el terreno de las ciencias o las artes, un compatriota sobresale o inventa algo de gran beneficio para la humanidad, por más que ni nos enteramos. Así también, cada mexicano estaría de pie ante tu noble y ejemplar persona.

Nosotros, el pueblo, que verdaderamente somos México, tu raíz, tu tierra, ¡sí te reconocemos!

Recibe el aplauso sincero e interminable de tu nación, ante tu gran triunfo: “¡CAMPEÓN DE CAMPEONES!”

Por eso, ante el desconocimiento y falta de reconocimiento de todas las autoridades y directivos correspondientes, que no de sus amados paisanos, Rafael no acudiría a recoger este premio; por lo que, en su nombre, mi padre, Luis Méndez Arceo, lo recogería.

Fue un día domingo, en el programa del mismo nombre: “Siempre en Domingo”, que Luis, hermano de Rafael, en su nombre, recogería el mencionado premio. No es fácil para mí escribirlo, pero este libro trata precisamente de contar la historia verídica de Rafael Méndez, por lo que tengo que hacer honor a este compromiso familiar y personal, de la vida de mi admirado y querido tío Rafael.

Hace poco, mi amigo Germán Palomares me preguntó si tenía conocimiento de las veces que, de manera profesional, Rafael Méndez, el mejor trompetista del mundo, se había presentado en su país natal. Digamos que, durante 40 años de vida profesional (considerando que desde 1930 hasta 1970 tocó ya de manera profesional y siendo reconocido en todas partes del mundo) principalmente de 1945 a 1965, que serían las dos décadas de más actividad profesional en escenarios y estudios de grabación, programas de radio y televisión, así como entrevistas en prensa y revistas especializadas.

En vida de su hermana Irene Méndez Arceo, ella contaría que Rafael le platicó que el 22 de noviembre de 1944 fue invitado a tocar en la celebración nacional del día del músico, donde actuarían junto con él, de manera estelar Agustín Lara y Toña la Negra y que

en esa ocasión ante la actuación de Méndez, todos los presentes le aplaudieron y ovacionaron tan intensamente que decían que el edificio parecía que se vendría abajo. Él cerró el programa como el número principal (lo cual ya contamos).

Después de este suceso, solo se tienen datos de esa vez en 1952, que fue llamado por la presidencia de la República Mexicana, para dar el concierto con motivo del onomástico del entonces presidente de México, Lic. Miguel Alemán Valdés, el cual se realizó en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Sinfónica Nacional, como ya lo mencionamos.

Aprovechando su presencia aquí, "Ron Potrero" le propondría grabar dos programas para la televisión, acompañándolo en el primer programa María Victoria, cuya carrera como cantante estaba en ascenso y el que fuera cantante de "Los Churumbeles de España", Juan Legido, y en el segundo programa, el violinista Elías Breeskin y su orquesta, Corona y Arau y el trío Irakitán (julio de 1953).

Otra presentación fue en aquella otra ocasión en que, con sus hijos, asistió al Palacio Chino para tocar como el Trío Méndez en una celebración del día del músico (sin fecha). Fuera de esto, no se sabe que se le hubiera contratado o invitado a actuar profesionalmente en alguna otra ocasión. Lo cual es muy triste y difícil de comprender, ante la talla y obra del artista michoacano.

Tristemente esto nos habla del poco interés de las autoridades, medios y particulares, de la música de calidad y sus exponentes. Ciertamente que Rafael se especializó principalmente en la música clásica y semiclásica, pero también grabó mucha música mexicana, con arreglos de su autoría de enorme calidad y piezas de jazz y algunas instrumentales muy bellas. Estamos

ciertos, que la mayoría de los mexicanos, si conocieran la obra musical del gran Rafael Méndez, quisieran tener un disco, por lo menos, en sus hogares.

De entre las contadas participaciones profesionales que tendría en su amado México.

Está la patrocinada por Ron Potrero, donde tocaría con sus hijos Ralph y Robert.

Espero que este sencillo homenaje sirva de estímulo para que las cosas cambien a favor de la música y los músicos mexicanos y que la vida ejemplar de este gran mexicano, sirva de inspiración y sea una influencia positiva que impulse a nuestros niños y jóvenes a salir adelante y llegar a ser líderes verdaderos que sirvan a los demás con todo su corazón.

CAPÍTULO ONCE.

CHECANDO LOS ESCENARIOS. EL APLAUSO DE 18 MINUTOS. SU ESTUDIO PERSONAL ANTES (con mi Papá), DESPUÉS (con Robert, mi hermano Francisco Javier y yo). SU ÚLTIMO ALUMNO.

Algo que también me contara mi querido amigo y gran trompetista mexicano, Isidro Martínez que, dicho sea de paso, grabó un disco homenaje a Rafael Méndez, muy digno, de gran calidad y donde demuestra su gran capacidad como trompetista, tocando algunos de los temas más conocidos y que hicieran famoso a Rafael Méndez. Es en este disco que en la última melodía (Romanza de Rafael Méndez), ejemplifica uno de los ejercicios que realizara religiosamente Rafael, antes de tocar en un escenario y que a continuación contaré.

Cuando nuestro querido trompetista iba a tocar en un escenario, una de las cosas que tenía que checar sin falta, era “la respuesta del escenario”. Esto se refiere a una especie de eco que todos los buenos escenarios, en las paredes de dichos teatros, acondicionados por expertos en acústica, deben reunir como característica fundamental; que los concertinos solistas siempre buscaban; por lo menos en aquellos años, era condición obligada de los escenarios de conciertos.

El maestro Rafael Méndez, al ser contratado, lo primero que exigía era que el escenario reuniera las cualidades acústicas necesarias para el buen éxito de la o las presentaciones.

El llamado ECO o RESPUESTA DEL ESCENARIO consiste en que el escenario, al realizar un concierto, en el momento del clímax o mayor sonoridad de una pieza, es un momento peligroso para el solista, pues en el instante donde toda la orquesta junto con el solista están en "FORTE" o "FORTÍSIMO", es muy fácil que el solista se pierda por no poderse escuchar, en cuyo caso sucedería una tragedia en el escenario, pues el solista en cuestión puede salirse de la melodía, desafinando o descuadrándose sin darse cuenta.

Es por eso que los grandes solistas de aquellos tiempos, principalmente los de alientos, antes de aceptar tocar en un teatro, sala o auditorio, primero checaban el rebote de su sonido y si la sala en cuestión no tenía esta característica, no aceptaban tocar allí.

En el clímax de su actuación, ya tenía bien identificados los puntos de rebote o eco para no perderse. Era un verdadero perfeccionista.

Rafael realizaba esta prueba en todos y cada uno de los escenarios donde se iba a presentar. Llegaba él solo con su trompeta y colocándose en el escenario, tocando notas altas y fuertes, buscaba el punto de rebote del escenario, o sea que los buenos escenarios de esos tiempos poseían esta característica de rebotar el sonido de la trompeta (en este caso) para que el ejecutante no se pierda y termine su actuación con éxito.

Cuando Rafael encontraba el punto de rebote, dejaba un pequeño señalamiento en ese lugar del escenario para colocarse allí mismo en los momentos requeridos y poder obtener el rebote de sonido que le permitiera no perderse y finalizar de manera exitosa cada ejecución. En realidad, la mayoría de las salas de conciertos llegaban a tener dos o tres puntos de rebote. Actualmente con la acústica moderna y los avanzados equipos de sonido, esto ya no se hace.

EL APLAUSO DE 18 MINUTOS

Toca ahora contar el suceso que, para Rafael Méndez, representaría, tal vez el evento más importante y de mayor reconocimiento a su persona y obra.

Cuando Rafael Méndez cumplió 72 años de edad (1978) sucedió algo verdaderamente hermoso y conmovedor.

En una preciosa sala en Hollywood, Studio City California (Sportsman's Lodge) se reunieron poco más de 500 famosos trompetistas de todas partes del mundo para cantarle el "Happy Birthday" (de Rusia, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Italia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Japón, China, México, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Canadá y de muchos estados de USA) y homenajear a Rafael Méndez, el mejor trom-

petista de todo el planeta por su onomástico y 50 años como trompetista profesional (tomando como dato la fecha en que empezó a percibir un sueldo digno profesionalmente en los Estados Unidos, 1928).

David Hickman, como presidente de la International Trumpet Guild, recuerda que tuvo el alto honor de entregarle una placa conmemorativa por su inigualable contribución al mundo de la trompeta como interprete, compositor y maestro. La casa OLDS le regaló un bugle bañado en oro.

Resulta ser que, después de la culminación de un bello programa, donde, como ya se mencionó, se presentaran los trompetistas más reconocidos de la época de todo el mundo, videos de Rafael, bandas universitarias, entrevistas y discursos... sus hijos Ralph y Robert hablaron de manera emotiva, de la vida y obra de su ilustre padre. El evento terminaría con la aparición en el escenario de Rafael Méndez, quien era recibido con una cerrada ovación, que duro ni más ni menos que 18 minutos sin parar. No se sabe, porque se perdió la cuenta, cuántas veces tuvo que aparecer en el escenario el homenajeado Rafael Méndez, quien lleno de emoción al dirigirse al generoso auditorio, dijo, entre otras cosas: que ese era el momento más importante y emotivo de su larga carrera, el cual llevaría grabado en su corazón para siempre.

Ese día, las mejores orquestas del mundo, dejaron de tocar, pues sus trompetistas habían guardado sus instrumentos para ir a rendir homenaje al mejor de ellos, al más grande, al que llegó a donde nadie jamás había llegado y tal vez, nunca, nadie más, llegaría.

La residencia de Rafael Méndez, en los Ángeles, California, se encontraba en el condado de Encino, era una hermosa casa con alberca y jardines que habitaría por muchos años, hasta su muerte. Lo que hay que destacar en esta parte de la narración es sobre su estudio de grabación. Era éste, el lugar favorito de Rafael, donde pasaba la mayor parte del tiempo; cuando no estaba trabajando.

Me contaba mi padre, Luis Méndez, hermano menor del personaje, que cuando a mediados de los años 40 fue a visitar a Rafael, le tocó en suerte conocer dicho estudio, donde pasaron momentos muy agradables de largas pláticas, escuchar mucha música y principalmente entonar juntos viejas canciones del tiempo en que tocaban en la banda familiar y de la época en que les tocó andar en “la bola” con el general Lázaro Cárdenas.

Me contaría mi papá; cosa que yo pude constatar años después, que el hermoso estudio estaba adornado por muchas lámparas hechas a base de instrumentos de aliento metal. Así es que lo mismo encontrabas una tuba, que un trombón, un corno francés o una infaltable trompeta adaptadas a hermosas lámparas que alumbraban el íntimo estudio. Además, contaba con un equipo de grabación de primer nivel, con enormes carretes de cinta para grabar durante muchas horas sin tener que parar a rebobinar la cinta. Inclusive, contaba con sillones convertibles a camas, los cuales usaban muy seguido, pues las noches bohemias solían alargarse hasta altas horas de la madrugada... “varita bonita, varita de nardo, cortada al amanecer...”

Fue un tiempo muy hermoso para los hermanos, donde pudieron estrechar más los lazos afectivos que siempre los unieron.

En el año de 1990, cuando junto con mi hermano Francisco Javier Méndez Vera, fuimos a los Ángeles a

llevar el seguimiento clínico de mi padre, que entonces estaba hospitalizado en el ISSSTE, 20 de noviembre de la Ciudad de México, con un cuadro clínico que después de diferentes estudios, diagnosticaron como cáncer terminal, dándole a nuestro padre, máximo 3 meses de vida.

Un mes antes, dejando todos sus compromisos de trabajo, los primos Rafael y Roberto vinieron después de muchos años, a ver a mi papá al Hospital. Esto habla del cariño que le tenían a su tío Luis; que en algunas visitas que hiciera mi papá a Los Ángeles, convivió con los entonces niños dejando una bella marca en sus tiernas vidas.

En ese entonces, mis primos, como médicos especialistas de nivel mundial que eran, le pidieron al director del ISSSTE, 20 de Noviembre, el cual los recibió en su visita, que a la brevedad nos entregaran el hallazgo clínico y seguimiento de mi padre a nosotros para que a su vez se los lleváramos personalmente a los Ángeles, revisarlo y darnos el pronóstico u opinión en cuanto al tratamiento a seguir. Siendo ellos, en aquel tiempo, los directores del hospital privado de Especialidades y Trasplantes San Vincent, de los Ángeles, California. Así lo hicimos; su calidad de vida no iba a mejorar ni el tiempo de subsistencia a extenderse. Finalmente, mi padre dejó de existir tres meses después, como lo habían dicho los médicos del ISSSTE.

La parte que debemos destacar aquí, es que cuando llevamos este expediente clínico, tuvimos la oportunidad de conocer la casa del tío Rafael y por la generosidad de Roberto, el famoso Estudio, y digo, gracias a la generosidad del primo Roberto, porque según lo que él mismo nos dijo, desde el fallecimiento de mi tío, nueve años antes, no se había vuelto a abrir. Se-

guramente, como signo de respeto a la memoria de su padre y para no remover tristes recuerdos.

También, como signo de respeto y cariño a mi padre, el hermano más querido de Rafael Méndez, las puertas de ese más que estudio, santuario, fueron abiertas a nuestros anhelantes ojos. Aconteció que, al abrirnos el Estudio, penetramos como en un templo, que en cierta medida lo era, y comenzamos a descubrir exactamente lo que nuestro padre, Luis Méndez, nos contara tantos años atrás. Efectivamente, aún podíamos apreciar unas lámparas hechas con una tuba, un trombón, un corno francés y el equipo de grabación con sus enormes carretes.

Entonces sucedería algo increíble: recostada en uno de los sillones; donde seguramente durmió nuestro padre, estaba una preciosa guitarra que mi hermano Francisco Javier no dejaba de admirar; pues Quico, como le decimos cariñosamente, heredero de las cualidades musicales de los Méndez Arceo, es un excelente guitarrista lírico, que lo mismo toca bossa nova que rumba flamenca o música mexicana.

Francisco, volteando a ver a Roberto, le pidió permiso para ver la guitarra, a lo que el primo accedió sin problema. Quico, soplando un poco el polvo de la caja de la guitarra y al ver la marca, me diría asombrado: “¡Es una Ramírez!” (guitarra española acústica, considerada como la mejor marca en el mundo).

Lo increíble es que la finísima guitarra, al pulsarla, sacó un impecable sonido que nos reveló a los tres presentes ¡que estaba perfectamente afinada! Después de nueve largos años de abandono involuntario, la Ramírez demostraba el porqué es lo que es.

Enseguida, mi hermano Francisco Javier, tocaría: “La Bikina” con gran calidad y limpieza, emocionando al primo Roberto quien sonriente diría: “¿Dónde

está mi trompeta?” (recordando los tiempos en que hiciera la 2ª. Trompeta con “Tre Méndez”, al lado de su padre y su “cuate” Rafael) muy complacido por la interpretación de su primo hermano, en la finísima guitarra.

En este mismo Estudio personal, Rafael, en sus últimos años de vida, grabaría música mexicana tradicional con un dueto mixto de cantantes mexicanos que encontró en un restaurante de comida mexicana en el área de Los Ángeles, a fines de los años 50 y principios de los 60 realizando entonces algunas grabaciones muy atinadas durante esos años. Sin duda, tuvieron en ese entonces mucho éxito, gracias también al aporte excelente de la trompeta mexicana de su ya reconocido paisano. Reencontrándose con ellos años después.

El “Dueto Azteca” (conformado por Guillermo y María), quien le agradó particularmente al Tío Rafael, pues tenían el estilo tradicional de los duetos naturales, sin impostación, con un sonido puro y auténticamente pueblerino que tanto amaba y añoraba Rafael.

El Dueto Azteca. A quien Rafael les grabara algunos bellos solos de trompeta, por tener el sabor típico campirano y pueblerino que tanto gustara a Rafael.

Se hicieron muy amigos y grabaron, aparte de lo comercial, varios temas de música mexicana tradicional y composiciones similares de la autoría de Rafael Méndez. Al sonido de una guitarra del dueto, mi tío iba agregando en pistas, guitarras 2ª. Y 3ª, guitarrón, a veces un violín y por supuesto su trompeta, que en ocasiones tocaba con sordina. Rafael mismo interpretaba todos los instrumentos.

Disfrutaba mucho de estos momentos, que por lo general acompañaban con una copita de buen tequila o mezcal y con botana que él mismo preparaba, esto, cuando su deteriorada salud se lo permitía.

Recuerdo aún que, en unos maletines de piel café, en casetes caseros, les regaló a mediados de los 70, a cada uno de sus hermanos, el juego completo de su música y un casete adicional que con su puño y letra con plumón rojo decía: "Puntadas Rafael Méndez". En ese casete es donde incluía algunas grabaciones con el "Dueto Azteca", como "Dos Palomas al Volar" (que este dueto entonaba diciendo: "dos palomos al volar").

Revisando la letra del autor Jesús Gaytán, él la escribe como la conocemos todos y la cantara Antonio Aguilar entre otros: "dos palomas al volar" y "Ay Malena". También incluía: "Ojos que lloran tan tristes", esta bella canción mexicana cantada por el dueto de Martín y Malena y la trompeta de Rafael que le da un toque de calidad y mexicanidad de sabor inigualable. Este dueto acompañado por el Conjunto Anáhuac (un dato importante es que esta canción es de la autoría de Rafael junto con su hermano Antonio), grabada en los estudios Anáhuac en Tijuana Baja California. "By Coast Records". Además, contenía su sentida ranche-rita: "Adiós Prieta Querida" (canción escrita por él, e inspirada en un amor de su temprana juventud), "Danielita", también de su autoría, que dedicara a su

primera nieta Daniela, hija de su hijo Robert; y claro, “Madrecita Santa” tema que compuso para su mamá, también interpretada por Martín y Malena y donde Rafael Méndez toca la trompeta con sordina, dándole un toque más sentimental en sus notas. Además de otras instrumentales sencillas y nostálgicas. Todas de corte mexicano.

Preguntándole a mí amigo, el gran trompetista y director sinfónico mexicano, Juan Manuel Arpero, cómo fue que conoció a mi tío Rafael.

Me contó que en varias ocasiones llegó a encontrarse con mi papá en las instalaciones de la extinta Unión Filarmónica Mexicana (allá por la calle de Dr. Balmis casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas), en una de esas se animó a abordarlo y pedirle que por favor se comunicara con el gran Rafael Méndez para que lo recibiera y le diera unas clases de trompeta; que ésta era su mayor ilusión.

Estamos hablando de finales de 1980. En ese tiempo la salud de Rafael era ciertamente muy mala, por lo que Luis, en varias ocasiones le dijera que era imposible. Fue tal la insistencia del joven trompetista, que a mi padre no le quedó más remedio que hablar con mi tío Rafael, explicándole que el muchacho no iba a ceder en su pretensión.

Finalmente, pues Rafael entendía la lucha y tesón de Arpero (seguramente le recordaría sus propios inicios), aceptó recibirlo en su residencia de Encino, California. Lo cual sucedió, me cuenta Juan Manuel, empezando agosto de 1981.

Fue durante todo este mes que Rafael atendería con profesionalismo, sencillez y cariño al joven trompetis-

ta mexicano; en su estudio personal, en su casa, un día sí, otro no. Rafael le enseñaría a su último alumno, los secretos de su técnica y ejecución incomparables.

El primero de septiembre de 1981, catorce días antes de su fallecimiento, fue que Juan Manuel Arpero se despidiera de su maestro con profundo agradecimiento y cariño. No serían en vano aquellas clases particulares que “el Magnífico Rafael” (como en algún tiempo se le conociera) le diera al trompetista Arpero. Yo, hace algunos años escuché a Juan Manuel tocar “El Carnaval de Venecia” con gran calidad y maestría. Dicha melodía es de examen profesional para trompetistas en todo el mundo, por su alto grado de dificultad y complicada técnica.

El gran trompetista mexicano Juan Manuel **Arpero**.

Último alumno de Rafael Méndez en vida

CAPÍTULO DOCE.

INFLUENCIA REAL. TESTIMONIOS DE GRANDES TROMPETISTAS PROFESIONALES Y JÓVENES ESTUDIANTES. ARTURO SANDOVAL. DAVID HICKMAN. CARL "DOC" SEVERINSEN. ERIC AUBIER. EDUARD H TARR. RONALD ROMM. JUAN MANUEL ARPERO. ISIDRO MARTÍNEZ. RAÚL VALDÉS VANEGAS. CHUCHO LÓPEZ. RODOLFO "POPO" SÁNCHEZ. RAMÓN FLORES. OMAR SÁNCHEZ PELAÉZ. BERNARDO MEDEL DÍAZ

NOTA: todos los testimonios que aquí aparecen están en orden cronológico, es decir, como fueron llegando a mí: vía correo electrónico, entrevista personal o telefónica, así como por testimonio audible ¡Gracias mil a todos!

Toda la familia Méndez y muchísimos músicos mexicanos, paisanos y tantos otros aquí en nuestro amado y sufrido México y más allá de nuestras fronteras; afortunadamente, estamos anhelantes de que pronto el nombre de este singular y ejemplar michoacano se coloque en el lugar que le corresponde.

Gracias a Dios, también tenemos que reconocer que, al día de hoy, ya desde hace mucho tiempo, en el concierto universal de la música y sus hijos, Rafael Méndez ha sido influencia e inspiración de muchos nacionales y extranjeros; que la vida y obra de este

único y extraordinario trompetista ha elevado a niveles superiores a muchos ejecutantes no solo de la difícilísima trompeta sino de intérpretes de diversos instrumentos de las diferentes secciones de los llamados instrumentos de aliento, (metales y maderas), que no solo por ser el precursor y titular de la Técnica de Respiración Continua o Circular, que indiscutiblemente es un aporte excepcional para todos estos, sino también por haber elevado en sumo grado el nivel de ejecución de la trompeta a través de su inigualable técnica total; es decir, fraseo e interpretación, velocidad y limpieza, sincronización entre labios, lengua y dedos, potencia y volumen, administración y control de aire y sonido, tesitura; claro, todo esto aunado a su precioso color, matiz, brillo, e inigualable sabor, intensidad, cadencia, sensibilidad y sentimiento. Cualidades que perfeccionó en sus transcripciones de difíciles melodías para violín a trompeta. ¡En fin! En una sola palabra: ¡Perfección! En un solo adjetivo calificativo: ¡Perfecto!

“Rafael Méndez es la perfección”, “Rafael Méndez es Perfecto” (dicho por grandes trompetistas de diferentes épocas). Por eso la distancia entre Rafael Méndez y cualquier otro trompetista (de ayer, hoy y mañana) será siempre abismal.

Por eso, nadie, nunca, llegará a superarlo; vamos, ni siquiera a igualarlo; ni tan solo llegará a acercarse a él. Es por eso, que en el mundo de la trompeta se puede hablar de antes y después de Rafael Méndez. De ese tamaño es el aporte que “El Trompetista” legó a ese, su mundo.

Es hermoso, darse una vuelta a la Plaza Garibaldi en la CDMX y preguntarle a cualquier trompetista mariachi si conoce quien fue Rafael Méndez para iniciar una conversación que mínimo te dirán que “el

mejor trompetista del mundo, nacido en Michoacán”. Que, como mencionábamos al principio del libro, en las hermosas “causalidades de la vida” podemos ver que, así como en sus inicios no fue fortuito el cambio del violín a la trompeta, de la misma manera, no sería casual el hecho de transcribir música clásica de alto grado de dificultad para violín a ser ejecutadas por primera vez al difícil terreno de los instrumentos de aliento, y en este caso específico al siempre arduo territorio de la trompeta.

Es así, como seguramente habrá muchos destacados discípulos de Méndez, que aún sin conocer sus personas ni sus nombres, le honran y distinguen emocionando a públicos diversos en todo el mundo, aplicando lo que su ejemplo y enseñanza les dejara. Lo cual estamos ciertos, es el mayor homenaje a su personalidad, vida y obra.

Por eso, desde este pequeño escenario de narración es necesario y obligado que mencionemos a algunos fieles seguidores; algunos de estos, de manera un tanto autodidacta; como lo hiciera el mismo Rafael, y otros seguramente forjados en las aulas de conservatorios y escuelas de música, los cuales, todos, han tratado de seguir sus huellas, para seguramente, como su admirado maestro, tal vez, por qué no, dejar a su vez una marca importante en el maravilloso mundo de la música.

Aquí, vale la pena hacer un paréntesis significativo para dejar en claro de una vez, para algunos su grave error de juicio, particularmente de aquellos, muy pocos, afortunadamente, de los llamados “puristas” de la apreciación y crítica musical.

En alguna visita a una alta autoridad de cultura del gobierno de México, en el año 2006, en unas oficinas de Bellas Artes, escuché este comentario: “realmente

Rafael Méndez fue un gran trompetista, lástima que nunca haya estudiado formalmente en un conservatorio de música". Ante esta opinión de quien se supone debería ser una autoridad en el tema y haciendo un lado mi afecto y cercanía por Méndez, empecé a pedir opiniones de algunos conocedores; músicos principalmente y líderes de opinión en la materia.

La conclusión es:

No solo no es una debilidad o falta en la vida del prodigioso trompetista michoacano, sino que este detalle ajeno a su persona y signo de distinción del mismo, lo que lo hace más grande, más notable y único.

Rafael Méndez fue un autodidacta, ciertamente, pero que llegó a dominar la escritura musical, solfeo y el espacio partitural, como muy pocos. Se bebió literalmente, los mejores y más difíciles métodos para trompeta de su tiempo y en su momento entregó el suyo propio que es método de referencia obligado para todos los que aspiran a ser grandes trompetistas. Esto se reafirma en sus magníficas composiciones, extraordinarios arreglos y variaciones magistrales a la música que seleccionó ejecutar, además de haber sido también un gran director de orquesta. Aparte de estudiar a los grandes clásicos de todos los tiempos, por su marcada inclinación hacia lo clásico y semi-clásico.

Terminaré mencionando que, ya como trompetista maduro y en cierto descanso obligado por sus achaques y enfermedades, muchas universidades, conservatorios y facultades de música de diferentes partes del mundo (USA, Europa y América del Sur) le ofrecieron la titularidad como maestro de trompeta; lo que tuvo que declinar por su cada vez más mermando estado de salud; sin embargo, siguió dando clínicas magistrales ocasionalmente, por todo el mundo, cuando su salud se lo permitía.

Después de las presentaciones en vivo, la actividad que más disfrutaba Rafael era dar clases a los jóvenes estudiantes. Es notable ver el gusto con el que realizaba este ejercicio y la alegría y atención de los alumnos al convivir con el gran trompetista.

INFLUENCIA REAL.

Iniciaremos haciendo mención del que fuera su último alumno en vida de Rafael Méndez. El trompetista, maestro, compositor y director Juan Manuel Arpero, gran amigo, que a sus cualidades artísticas hay que agregar la tan valiosa y rara sencillez entre los seres humanos en general y tal vez, más difícil de encontrar entre los artistas; que no así de los realmente grandes. Lo cual quiere decir, que él pertenece a ese selecto y admirado grupo.

Precisamente, haciendo gala de esa sencillez y sabiendo que estaba terminando el libro de su querido y admirado maestro, amablemente me hizo un espacio en su apretada agenda y nos quedamos de ver una mañana en el hermoso e histórico Sanborns de los Azulejos, en el centro histórico de la Ciudad de México. Aunque el maestro Arpero radica principalmente en Celaya, Gto., por sus múltiples compromisos de trabajo, viaja constantemente por toda la República

Mexicana y el extranjero, así es que, aprovechando su visita a la capital de nuestro país, nos encontramos cumpliendo puntualmente a la cita.

Aparte del excelente músico que es, Arpero es un gran conversador, con un acervo de experiencia y humildad difíciles de encontrar. Acompañado de su esposa, uno de sus hijos, nuera y nieto, esperamos pacientemente que se nos asignara una mesa, pero como el maestro tenía prisa por sus compromisos, entramos en materia rápidamente.

Lo primero que me contó fue la gran experiencia de haber conocido en persona a Rafael Méndez en su propia casa para, sin saberlo nadie, impartir con generosidad y sapiencia únicas, lo que serían las últimas clases de trompeta y técnicas que daría en su vida el gran Rafael. Ya anteriormente narré este capítulo en la vida de ambos trompetistas y cómo se despidieron cariñosamente, sin saber también que no sería un hasta luego, sino una despedida para siempre, pues después de 14 días vendría la pérdida física en este mundo del amado maestro Rafael Méndez.

Notablemente emocionado, Juan Manuel me contó como no podía creer estar frente a su más grande ídolo, su sueño era ahora una realidad que se materializaba gracias a su tesón y generosidad de Méndez; pues ya hemos dicho que en ese tiempo la salud de Rafael era muy mala. Sin embargo, esto me sorprendió gratamente, cuenta que cuando lo conoció, en ese mismo día, Méndez ejecutó con su trompeta un ejercicio con la Técnica de Respiración Continua o Circular y doble staccato.

“¡Era increíble!” dice Arpero. “A pesar de su notoria enfermedad y merma de facultades, era el gran maestro al tocar una máquina perfecta”. “Yo he necesitado tiempo para poder asimilar lo que significaba

su mirada, sus palabras, su propio corazón y lo que significa su arte, y que en esos breves momentos no pude capturar toda la dimensión de su grandeza”

“El ejemplo que nos dejó en dedicación, amor y respeto a la música, al instrumento y su increíble técnica e inteligencia para poder llegar a esos niveles, son invaluable”. “Ante él, pareciera que los demás no fuéramos músicos”. “Lo que existe en todo el mundo, sobre su obra, su leyenda, son los códigos no escritos, que superan inclusive a “La Biblia de los trompetistas” que es el Arban, la cual dominó Rafael como nadie y fue el trampolín que lo lanzó hacia niveles inalcanzables”.

Dice el maestro Arpero: “Yo pude percibir lo que él quería enseñarme y la forma: el doble staccato de Méndez debía ser despacio y yendo en aumento.” “¡Lástima!” Dice Arpero, “yo lo empecé a practicar y trabajarlo en 87, pero luego me vi obligado a dejarlo por los compromisos y responsabilidades de trabajo y familiares”.

“Rafael Méndez, es un Sol grande, poderoso, con un magnetismo que nos atrae y jala e invita a superarse y ascender, que no podemos ver de frente, porque nos ciega su grandeza”. “El músico debe voltear a ver su propia vida, su propio ser y aprender a esquivar los golpes de la vida”... decía Juan Manuel, con un dejo de tristeza... y añade: “Yo dejé de tocar la trompeta por 12 años, por una profunda depresión a causa de diferentes sucesos que no podía asimilar ni superar... casi muero de tristeza... si no fuera por mi amada esposa y compañera y a que me refugié en ese tiempo en la dirección orquestal, quién sabe qué hubiera pasado”.

“Gracias a Dios se cruzó en mi camino mi ahora alumno Jeffrey Gómez, de tan solo 17 años de edad,

de Acámbaro, Mich. Con un entusiasmo y cualidades que me renacieron las ganas por retomar la trompeta y junto con él, ensayar hasta 4 y 5 horas diarias. Lo que vino a otorgarme mi segundo aire como trompetista. Creo que este muchacho llegará muy lejos, pues aparte tiene sencillez, tan necesaria en el terreno de los escenarios y los aplausos”.

“Para mí, Rafael Méndez es como una deidad a la que se le ama, respeta y se teme”. “Yo creo, dice Arpero (el último alumno de Méndez), que el magnífico Rafael, como se le conocía en el medio, llegó a donde llegó porque él fue: ¡El gran siervo de la música!”

Es, sin duda, grande el agradecimiento de Arpero a lo que Rafael le enseñó en esos pocos días, de manera totalmente altruista y generosa, en su residencia de Encino, California. Por eso es que a manera de correspondencia Juan Manuel Arpero, el gran trompetista mexicano, se expresa así.

Con gran tristeza para mí y viendo su reloj, me da una disculpa por tener que dejarme, pero con entusiasmo y solicitud, me pide que lo acompañe a fin de mes (marzo de 2016) a Moroleón, Gto. Donde ante muchos amigos y grandes artistas todos, presentará su libro y método donde promete revelar su enorme experiencia y conocimientos, además, los secretos de Méndez, ni más ni menos.

Nuestro querido amigo, el trompetista mexicano Isidro Martínez Villanueva ha tocado con los mejores cantantes de México, siendo ahora primer trompeta de Alejandro Fernández y que, como ya mencionamos en el capítulo correspondiente, hiciera un disco homenaje a Méndez en un estilo mexicanista muy

hermoso y de gran calidad, acompañado y arreglado por grandes músicos orgullosamente mexicanos tales como: Enrique Neri, Ricardo Toral, Víctor Patrón y Fernando de Santiago.

Cuenta Isidro Martínez que a principios de los 90, siendo admirador de toda su vida de Méndez, quería conseguir la colección de discos de Rafael, buscando en todas las tiendas de discos de la CDMX y otras ciudades y ... nada, ni siquiera sabían quién era.

En 1994 un compañero músico de la orquesta de Pérez Prado, trajo de Japón la anhelada colección.

En 1995 en el Palacio de los Deportes se realizó "La Feria Internacional del Disco" y ahí va Isidro esperanzado de encontrar en esta muestra internacional, música de su ídolo; pero no; nuevamente la gran decepción. Él, estando en la sección de discos de trompetistas, le dijeron que estaba buscando en el lugar equivocado y lo llevaron a la sección de cantantes de boleros; creían que se trataba de Rafael Hernández (¿?) ¡fíjense nada más!

Fue tal su decepción que decidió darlo a conocer de alguna manera. Primero, pensó en grabar algunos solos de piezas de Rafael Méndez, pero pronto se encontró que, si no estudiaba más profunda e intensamente, esto, no sería posible. Así es que se puso a estudiar todo el Arban (método, que sabemos, el mismo Rafael llegó a dominar a la perfección y que recomendaba a los trompetistas). Puso manos a la obra y por tres años (de 1995 a 1998) se dedicó con todo su ahínco a estudiar y perfeccionar su técnica hasta lograr los solos que dio como resultado el mencionado disco homenaje a Rafael Méndez, qué tan dignamente logró, con piezas muy reconocidas de Méndez, tales como: Samba Gitana, Jarabe Tapatío, Chiapanecas, Czardas de Monti y una bellísima e impecable interpretación a

la Romanza de Méndez, entre otras grandes y difíciles melodías.

Mi gran Amigo, el talentoso trompetista mexicano Isidro Martínez, realizó este disco Homenaje a Rafael Méndez. Un trabajo artístico de gran calidad con arreglos de estilo mexicanista de grandes compañeros como Enrique Neri, Víctor Patrón, Ricardo Toral y Fernando de Santiago. Todas piezas del repertorio de Méndez. Bravo Maestros!

Por supuesto sé de la influencia de Méndez, su vida y obra, claro, sobre trompetistas de la talla de Winton Marsalis y Arturo Sandoval, también David Hickman y Carl "Doc" Severinsen, quienes lo han reconocido como el más grande en diferentes escenarios y entrevistas. Seguramente habrá muchos más en todo el mundo, que algo le deban o le tengan que agradecer a Méndez. Qué decir de algunos queridos y destacadísimos nacionales, reconocidos hasta en el plano internacional (perdón, pero solo mencionaré a los que me lo llegaron a decir, que seguramente serán muchos más, afortunadamente). Pues bien, estos mexicanos y los que desgraciadamente ya no están con nosotros, se expresaban de Méndez con gran respeto y cariño, son: Chucho López, Ramón Flores, los fallecidos amigos Roy Ramos, Chilo Morán y el extraordinario multi-instrumentista, compositor y arreglista, Rodolfo "Popo" Sánchez; por supuesto los grandes composi-

tores y amigos de Rafael: Mario Ruíz Armengol, José Sabre Marroquín y Chucho Zarzosa, entre muchísimos otros, ¡seguramente!

A raíz de la entrevista que me hicieran en el programa de TV en Televisa, Final de Partida de Nicolás Alvarado y Julio Patán el pasado 21 de septiembre de 2015, claro, con el tema: Rafael Méndez, su vida y obra, a los pocos días recibí una llamada telefónica de un maestro de música de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Raúl Valdés, quien desde hace años se dedica a ponerles a sus alumnos de trompeta las difíciles melodías, composiciones y arreglos de nuestro querido Rafael Méndez.

Actualmente cuenta con un ensamble de trompetas que lleva el nombre del notable michoacano. Dicho ensamble se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales, poniendo el nombre de Méndez en alto por la calidad de sus jóvenes intérpretes

Tan es así, que en esa plática telefónica que tuvimos me sorprendió cuando puso al teléfono a un jovencito trompetista de nombre Moisés Aguirre Cerros, de tan solo 15 años de edad, quien, me dijo: “le va a tocar parte de Scherzo en re menor, del maestro Rafael Méndez”. Antes de que empezara a tocar, ya estaba yo asombrado, pues como se sabe, este scherzo es pieza de examen profesional para trompetistas.

Pues bien, fue así como con gran interés comencé a escuchar a este joven interprete quien ejecutó de manera clara y precisa la primera parte del difícil scherzo, dejándome con un muy grato sabor de boca y mucha alegría en mi corazón y agradecimiento a los verdaderos héroes anónimos, como este maestro Raúl Valdés, quienes desde su sencillo pero importantísimo ámbito de acción hacen una labor notable,

formando no solo buenos o excelentes profesionales, sino principalmente extraordinarios seres humanos.

¡Felicidades a los verdaderos maestros! A aquellos maestros de tiempo completo, que con cuerpo y alma se entregan a dar lo mejor de ellos mismos; su propio ser, para forjar los seres humanos que los difíciles tiempos modernos nos demandan. A esos maestros con cariño, ¡gracias!, ¡mil gracias!

Sin duda la personalidad y talento de Méndez cautivaban a los jóvenes estudiantes.

Este, tiene que ser un capítulo aparte y fundamental, y en realidad lo es, pues el hecho de la INFLUENCIA REAL de la música, figura y obra de Rafael Méndez y cómo éstas han trascendido el tiempo y las fronteras, y seguramente lo seguirán haciendo, es en su conjunto, el gran legado, la enorme herencia que este, ahora, gigante mundial nos regaló primeramente al resto de sus colegas los músicos y luego a todos los simples mortales, que eso sí, amamos tanto la “buena música” y ¿cuál es esta? dirían muchos... y tal vez en la respuesta tendríamos necesariamente que caer en discusiones y polémicas innecesarias. Lo que sí podemos asegurar categóricamente, es que la música de Rafael

Méndez entra indiscutiblemente en esta categoría de “buena música” y agregaré: “de todos los tiempos”.

Toca ahora el turno de los verdaderos herederos del Gran Rafael, sus verdaderos (perdón, pido) familiares y amigos: los músicos de trompeta y los otros músicos, todos, claro; o sea, esa selecta estirpe de dotados y envidiados (por mí sí), quienes tienen el alto privilegio de producir, de crear, la bendita, la maravillosa música que nos mueve y conmueve al resto de los mortales.

Por mi parte, antes de cederles el merecidísimo espacio que enriquece notablemente este sencillo texto, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes: extraordinarios trompetistas solistas, maestros, alumnos y queridos ejecutantes todos, profunda y sinceramente su valioso e inigualable aporte que, sin duda, añade valor al todo en su conjunto. ¡Mil gracias! Particularmente a ti, querido maestro y ahora ya, amigo Raúl Valdés Vanegas (maestro de trompeta y música de cámara, y director de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas), principal causante de varios de estos bellos, emotivos y tan valiosos todos, testimonios; el tuyo, maestro Raúl es singular y sobresaliente, una joya en verdad.

TESTIMONIALES

Descubrí el nombre de Rafael Méndez por las legendarias historias que me contaban mis colegas de sus años en los escenarios del mundo, así fue como me decidí a buscar información del maestro Rafael Méndez. Cada material que encontraba, hacía que creciera mi admiración y respeto por él, pero no quedaba ahí,

un inexplicable agradecimiento era el que embargaba mi ser con cada día que pasaba o con cada dato que encontraba; poco tiempo después, me di cuenta de que ese sentimiento de gratitud se debía a su legado, a su historia de vida, pero, sobre todo, por forjar un antes y un después en el destino del instrumento. Nos abrió las puertas a las futuras generaciones y nos inspiró, ingrediente esencial en la vida artística de todo músico. Inspiración y para nadie es un secreto que él era sinónimo de este término.

Un soñador que no paró de trabajar, visionario, ejemplo de humildad, excelencia y profesionalismo. Enamorado de sus raíces y embajador de la trompeta. Yo, como latino, me lleno de esperanza, orgullo y alegría al saber que el mejor trompetista que el mundo ha conocido llevaba el sello latinoamericano en su corazón y que lo compartió de escenario en escenario. Su creatividad, ingenio y visión ahora nos dan interpretaciones únicas, obras icónicas y material invaluable para la humanidad.

Ojalá se reconozca en el mundo entero el aporte de Rafael Méndez, de su padre Maximino y de toda su familia, que sean recordados por siempre y que su ejemplo sea un regalo para todos aquellos que queremos llegar más allá de nuestros sueños.

Alexis Morales Barrientos / Costa Rica.
Director de la Academia
Costarricense de Trompeta.
Trompetista de la Banda de
Conciertos de San José.

A primera escucha, solo queda la admiración y sorpresa hacia quién podría ser, sin duda, uno de los intérpretes y artistas más expresivos y excepcionales que ha existido en su instrumento.

Una vorágine es como se puede describir su música, bordeando pasajes suaves y melodiosos, hasta enérgicas y ágiles melodías que solo un experto podría interpretar.

No queda más que “abrir los sentidos” y prepararse para el derroche de gracia, agilidad y musicalidad que regala este trompetista a quienes oímos sus melodías e interpretaciones de obras que recorren lo clásico, folclórico y jazzístico, agregando su característico sello personal a cada pieza que interpreta.

Mauricio I. Fuentes Bravo.
Trompetista. Chile

Para mí saber de Méndez, fue algo que despertó mi curiosidad y mi noción por querer seguir estudiando trompeta, me dio una motivación que no se compara, más, por saber que fue un trompetista mexicano y que en sus tiempos era difícil tener un nivel tan profesional, sin duda, una persona a quién admirar, que siguió sus sueños, que luchó hasta el fin y dejó su nombre en la historia, que jamás será olvidado.

Cuando yo estudiaba en San Luis era muy poco lo que se sabía de él y tocar su música era raro y difícil, porque no sabían muchas personas quién era, o no les interesaba. Cuando llegué a la Universidad Autónoma de Zacatecas entré al ensamble de trompetas, el cual lleva su nombre, Rafael Méndez, e interpretaban obras de él, de ahí fue cuando mi curiosidad por saber

de él comenzó y el querer llegar a ser como él, interpretar sus obras para mí son un reto de cada día que me motiva a estudiar, y al escucharlo en sus grabaciones, me motiva a nunca darme por vencido.

Luis Eduardo Arellano Vega.
Estudiante de Trompeta.
San Luis Potosí, México. Enero de 2016.

Rafael Méndez, uno de los mejores trompetistas de la historia, de los más recordados y de los cuales sus arreglos y obras siguen siendo interpretados por todo el mundo. El legado que nos dejó: su sonido, su música, su virtuosismo que se ha reflejado en cada una de sus obras.

Inspiración para muchos músicos, logró lo que no muchos han logrado, triunfar y ser reconocido por todo el mundo por su música, interpretaciones en las que siempre está impregnado ese estilo tan suyo, tan “mexicano”; a pesar de que sus estudios con Clarke y con Louis Maggio lo formaron como el trompetista, no olvidemos sus orígenes, que su padre le enseñó sus primeras lecciones.

Para mí la música de Méndez es increíble, lo que más me gusta es cómo adaptó la música para violín a trompeta, cosas como el concierto de Mendelssohn o Aires Gitanos, que logró hacerlo increíblemente dándole su estilo.

Al interpretar Méndez yo siento esa sensación de que, si él pudo hacer algo grande con su interpretación, más allá de que haya sido virtuoso, sus ganas, el empeño y el amor que le daba a cada obra que tocaba fue lo que lo hizo grande, por lo que yo trato de tener

ese pensamiento al interpretar a Méndez o cualquier otra obra de cualquier compositor, dar lo mejor de ti, darle tu estilo, algo que impresione, que nadie más haya escuchado y sea bueno.

Luis Arguelles. Estudiante de Trompeta

Jiquilpense oriundo de la localidad de Abadiano, nacido el 31 de octubre del 2001, actualmente estudiante del Conservatorio de las Rosas Ubicado en la capital michoacana.

¿Dónde surge el tocar ese instrumento?

Fue en Abadiano, gracias a que mi hermano entró a una banda y me invitó, yo comencé a tocar la trompeta, entonces me interesó mucho la trompeta y de ahí empezó todo.

¿Escuchaste hablar de Rafael Méndez?

Tiempo después, más o menos un año, después de que tocaba trompeta, al querer tocar más melodías me encontré con que él era uno de los máximos exponentes nacionales y que su fama era internacional, e incluso, tiene una estrella en Hollywood, en el camino de la fama.

¿Qué sabías de él en ese momento?, ¿te motivó?

Solo sabía que era de Jiquilpan y que era el mejor trompetista del mundo.

Sí, mucho, fue mi ejemplo a seguir, quiero llegar a tocar como él, quiero tocar en los mejores escenarios.

¿Dónde viviste tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu primer instrumento musical?

En Abadiano y otra parte de mi infancia en Morelia, fue muy padre, yo que dejé mi pueblo a muy temprana edad. La trompeta ha sido mi único instrumento, el sonido que emite es único y espectacular.

¿Cuándo comenzaste estudiar? ¿Cómo llegas a Morelia? ¿Quiénes han sido tus maestros?

Comencé a estudiar en 2013, participé de una banda familiar que se formó en mi pueblo y cuando el proyecto terminó, nos fuimos a Morelia, ahí fue en donde conocí a Alexander Freund, mi primer maestro hasta la fecha.

¿Dónde has tocado?

Principalmente en Jiquilpan con el maestro Arpero; Morelia, Mérida, Uruapan, muchas partes de Michoacán y varias partes de Colombia.

¿Cuántos años tienes estudiando trompeta?

5 años

¿Ha tenido alguna influencia Rafael Méndez en tu vida?

Sí, por ejemplo, que quiero ser como él, he tocado muchas de sus piezas y cuando profundicé en su vida me di cuenta de que fue un gran ser humano, sé que superar al maestro será parte de constancia, dedicación y amor a lo que me gusta.

¿Hasta dónde quieres llegar?

Yo solo pienso en seguir practicando y llegar lo más lejos posible.

Ángel Aarón Sánchez López.
Estudiante de Trompeta.

NOTA DEL AUTOR: Ángel (Yuca, como le dicen sus amigos) obtuvo el Primer Lugar en un concurso internacional en Europa tocando el Scherzo en re menor de Rafael Méndez. 31 de enero del 2019.

Experiencia del trabajo con Rafael Méndez

El trabajo con la interpretación de Rafael Méndez está muy enfocado a la ejecución e interpretación por dos factores muy importantes. Uno, es el que empuja la musicalidad y el otro, la calidad en la ejecución.

El que empuja la musicalidad es el trabajo en las anacrusas poniendo el acento en la nota que empuja la frase a manera de unir las ideas. Partiendo de una idea y dándole continuidad para no hacer pedazos de música; más bien desarrollando un canto que se extiende durante la pieza a interpretar. Dejando muy claro el principio y la conclusión de una idea o frase a exponer, lo que da sentido a la musicalidad.

El otro factor que empuja a la musicalidad es el que se mueve mediante la ejecución, dando una idea más clara de lo que se busca y lo que se obtiene. Este factor es a veces descuidado por la búsqueda de pasajes difíciles, repetidas veces cuando si se le toma en cuenta desde un principio hace más ligeros todos los pasajes. Este factor es la respiración muy profunda.

Cuando se planean las frases con respiraciones muy profundas el movimiento de anacrusas es más fácil. Se cuenta con el recurso de aire para enfocarse en musicalidad y no hay preocupación por desgaste físico. La falta de aire o respiración profunda provoca cansancio, inseguridad, titubeo en pasajes complicados y en algunas ocasiones miedo a lo que genera incomodidad al interprete.

Cuando se tienen claros estos puntos, el estudio del material de Rafael Méndez se puede abordar con mayor beneficio y seguridad para su interpretación.

Omar Osiel González Reyna.
Lic. en Música con especialidad en Trompeta.
Monterrey N.L. Enero de 2016.

¿Por qué toco Méndez o de dónde lo conocí?

Desde muy chico recuerdo que veía videos de él, solo que no sabía quién era... cuando crecí y me enteré de que ese señor era el grandioso Rafael Méndez. Para mí, el escucharlo por el YouTube era lo máximo, desde entonces sabía que era el mejor de todos los tiempos, nunca imaginé poder tocar algo de él... ni lo habría hecho, si no hubiera conocido al Mtro. Raúl Valdés a quien conocí cuando se presentó el Ensamble de Trompetas "Rafael Méndez" de la Universidad Autónoma de Zacatecas en mi ciudad natal, Tonalá, Jalisco. Me llamó la atención cómo tocaban los chicos y porque llevaban ese nombre.

Entonces fue que le pregunte a mi abuelo quién era o por qué llevaban ese nombre... me dijo que Rafael Méndez era el señor que tanto había estado escuchando y que ellos le pusieron así a su ensamble porque él era mexicano y tocaban obras muy difíciles, mismas que Rafael Méndez interpretaba.

Luego, le comenté al Mtro. Valdés, sobre tomar clases con él, y dijo que sí que estaba dispuesto a apoyarme, solo que lo único que lo impedía era la distancia. Fue que recordé una manera muy peculiar de poder tomar una clase con él sin moverme de mi casa; le comenté y le propuse de tomar clases en línea, no sabía cómo era eso entonces; le dije de un programa llamado Skype y fue que empezamos con la era de la Trompeta en Línea tanto para muchos lugares del País y el Mundo.

Que yo sepa nadie había hecho lo mismo en ese entonces, la gente no lo conocía muy bien, o al menos

aquí en México y fue cuando él me mostró y me dio las partituras de Rafael Méndez. Yo nunca creí tocar algo de él y quedé marcado cuando lo hice por primera vez y hasta la fecha lo interpreto.

Cuestión que, gracias al apoyo de mi familia y él, me ha llevado a lograr muchas cosas muy intrigantes tales como llegar a tocar Méndez en el extranjero y representar a mi país con mi música o más bien la música de él.

Moisés Aguirre Cerros.
Estudiante de Trompeta. 15 años
Guadalajara, Jalisco.

NOTA DEL AUTOR: Moi ha ganado varios premios, la mayoría, primeros lugares, en competencias nacionales e internacionales, algunos en Europa y hasta un primer lugar en China. Actualmente está becado en la mejor Universidad de Música de Viena, Austria.

Rafael Méndez Arceo en la
Universidad Autónoma de Zacatecas
“UN SELLO ACADÉMICO DE DISTINCIÓN”

Raúl Valdés Vanegas

Tradicionalmente, el estudio o el conocimiento de la trompeta se ha dictado por herencia familiar o bien de forma casual en el mismo contexto. Sus conveniencias son marcadas simplemente por el escuchar a interpretar, lo que la gente quiere escuchar.

Cuando se marca el contexto, estamos hablando de la variedad de estilos con las que la trompeta se puede presentar; esto es, hasta la misma forma de hablar de las personas, según su región y hasta idioma en el mundo.

Recuerdo muy claramente mi experiencia personal con el Gran Maurice André, cuando expuse ante él, Hummel, el gran concierto para trompeta que siempre está inmerso en las academias y salas de concierto del mundo; cuando me sugiere: la entrada del primer movimiento como alemán, luego, cambié la forma a español y posteriormente, caminé sobre el francés; esto, en los mismos primeros 16 compases, (lo anterior en las formas de escuchar y de emisión de las lenguas mencionadas).

Entonces, ¿cuánta variedad de sentir y escuchar la trompeta habrá en el contexto sobre el carácter de interpretarla?

Por lo general se observa cómo la trompeta entra en el gusto de los niños (as) por el simple gusto o práctica familiar; o bien, el cotidiano escuchar de las llamadas bandas de guerra en sus instituciones de educación; así mismo, como sucede en la actualidad, existen ya muchas instituciones musicales juveniles como lo son las bandas de música de los municipios, aunados por el "Bum" de la música de Banda que se generó desde la última década del siglo pasado y que sigue marcando la pauta en la música regional y comercial de nuestro estado de Zacatecas, México y en muchos más.

Las formas son dictadas simplemente por la intuición musical de cada intérprete o del instructor en turno, donde se dice el cómo hacer las emisiones o bien sacarle sonido al instrumento. Es entonces cuando esta emisión-timbre representa las conveniencias del contexto.

El Ps. Alfredo Guerrero (2006, pág. 14) menciona la obra de Sergei Moscovici (1961): *La Psychanalyse. Son Image et son public*. Aquí, se estableció la premisa fundante de su teoría de “Las Representaciones Sociales”, y plantea que... el conocimiento y el estar inmerso en la sociedad-contexto propondrán la idea, como guía para la acción; luego, a lo anterior, sumo las palabras dictadas del gran e ilustre maestro y trompetista Juan Manuel Arpero, el día que me aseveró: los mejores profesores de música no se encuentran en los conservatorios e instituciones, sino en el mismo pueblo.

Al hablar desde mi institución, que es la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), del estado del mismo nombre en México y, en una postura de investigador, con una mirada etnográfica, tal como lo señala Galindo (1995) en su oficio en la mirada y sentido “ésta (la etnografía), tiene una vocación del otro, lo busca, lo sigue, lo contempla. Su asombro se resuelve muchas veces en la racionalidad de los propios referentes, pero también hace estallar la incertidumbre y alerta la imaginación”. Entonces, me viene a la meditación, ¿cuál es o serían las formas de mi propio entorno o argumento? y por supuesto, ¿cuáles son sus propios referentes en los que ahora estoy inmerso?

Me encuentro pues, que la variedad es grande, pues en éste se encuentran desde polkas, pasos dobles, marchas, zapateados, música de salón y hasta la llamada música de concierto; en fin, simplemente música del mundo.

En este gran tejido artístico-musical, y sumando la gran cantidad de oportunidades vertidas en mi experiencia dentro del ramo de la docencia, ya de casi treinta años, primero en la Universidad Nacional Au-

tónoma de México y ahora en nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas, observé la necesidad de diversificar el conocimiento a partir de las formas que presentan los alumnos; el ya no enseñar lo que a mí me resultó, sino el investigar sobre saber cuál es el interés de lo que éste busca y necesita. En muchos de los casos los docentes estamos más preocupados en lo que sabemos, que en lo que en verdad los alumnos necesitan. Tal como lo asevera Kein Bain (2004) en su obra “Lo que hacen los mejores profesores de universidad”.

Por tanto, visto en proporción, más que los requerimientos técnicos- artísticos, es importante salir a aprender en el contexto mismo; tal como en su momento en mi instrucción dentro de la Facultad de Música de la UNAM, nos lo advirtió en mi clase de solfeo el gran Mtro. Jorge Medina Leal, al consignar: “Les hacen falta horas de Cabaret”. Esta declaración junto a los hoy reconocidos músicos Genaro Sánchez y Oscar Rosete, después de un exhausto examen de solfeo.

Se asume así, una ingeniería donde se propone un modelo de acción, interacción y enacción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Formas de contacto, conexión, vinculación y creación en los ámbitos de construcción interactiva y en activa del conocimiento. (Galindo, pág. 30).

Así comencé a observar y a intuir la diferencia de experiencias que representan los mismos discípulos dentro de la clase de trompeta; éstos encarnan a su contexto y realidad social; la diferencia: sus mismas regiones geográficas; y, por tanto, sus repertorios y representaciones en sus formas de hacerse sentir musicalmente.

Ante esta gama de posibilidades, hacia el año de 2004, se presentó como una necesidad meramente

académica, la oportunidad dentro de las materias curriculares (Unidades Didácticas) de Conjuntos Instrumentales y Trompeta, el proponer un ensamble; esto, la conjunción de un grupo donde los participantes trabajan con y en una misma dirección e idea estructurada, desde la concepción del compositor a las mismas necesidades y recursos técnicos-artísticos de los integrantes; así es como nace: el Ensamble de Trompetas Rafael Méndez (RM) de la UAZ.

Nos encontramos que los primeros integrantes eran originarios de varios lugares del estado de Zacatecas: Jerez, Villanueva, San Ramón, Morelos, de primer momento; y así, con el transcurso de los semestres, se fueron integrando de otros lugares geográficos como Río Grande, Fresnillo, Guadalupe etc. ; actualmente nuestra clase se alimenta de las disposiciones y posturas de alumnos de otros contextos territoriales como: San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, e internacionales de Cuba; y, desde 2013, con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) los discípulos virtuales; esto, los estudiantes en línea vía Skype®, de diferentes contextos nacionales e internacionales como Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Santiago de Chile y Alajuela en Costa Rica.

Entonces ¿de dónde comenzar según el momento de lo requerido y contextualizado? y, ¿cuál será el mejor referente para hacer que esta gama de tejidos, visiones e intereses, confluyan en la misma idea que es: “una fácil interpretación de la trompeta”?

De primer soplo, recordé el primer día de instrucción en el Conservatorio Superior de Música y Artes de Perpignan, Francia en 1993, en la clase del Mtro. Maurice Benterfa, cuando fui referido como “Speedy González”, aquel pequeño personaje de caricatura, que representaba a nuestra región en el extranjero

junto al pato “Lucas”; y en seguida, me presentan una cinta de audio: ahí estaba vigente: “Rafael Méndez” (1906-1981); luego, en los meses posteriores (tal como lo señalé) tengo la oportunidad de estar con el Gran Maurice Andre, en España, al saber éste de mi origen me señaló: La première trompette du Monde est Rafael Méndez (La primera trompeta del Mundo es Rafael Méndez).

Esa noche, después de interpretar “Haydn” con la Orquesta de Valencia, André, desentrañó de ancore la “Hora Staccato” haciendo referencia que México estaba presente en la sala. ¡Oh, grandísimo momento!...

Ante estas experiencias, comencé a revalorar y sigo arraigando los intereses de la trompeta mexicana desde sus orígenes, que no son más que franceses.

Esta fija idea me estaciona en la instrucción casi generalizada con relación a la trompeta de a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en México, cuando en referencia con la Invasión Francesa de 1862 en tiempos de don Benito Juárez, aparecen en el mundo, dos grandes libros (llamados Métodos): El Método Completo de Solfeo sin acompañamiento D. Hilarión Eslava (Eslava) y el Gran Método Completo para Cornetín de Pistones J. B. Arban (Arban, 1863) y que a su vez surgen en nuestro país a finales y principios de las mencionadas centurias.

A lo antepuesto, es importante mencionar lo mostrado en el informe (Arban) de 1863, que ha solicitud de Sor D.A.B. Arban, profesor del Conservatorio Imperial de Paris, dirigió al Excmo. Sr. director del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, con fecha del 3 de Julio; para que, por esta Corporación fuese examinado el Método de Cornetín de Pistones; y fue nombrada al efecto, una Comisión compuesta por Profesores del mismo, dentro de los cuales se en-

contraban los excelentísimos señores Rafael Hernando, José de Juan Martínez, Miguel Sacrista, Domingo Broca, Antonio Romero como director del mismo; y por último: Hilarión Eslava.

A lo distinguido, confiero la relación de tiempos y contextos existentes entre ambos libros, su finalidad: el de adquirir herramientas y formas para una fácil interpretación de la música, y en este caso de la trompeta.

Observamos pues, las formas de enseñanza rítmica del método de solfeo y su gran relación con las posesiones presentadas en Arban y sobre todo el rigor estricto de los valores rítmicos en sus respectivos tiempos. Cito Arban en su prólogo (1863):

“Lo que se quiere, es una ejecución, una enseñanza metódica; no basta cantar bien o vencer la dificultad, también es necesario hacer bien ambas cosas; en una palabra, es menester que el cornetín de pistón (la trompeta), así como la flauta, el clarinete, el violín y la voz, tenga ese bello estilo y esa gran escuela cuyo precioso depósito y cuyas sanas doctrinas han conservado algunos profesores, y particularmente el Conservatorio”.

Tal aseveración la podemos constatar en las grabaciones que presenta Carl Fisher (*Etudes*, 194?) de Rafael Méndez en la interpretación de Arban; todo es exactitud, belleza y sobre todo una férrea disciplina de ejecución.

Luego, también Arban nos expone, con relación de la facilidad de ejecución en el relato que se muestra en el mismo prólogo antes ya señalado (1863):

Los resultados que he obtenido en Francia, Alemania e Inglaterra, sostienen victoriosamente la causa del cornetín de Pistón, demuestran que este puede habérselas con los mejores. En 1848 me hice oír en una

sesión de las Sociedad de los Conciertos del Conservatorio, en que toque el famoso Aire de Flauta, compuesto por Boehm sobre un tema Suizo, en el cual, como se sabe están amontonadas a placer todas las mayores dificultades; desde ese día, puedo decir que el Cornetín de Pistón se coloca al lado de los instrumentos clásicos: en dicha pieza fue donde hice oír el golpe o juego de lengua de Flauta en stacatto binario así como el stacatto ternario, de que soy el primero en haber hecho la aplicación a Cornetín de Pistón.

Haciendo un breve resumen de lo anterior por Arban, observamos cómo expone un modelo de enseñanza-aprendizaje que va a echar mano de las diversas variables que se presentan en las enacciones entre los contenidos, el método, las formas de enseñanza, los medios y algo trascendental: los ambientes creados en el colectivo por los actores del mismo docente-aprendiz-entorno; esto, un gran Modelo didáctico.

La Dras. Mara Lioba y Dargen Juan (2015, pág. 6), citan a Alberto D. Valle, que define el Modelo didáctico como “la representación de aquellas características esenciales del proceso de enseñanza- aprendizaje o de alguno de sus componentes con el fin de lograr los objetivos previstos”.

Así pues, una metodología enmarcada en la ecuación de las formas de instrucción e interpretación planteadas en los libros referidos: “Eslava - Arban”, más las prácticas francesas referidas en “El Punto de Vibración” (Benterfa, 1991), para luego ser multiplicadas y contextualizadas en las experiencias del mexicano Juan Manuel Arpero y teniendo como resultado técnico, el axioma de “Una profunda respiración hacia afuera”, que es expuesta en la forma de representaciones y comentario musical de muchos de nuestros alumnos cuando visualizan y luego interpretan “Méndez”.

Estas representaciones musicales de los estudiantes de la Unidad de Artes de la UAZ, han sido constatadas en diferentes y numerosos espacios académicos y culturales de nuestro entorno, que van desde comunidades rurales hasta espacios académicos como las facultades de música de reconocidas universidades como las de Nuevo León, Nacional Autónoma de México, Chihuahua, Querétaro y el Conservatorio Nacional de Música; así también en diversos espacios culturales de estados como Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Coahuila; en el extranjero, han participado en diversos festivales en España, Gran Bretaña, Italia y Costa Rica.

El “bum” de Méndez de nuestra academia se dio en la participación que tuvieron nuestros alumnos en el concurso “Rafael Méndez” de Jiquilpan Michoacán en 2011, donde lograron los máximos honores en su concurso.

En 2015, a solicitud de los organizadores del Concurso Internacional de Trompeta Juvenil que organiza Festival Internacional de Música de Cancún, nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas fungió como colaborador y jurado del mismo. Cabe señalar que, como requisito de participación, a incidencia nuestra, era interpretar obras de “Rafael Méndez” como el Scherzo, Chiapanecas, entre otras.

Esta deferencia surge gracias a que, en 2014, nuestro alumno virtual Moisés Aguirre Cerros (14 años) ganó el primer premio al sorprender con su interpretación de Méndez. Exposición que había hecho ya pudor en el festival Internacional de trompeta de Canarias en el verano del mismo año.

En el mismo mes, gracias a invitación de la empresa YAMAHA, el Ensamble de Trompetas Rafael Méndez se presentó en el Festival Internacional Cervantino de

la Ciudad de Guanajuato, con gran aceptación sobre todo en sus interpretaciones de dúos Méndez acompañados por la guitarra.

En noviembre del mismo 2015, "El Ensamble de Trompetas RM de la UAZ" se presentó en el cierre del Festival de Bronces de Costa Rica, interpretando entre otras, la Hora Staccato y Scherzo de Méndez; éste, organizado por el Mtro. Alexis Barrientos.

Ahora mismo, dentro de nuestra academia y cuando se organizan los encuentros estatales y regionales de boquilla circular, nos es grato escuchar la solicitud de los participantes, por querer escuchar de primer momento y luego pedir los recursos técnicos para interpretar Méndez.

Observamos cómo el repertorio Méndez es adecuado a las exigencias de los interesados: como lo he señalado antes, es una secuencia de capitales intelectuales semejantes a los expuestos en Eslava y Arban; esto es, su desarrollo es tan secuenciado que es posible tener contacto con él, en poco tiempo.

Hoy, cuando nuestros alumnos exponen Méndez con claridad y en muchos momentos con gran virtuosismo, la exclamación llega a ser tan grande como la expuesta por el compañero Gerardo Monreal, en la presentación que dio cuando el Dúo de Cámara que llevaba el Nombre de "Hilarión Eslava", éste se preparaba para asistir a la IX edición del Concurso de Música de Cámara en 2012, organizado año con año por la Escuela Superior de Música en la Cd. de México. Exclamó Monreal al escuchar el Scherzo en E menor: "Esto es Bach". Tal momento se suscita, por las formas de escritura de compás ternario que presenta la obra, que son tan parecidas a las partitas del señalado; luego la exposición anacrúsica que se desprenden de ésta a la hora de la interpretación.

Otros momentos interesantes provocados por Méndez son los observados cuando se plasman, sobre los espacios culturales, las evocaciones como las que incita "La Virgen de la Macarena"; en éstas, se logra escuchar el silencio que es mutilado por los sonidos que son enmarcados en las sensibles distracciones de la guitarra, a la par de la contrastante fuerza y a la vez sutileza de la trompeta; y que, en su constante plegaria, provocan instantes de íntima reflexión. O bien, cuando se presenta "Bambuco", que incita a rápidos cambios en el estado de ánimo en el intérprete, que son fácil de percibir en el escucha. Que tal "Zandunga" o el "Zapateado" de Pablo de Sarasate, que nos transporta a cierto rincón mexicano y pone a bailar a cualquiera.

Pero Méndez no sólo es folklor de nuestro país, también es fiel representante de la trompeta del mundo, cuando expone al mismo Arban con su Carnaval de Venecia en la conclusión del método; luego, Gounod-Bach, Haydn, Monti, Bizet, Paganini, Brahms, Verdi, en fin, el repertorio de diversas épocas de la música mundial.

En este juego de representaciones y conexiones de los nodos sociales expongo lo sucedido por el mes de septiembre de 2015, cuando se dio el primer contacto con el señor Luis Méndez; lo anterior gracias a la notificación vía telefónica recibida del Mtro. Francisco Vanegas, en la cual me informaba de la entrevista que había tenido el señor Méndez, en el programa de televisión "Final de Partida", de foro tv canal 4 que conduce Nicolás Alvarado y Julio Patán, motivo por el cual nos pusimos en contacto con él.

Después de algunos intentos mutuos, al momento de recibir la llamada, nos encontrábamos en conexión electrónica hasta Tonalá, Jalisco, con el alumno virtual Moisés Aguirre Cerros, y lo inusitado se provocó: El

joven interpretó el Scherzo de Méndez vía Skipe® para Calera, Zacatecas y en conexión telefónica para la Cd. de México; cuestión que le sorprendió; en primer momento, la forma virtual de cómo se provoca la clase por el medio electrónico; y luego, por la calidad técnico interpretativa mostrada por Moisés a su corta edad.

Este es un claro ejemplo de cómo, hoy mismo, el conocimiento ya no se funda en las aulas, sino en los medios de comunicación a través de las enacciones, interacciones y acciones de las redes sociales; tal como lo asevera, el Conectivismo. Importante es el impacto que se ha obtenido de las redes y de las teorías de la complejidad para el aprendizaje de la trompeta y la difusión de Méndez.

Un momento a observar y madurar, es la Interacción y Retroalimentación Cognitiva que se produce en el contacto visual y auditivo de los participantes virtuales. Es un instante donde la conectividad llama a una atención extrema (me atrevo a decir que: aún más que la presencial). Son espiraciones, en donde surge el cúmulo de reflexiones sobre lo interpuesto, que es provocado, en una representación natural, por la confianza que se presenta en la distancia física. ¿Qué le preguntaré hoy, al compañero que puede y (o) hace algo bien? y luego, me entero de que simplemente toca; y reflexiono: la concepción o respuesta más atinada para mí, es la del otro que está dispuesto en la misma red o conexión. Todos para un mismo fin: la trompeta, pero con diferente camino, pero, ¿cuál? pues la mía y, en relación con el otro, tú como parte de él, y todos en relación, postura y con referente a Rafael Méndez.

¿Cuál es el impacto del caos como un proceso de reconocimiento de un modelo complejo sobre un proceso de aprendizaje de la trompeta en línea (TL) y en afinidad a Méndez?

El caos, como ciencia, reconoce la conexión de todo con todo: asume Gleick (Cornejo, 2004); entonces, la toma de decisiones es un indicador importante en la TL. Si las condiciones subyacentes usadas para tomar decisiones cambian, la decisión por sí misma deja de ser tan correcta como en el momento en que se tomó. Puesto así, un colectivo, con la habilidad de reconocimiento y de ajuste a los cambios en los patrones dictados, será pues, una actividad de aprendizaje clave; y, con la capacidad de formar conexiones entre fuentes de indagación; para luego, crear patrones de investigación útiles.

Finalmente, este conocimiento debe ser engendrado intencionalmente, con la idea de provocar el sinnúmero de exposiciones que se darán por la gran variedad de contextos y formas expuestas; como resultado, la gama de juicios y criterios interpretativos de una misma concepción teórica musical para una propuesta práctica diferente. Así una representación Rafael Méndez, tal como Elsa M. Ramírez (2011, pág. 176) cita a Moscovici:

“Hace circular y reúne experiencias, vocabularios, conceptos, y conductas que provienen de orígenes muy diversos. (...) así lo extraño penetra en la fisura de lo familiar y lo familiar fisura lo extraño”.

Finalmente, y concluyendo: de tal, un proceso de representación social y contextual de enseñanza-aprendizaje de objetivación y anclaje, lo extraño o novedoso se convierte en propio y conocido; a la vez que se transforma y pasa al conjunto de representaciones de Rafael Méndez Arceo o bien: La Trompeta Mexicana a través del Mundo.

Zacatecas, Zac. Enero de 2016

Bibliografía

- Arban, J. B. (1863). *Gran Metodo Completo para Cornetín de Pistones*. Paris, Baelcona, España: Paris, León (Francia y extranjero), Escudier. Vidal Hijo (Español) Bote ET G. (Deutsch).
- Bain, K. (2004). *Lo que hacen los mejores Profesores de Universidad*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia. Recuperado el 20 de 11 de 15.
- Benterfa, M. (1991). *Le Site des Vibrations (El punto de Vibración)*. Suisse: Editions Bim.
- Cornejo, A. (2004). *Guia para la Administración del Siglo XXI*. (A. C. Álvarez, Ed.) Recuperado el 03 de 01 de 2016
- Eslava, H. (s.f.). *Metodo Completo de Solfeo*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret.
- Etudes, R. M. (194?). *WorldCat, música 78 rpm ing. eng.* (N. Y. Fisher, Editor) Recuperado el 27 de 12 de 2015
- Galindo, L. (1995). *El oficio de la mirada y el Sentido*. México: Grupo de Acción en Cultura de Investigación. Recuperado el 28 de 12 de 15
- Juan, Mara. Flores, Laura. Navarro, Celestino. (2015). *Propuestas para una Contextualización de las Artes*. (UAZ, Ed.) Guadalajara, Jalisco, México: Pandora. Recuperado el 15 de 12 de 26
- Juan, Mara. Juan, Dargen. Flores, Laura. (2015). *Propuesta para una Contextualización de las Artes*. (UAZ, Ed.) Guadalajara, Jalisco, México: Pandora. Recuperado el 28 de 11 de 2015
- Ramírez, E. (2011). *La lectura en el mundo de los jóvenes ¿una actividad en riesgo?* (C. U. Bibliotecológicas, Ed.) México, DF, México: UNAM. Recuperado el 02 de 01 de 2016
- Ramírez, Elsa. Guerrero, Alfredo. (2006). *Las Practicas Sociales de la Lectura*. (P. E. 2006, Ed.) México: UNAM. Recuperado el 22 de 08 de 2015

Referencias

- Arban, J. B. (1863). *Gran Metodo Completo para Cornetín de Pistones*. Paris, Baelcona, España: Paris, León (Francia y extranjero), Escudier. Vidal Hijo (Español) Bote ET G. (Deutsch).
- Bain, K. (2004). *Lo que hacen los mejores Profesores de Universidad*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia. Recuperado el 20 de 11 de 15.

- Benterfa, M. (1991). *Le Site des Vibrations (El punto de Vibración)*. Suisse: Editions Bim.
- Cornejo, A. (2004). *Guía para la Administración del Siglo XXI*. (A. C. Álvarez, Ed.) Recuperado el 03 de 01 de 2016.
- Eslava, H. (s.f.). *Método Completo de Solfeo*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret.
- Etudes, R. M. (194?). WorldCat, música 78 rpm ing. eng. (N. Y. Fisher, Editor) Recuperado el 27 de 12 de 2015.
- Galindo, L. (1995). *El oficio de la mirada y el Sentido*. México: Grupo de Acción en Cultura de Investigación. Recuperado el 28 de 12 de 2015.
- Juan, Mara. Flores, Laura. Navarro, Celestino. (2015). *Propuestas para una Contextualización de las Artes*. (UAZ, Ed.) Guadalajara, Jalisco, México: Pandora. Recuperado el 15 de 12 de 2016.
- Juan, Mara. Juan, Dargen. Flores, Laura. (2015). *Propuesta para una Contextualización de las Artes*. (UAZ, Ed.) Guadalajara, Jalisco, México: Pandora. Recuperado el 28 de 11 de 2015.
- Ramírez, E. (2011). *La lectura en el mundo de los jóvenes ¿una actividad en riesgo?* (C. U. Bibliotecológicas, Ed.) México, DF, México: UNAM. Recuperado el 02 de 01 de 2016.
- Ramírez, Elsa. Guerrero, Alfredo. (2006). *Las Practicas Sociales de la Lectura*. (P. E. 2006, Ed.) México: UNAM. Recuperado el 22 de 08 de 2015.

OTROS TESTIMONIOS DE GRANDES TROMPETISTAS.

Es para mí, mucho más que un gran placer el poder contribuir con mi comentario al homenaje al gran Rafael Méndez.

Era un gran artista e incluso, pese a muchas adversidades que tuvo en su vida, estás no pudieron impedir que él llegara a la cima de su profesión como trompetista. La gente de mi generación admira y respeta a este gran artista.

¡Mis mejores deseos!

Ehtarr (Edward H Tarr, Germany).
Trompetista Profesional.

Yo empecé a tocar la trompeta a la edad de 12 años, y mi abuelo (un fino músico amateur) me regaló mi primer disco de trompeta, Rafael Méndez, por mi cumpleaños. Estando toda mi familia y mi abuelo reunidos en la sala de su casa, escuchamos el disco L.P., yo estaba estupefacto ante la calidad musical y ejecución fantástica del gran Rafael Méndez. También quedé

muy sorprendido ante la reacción de obvia emoción de toda mi familia escuchando a este extraordinario y único trompetista.

Desde ese momento, me decidí en ser un trompetista solista y llegar a provocar esa emoción y felicidad en la gente y alcanzar los altos estándares de ejecución y técnica de Rafael Méndez. Me siento sumamente honrado al ser el encargado de la Biblioteca Rafael Méndez de la Universidad del Estado de Arizona.

Rafael ha tenido gran influencia y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, no solo músicos, y sus estándares de perfección artística continuarán por millones más.

¡Larga vida a Rafael Méndez!

David Hickman. Trompetista Solista.
Director y Profesor de la Facultad de Música
en la Universidad de Arizona, USA.
Encargado de la Biblioteca Rafael Méndez
en la misma Universidad de Arizona.

Por supuesto, es un honor y un placer para mí, dar mi testimonio del gran, del grandísimo, del único, Rafael Méndez.

Yo desde muchacho empecé a escuchar sus grabaciones y me impresionó de tal manera que me convertí en un fanático de su manera de tocar. ¡Él fue y ha sido el más perfecto de todos!

Un hombre con una dedicación extraordinaria, con una musicalidad tremenda, con un carisma para hacer música. También fue un gran arreglista y un gran

compositor. El legado de Rafael Méndez al mundo de la trompeta es lo más grande que se puede decir. Él fue y sigue siendo una gran inspiración para todos los que amamos el instrumento.

Él fue un hombre que perfeccionó la técnica de tocar la trompeta que nadie ha igualado. Muchos hemos tratado de imitarlo, pero nadie ha llegado a alcanzarlo, ni en su virtuosismo ni en su perfección, a la hora de tocar.

Yo tuve el placer de conocer a uno de sus hijos, de sus gemelos. Varias ocasiones hemos hablado. Inclusive ellos me dieron un testimonio cuando yo grabé "La Virgen de la Macarena" en mi disco "La Evolución de la Trompeta", en tributo a él, que, de mis más de 40 discos que he grabado, sigue siendo mi disco favorito (si no has escuchado este disco, déjame saber y yo con mucho gusto te lo mando).

Me alegra muchísimo que estés haciendo un libro sobre Rafael, pues es muy importante que todas las personas que no han tenido la oportunidad de tener acceso al gran aporte que él hizo a la música en general, y sobre todo a la trompeta, puedan tener acceso de esa información de la mano de alguien como tú que eres familia y que tuviste la dicha de conocerlo y compartir con él.

Una de las cosas que más siento en la vida es no haber podido conocerlo personalmente, hubiera sido una emoción muy grande y una satisfacción indescriptible. Realmente estoy muy orgulloso de que me hayas escogido para poder dar mi pequeña colaboración en tu libro.

A todos les deseo que estudien y escuchen profundamente lo que este gran hombre hizo por la música y por la trompeta. Rafael Méndez seguirá brillando como el más grande de todos los tiempos.

Un hombre que hasta el fin de la humanidad estaremos estudiando y tratando de descifrar cómo logró algo tan magnífico.

¡Un abrazo y gracias!

Arturo Sandoval. Cubano.
Trompetista Solista. Pianista. Compositor.
Ganador de 9 premios Grammy
(nominado en 17 ocasiones), 6 premios Billboard,
y 1 Emmy, entre otros.

Aquí están los sentimientos de Doc acerca de Rafael Méndez, siento que esto me haya llevado tanto tiempo, mis mejores deseos en su libro; espero mucho poder leerlo.

Mi nombre es Doc Severinsen, y estoy hablando con el Dr. Luis Méndez Vera, sobrino de Rafael Méndez.

Uno de los sentimientos más grandes que tengo en cuanto a pérdidas, es el no haber conseguido conocer en persona al señor Méndez, me hubiera gustado tanto haber tenido la oportunidad de decirle lo grande que era para mí.

Comencé mi carrera como solista llenando, como mejor pude, las fechas con bandas universitarias y escuelas secundarias que, por enfermedad o compromisos, Rafael Méndez no pudo cubrir. Los comentarios y su decepción al verme llegar en lugar de Rafael Méndez me hicieron, sin duda, una persona más sencilla, más humilde. Con esto no me agrego, de ninguna manera, a mi apreciación de su trabajo; porque esto ya estaba por encima de la cima.

Recuerdo haber oído la grabación de Méndez de Movimiento Perpetuo; cuando terminó (finalmente)

apagué el tocadiscos y empecé a considerar seriamente si debía cambiar de actividad profesional y dedicar a otra cosa mi línea de esfuerzo; porque lo que acababa de escuchar era tan impresionante, pero al mismo tiempo fue también una tremenda inspiración para todos los trompetistas de esa época y los que estábamos empezando, como yo.

Después de haber vivido en México por algunos años, pude ver de dónde venía y no parecía nada que pudiera inspirar la mejor carrera en solitario que jamás haya tenido ningún trompetista. Él era genial porque no estaba cincelandó estas notas en una tabla de piedra. Él estaba acariciando su música fuera del universo. Fue un regalo de Dios para él, y él lo trató con gran respeto.

Rafael Méndez, podía jugar con lo más simple, o el pasaje más difícil que era virtualmente imposible de ejecutar en la trompeta; y todavía lo hacía lleno de amor, hermosura y expresividad. Nunca fue solo el takatakatakatah (el increíble doble stacatto de Rafael Méndez), no como el golpear un pedazo de estaño ¡Él hacía música! ¡Él hizo música!

Creo que, sin duda, Rafael Méndez es el mejor trompetista que jamás haya vivido. Todos tenemos buenos días, pero parece que sus días fueron muy especiales.

Sinceramente de ustedes:

Carl Doc Severinsen. Solist Trumpet.
*Uno de los más grandes trompetistas
de todos los tiempos.
* Esto dicho por muchos.

Estoy muy feliz de que te hayas animado a realizar este trabajo sobre el proyecto Rafael Méndez. He sido desde siempre un devoto fan de su maestría musical y su hermosa ejecución, desde que era un niño.

He coleccionado sus discos y adquirido sus partituras para practicar y perfeccionar mi técnica en la trompeta. Puedo decir, sinceramente, que he estado influenciado grandemente e inspirado por su maravillosa interpretación.

Todavía utilizo en mis conciertos varios de los solos que yo aprendí de él, cuando estaba creciendo.

Gracias de antemano por incluirme en tu trabajo.
Atentamente.

Ronald Romm. Profesor de trompeta
de la Universidad de Illinois

Rafael Méndez es especialmente conocido por su altísimo grado de virtuosismo y su increíble staccato. Pero lo que mantuvo ante todo es la singularidad de su persona llena de valores, gracia y sobre todo, un gran corazón lleno de amor.”

ERIC AUBIER. Trompetista Solista Internacional.
Exsolista de la Orquesta de la Opera
de la Bastilla de París.
Profesor de CRR de Rueil Malmaison.
Profesor en el Conservatorio
de Sobi en Tokio, Japón.
Profesor Invitado en la Real Academia
de Música de Londres.
Director Artístico y Conductor.

CHUCHO LÓPEZ.

Rafael Méndez es un ejemplo de vida, de lucha, de superación...

Inspiración para muchos artistas en el mundo... para mí, es un orgullo.

Jesús López. Trompetista.

Antes de conocer a fondo a Rafael Méndez, mi inclinación musical como trompetista fue hacia Harry James, por la manera que interpretaba sus melodías y su musicalidad extraordinaria.

Mi primer encuentro con la música de Méndez fue con el "Duetto Azteca", lo escuché e inmediatamente pensé: "esto no es un mariachi, esto suena a otra cosa" (principios de los 70's).

Cuando yo tenía 16 años y mi hermano Pancho, 14; en una ocasión nos abordaron unos extranjeros a preguntarme: ¿Quién es el mejor trompetista del mundo? Sin titubear exclamé: Harry James, y ellos con certeza me respondieron: ¡No! ¡Es Rafael Méndez! Desde ese momento, comencé a interesarme en él.

A través de Rafael Méndez, descubrí que la trompeta es un instrumento mucho más virtuoso, que Méndez llevó a alcances superiores, a una velocidad increíble. Metió a la trompeta a las salas de conciertos de los 50. Tocando grandes obras clásicas, haciendo transcripciones de piezas clásicas de violín a trompeta y hasta componiendo y realizando extraordinarios arreglos. Para mí, Rafael Méndez es un ejemplo de vida, de luchas y de superación, sin duda un trompetista único, fuera de serie.

Cuando llegué a la Ciudad de México, supe que Rafael hizo un disco dedicado a sus hijos. Invitó músicos mexicanos, entre ellos a Chilo Morán, con quien yo llevaba amistad, y platicando acerca de dicho disco, Chilo me contó una anécdota que casi nadie conoce:

En el estudio, mientras se grababa el disco, los músicos le pidieron a Rafael que les mostrara algo de sus geniales interpretaciones; pero en esa época, Rafael tenía un serio problema pulmonar, por lo que no podía tocar; solo dirigía. Finalmente lo convencieron y empezó a tocar, pero tuvo problemas, se enojó y aventó la trompeta a un lado y los regañó, porque él sabía que no estaba en condiciones óptimas. Después de la grabación, Méndez recapacitó y les dijo a los músicos que consiguieran un lugar adecuado para darles una clase, con la condición de que llevaran a más trompetistas.

Llegó el día de la clase, entonces, se corría un rumor, se decía que Rafael Méndez había grabado *Movimiento Perpetuo* en partes; se le preguntó directamente a Rafael si esto era cierto, ante lo cual Rafael sin vacilación contestó: “La persona que grave un disco, un tema, una obra, etc., está obligado a tocarla en vivo y ante el público”. Sin más, tomó su trompeta y les pidió a los asistentes que dejaran sus asientos y subiendo al escenario se acercaran a él lo más posible para que así pudieran descubrir si en algún momento respiraba y les pidió que cuando alguno de todos los que lo rodeaban viera que respiraba, allí mismo lo detuviera.

Comenzó a tocar *Moto Perpetuo* con la técnica de respiración circular: “Los alumnos anonadados, parecía que éramos serpientes y él fuese el encantador de serpientes, porque estábamos totalmente asombrados de cómo tocaba. Cuando al terminar, nos preguntó en donde había respirado, no podían articular palabra

ante lo que acababan de presenciar”.

Este excepcional Rafael Méndez fue la inspiración para muchos trompetistas y artistas en todo el mundo, entre ellos Winton Marsalis, Sergei Nakariakov y muchos otros grandes que han imitado su estilo. Para mí Rafael Méndez es un orgullo que a base de trabajo, disciplina y dedicación logró ser el mejor del mundo. Él fue un triunfador, superó las vicisitudes de la vida para convertirse en el mejor. Lo que más admiro de él es su tenacidad y coraje para superar los obstáculos y llegar a ser el mejor del mundo.

Jesús López Hernández.
Trompetista. Director de Orquesta.

RODOLFO “POPO” SÁNCHEZ.

Algunos se preguntarán porque incluir a un músico que no es trompetista. Primeramente, porque toda regla, tiene su excepción y bajo esta premisa, escuchar la opinión de alguien tan calificado como el gran Rodolfo “Popo” Sánchez, multinstrumentista, compositor, arreglista, director y maestro es muy válido e importante, y enriquece el capítulo en mención.

“Qué daría yo por haber conocido a un personaje que, desde mis inicios en la música, en mi natal Uruapan, Michoacán (principios de los 50) mis maestros mencionaban el nombre de Rafael Méndez, (entiéndase que cada que mencione su nombre, “me pongo de pie y me quito el sombrero”, con todo respeto). ¡Desde aquel entonces su nombre ya era una leyenda!

La historia de Rafael Méndez, el virtuoso y excepcional trompetista, en mi concepto, es apasionante, un

adolescente que surge de una tradicional banda familiar, en su natal Jiquilpan, Michoacán y quien, a falta de oportunidades en su país, México, sabiamente decide emigrar a los Estados Unidos. En la brillante época de otro gran trompetista: Harry James, considerado dentro de lo mejor del mundo quien, con toda honestidad, al escuchar la trompeta de Rafael Méndez, le otorgó de inmediato y públicamente el lugar de la supremacía.

Las autoridades encargadas del Arte y la Cultura en México, se están tardando y viendo muy mal al no elevar el nombre de Rafael Méndez, al lugar que le corresponde:

“¡RAFAEL MÉNDEZ, EL MEJOR TROMPETISTA DEL MUNDO!”

Mi nombre es Ramón Flores y soy trompetista profesional desde hace 58 años. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, México el 22 de agosto de 1946. Me siento muy honrado de haber sido invitado por el Dr. Luis Méndez a dar mi testimonio acerca de Rafael Méndez.

Hablar de Rafael Méndez es una gran responsabilidad, pues se trata de uno de los más grandes trompetistas virtuosos de todos los tiempos. Recuerdo haberlo escuchado por primera vez (en un disco) cuando yo tenía 15 años de edad y ya siendo trompetista profesional, me impresionó muchísimo y me sigue impresionando.

Me da mucho orgullo que aparte de su grandeza musical, sea mexicano. ¡Bravo, Rafael!

ATENTAMENTE

Ramón Flores.
Trompetista Internacional.

Me faltan palabras para expresar mi respeto y admiración hacia Rafael Méndez. Él es disciplina, constancia y perseverancia; un ejemplo a seguir.

Rompió con todos los paradigmas de la trompeta en el mundo entero. Demostró que todo es posible, cuando se ama lo que se hace.

Es una inspiración para todos nosotros los músicos y sobre todo para las nuevas generaciones. El hambre de estar retándote día a día para llegar más allá de la perfección.

Méndez es y seguirá siendo ¡el mejor trompetista del mundo!

Omar Sánchez Peláez.
Egresado del Conservatorio Nacional
de Música (México).
Trompetista Principal de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco (2008-2014).
Artista Yamaha.
Solista Internacional.

Hola, soy Bernardo Medel Díaz, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa.

Soy de una comunidad, de un pueblo que se llama San Felipe Otlaltepetl, Puebla, al Sur de Puebla, en la mixteca poblana. Soy de un pueblo de tradición de bandas, de una familia de músicos, de tradiciones, de fiestas, y bueno, al inicio de mi carrera musical, en mis inicios; desde niño, a la edad de los 8 años, empecé a tocar el sax soprano, que es un instrumento de la familia de los saxofones.

Posteriormente, a los 14 años, mi papá me empezó a enseñar a tocar la trompeta. Siempre fue de una forma, al principio, pues, nada más con los trabajos de la banda en los pueblos donde nos invitaban a tocar, empezaba yo a leer la música, pero un día mi padre me compró un cassette de música de un trompetista. Él llegó en esa ocasión, donde yo estaba estudiando, y me dijo: “Bernardo, te compré un cassette de un famoso trompetista, un trompetista virtuoso y que es mexicano, él se llama Rafael Méndez; puso el cassette y empecé a escuchar el famoso Virgen de la Macarena.

Para cuando yo empecé a escuchar a ese gran trompetista fue un impacto para mí, porque en ese momento empecé a sentir que yo quería ya tocar, así como él. Seguía poniéndolo muy frecuentemente para escuchar su sonido, su articulación, la forma en que él interpretaba. Siempre fue a partir de ese momento, cuando escuché al maestro Rafael, se me quedó muy grabado en la mente su sonido, su forma de interpretar.

Posteriormente, yo me fui al Conservatorio a continuar con mis estudios ya más en forma, con maestros profesionales. Más adelante, ya con todo el ambiente, conociendo amigos y otros músicos, empecé a abrirme pasos en algunas instituciones para tocar, pude audicionar en las orquestas, en varias orquestas, y una de ellas, pues, es donde yo estoy laborando actualmente, que es la Sinfónica de Jalapa.

El 31 de mayo del 2017, tuve la oportunidad de dar un recital en una Convención Internacional de Trompeta en los Estados Unidos, y en esa ocasión, llevé música de Rafael Méndez, por supuesto que tenía que llevar algo mexicano, y nada como Méndez. Dentro del programa, toque varias piezas de él, como en representación de mi país. Fue un verdadero agasajo

para los que me escucharon, entre profesores de trompeta y alumnos de todo el mundo, tuvieron la oportunidad de escuchar la música de Rafael Méndez, que es muy poco común que se interprete en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, yo pienso que es por la dificultad y por el alto nivel que se requiere, un nivel técnico muy alto para poder tocar la música del querido maestro Rafael Méndez. Para mí fue un honor y un gusto el poder tocar música de un paisano, de un compatriota en otro país, y que mejor que en esa convención de trompetistas que se llama ITG.

Siempre que voy a dar un recital, siempre integro la música de Rafael Méndez en mi programa. Para mí, la música de Méndez ha sido una inspiración, un motivo por seguir tocando la trompeta. Intentar tocar lo mejor posible cuando toco sus obras y con esto no quiero decir que quiero igualar de él, como toca, sino que trato de interpretar lo que está escrito, y pongo de mi parte, de mi interpretación, para poder lograr esa maravillosa música que el maestro hizo para la trompeta.

También comparto su idea del porqué, el sonido y su registro o parte de su registro del violín, se puede interpretar música de los violinistas, también se puede lograr en la trompeta. Realmente para mí ha sido un gran impacto para impulsar mi carrera en la trompeta y actualmente soy feliz tocando la música de Rafael Méndez.

Muchas gracias.

CAPÍTULO TRECE.
DISCOGRAFÍA DE RAFAEL MÉNDEZ.

Rafael Mendez

Trumpet Solos Extraordinary

Sello: Decca – DL 5385
 Formato: Vinyl, LP, 10"
 País: Canada
 Fecha: 1952
 Género: Pop, Classical
 Estilo:

Pistas

A1	Flight Of The Bumble Bee Written-By – Rimsky-Korsakov*
A2	Hejre Kti
A3	Estrellita
B1	Dark Eyes
B2	Hora Staccato Written-By – Dinicu*, Heifetz*
B3	Valse Bluette Written-By – Richard Drigo*

Compañías, etc.

Copyright (c) – Decca Records, Inc.
 Manufactured By – The Compo Company Ltd.

Créditos

Directed By [Orchestra] – Victor Young

Código de Barras y Otros Identificadores

Matrix / Runout (A-Side Label): MG-2433
 Matrix / Runout (B-Side Label): MG 2434

Otras Versiones (4 de 4) [Ver Todas](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
Trumpet Solos Extraordinary (3x7" + Box Album)	Decca	9-294	USA & Canada	1952
Trumpet Solos Extraordinary (10")	Decca	DL 5385	US	1952
Trumpet Solos Extraordinary (10", Mono)	Brunswick, Brunswick	LA 8657, LA.8657	South Africa	Unknown
Trumpet Solos Extraordinary (10")	Brunswick	LA 8657	UK	1952

Rafael Mendez

The Singing Trumpet

Sello: Decca – DL 8869
Formato: Vinyl, LP
País: US
Fecha: 1959
Género: Jazz, Latin
Estilo: Latin Jazz

Pistas

A1	Body And Soul
A2	Memories Of You
A3	Sleepy Lagoon
A4	On The Sunny Side Of The Street
A5	I Surrender Dear
A6	I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You
B1	El Gitano
B2	One Fine Day
B3	Les Filles De Cadiz
B4	Waltz
B5	Intermezzo
B6	Canto Moro

Créditos

Directed By – [Russ Garcia*](#)

Otras Versiones (4 de 4) [Ver Todas](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
The Singing Trumpet (LP, RE)	Decca	DL 8869	US	1959
The Singing Trumpet (LP)	Decca	DL 78869	US	1959
The Singing Trumpet (LP, Album)	Decca	DL 78869	Canada	1959
The Singing Trumpet (LP, Album, RE)	Decca	DL 78869	US	Unknown

Rafael Mendez

Trumpet Extraordinary

Sello: [Decca](#) – DL 8427
 Formato: [Vinyl, LP](#)
 País: [US](#)
 Fecha: [1957](#)
 Género: [Jazz, Pop](#)
 Estilo:

Pistas

A1	The Brave Matador
A2	A Trumpeter's Lullaby
A3	Chunca
A4	The Tre-Mendez Polka
A5	Chiapanecas
A6	Caro Nome
A7	Polka In The Box
B1	Flight Of The Bumble Bee
B2	Hejre Kati
B3	Estrellita
B4	Dark Eyes
B5	Hora Staccato
B6	Valse Bluette

Otras Versiones (5 de 7) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
Trumpet Extraordinary (LP)	Decca	DL 8427	Canada	Unknown
Trumpet Extraordinary (LP)	Decca	DL 78427	US	Unknown
Trumpet Extraordinary (LP, Album, Mono)	Coral, Coral	CPS 82, CPS:82	UK	Unknown
Trumpet Extraordinary (LP, RE)	MCA Records	MCA 523	US	Unknown
Trumpet Extraordinary (LP, RE)	Calendar Records (2), Festival Records	R67-6065	New Zealand	Unknown

Rafael Mendez And His Orchestra – The World's Most Versatile Trumpeter

Sello: Decca – DL 8624
Formato: Vinyl, LP
País: US
Fecha: 1958
Género: Jazz, Latin, Pop, Classical, Brass & Military

Pistas

A:1	Danse Polovtsienne
A:2	Musetta
A:3	Paper Doll
A:4	Hungarian Dance #5
A:5	Habanera
A:6	Scherzo In D Minor
B:1	Jota
B:2	Bewitched
B:3	Hungarian Chant
B:4	Laura
B:5	Dance Of The Comedians
B:6	Over The Rainbow

Notas

The World's Most Versatile Trumpeter

Rafael Mendez

The Trumpet Magic Of Rafael Mendez

Sello: Decca – DL 4147
 Formato: Vinyl, LP, Album, Mono
 País: US
 Fecha: 1961
 Género: Jazz, Classical

Pistas

A1	Aria From "Tosca" (E Lucevan Le Stelle) Written-By – Puccini*
A2	Moto Perpetuo Written-By – Paganini*
A3	Londonderry Air Written-By – Traditional
A4	Sevillia
A5	Aria From "Pagliacci" (Vesti La Giubba) Written-By – Leoncavallo*
B1	Fascination Written-By – F. D. Marchetti*
B2	Clavelitos
B3	Romanza Written-By – Rafael Mendez
B4	Moraima Arranged By – Rafael Mendez Written-By – Mario Burrell
B5	Farewell Granada (Granadinas) Arranged By – Charles Koff

Créditos

Conductor [Orchestra] – Kurt Graunke

Notas

Recorded in Europe.

Otras Versiones (4 de 4) Ver Todos

Título (Formato)	Sello	Cat. nº	País	Año
The Trumpet Magic Of Rafael Mendez (LP, Album)	Decca	DL 74147	US	1961
The Trumpet Magic Of Rafael Mendez (LP, Album, Mono)	MCA Records	MCA-192	US	Unknown
The Trumpet Magic Of Rafael Mendez (LP, Album, Mono)	Decca	DL 74147	New Zealand	1961
The Trumpet Magic of Rafael Mendez (Reel, 4tr Stereo, Album)	Decca	ST7-4147	USA, Canada & Europe	Unknown

NOTA: ESTE DISCO SALIÓ CON DOS CARÁTULAS.

**Rafael Mendez With Symphony Orchestra Conducted By Kurt Graunke
– The Majestic Sound Of Rafael Mendez And His Trumpet**

Sello: Decca – DL 74210
Formato: Vinyl, LP, Stereo
Pais: Canada
Fecha: 1962
Género: Pop, Classical

Pistas

A1	Lakme: Bell Song Arranged By – Charles Koff, R. Mendez* Composed By – Delibes*
A2	Samba (Samba Gitana) Composed By – R. Mendez*
A3	Over The Waves (Sobre Las Olas) Arranged By – R. Mendez* Composed By – Juventino Rosas
A4	Czardas Arranged By – Charles Koff, R. Mendez* Composed By – Monti*
B1	Mendelssohn Concerto Arranged By – Charles Koff, R. Mendez* Composed By – Felix Mendelssohn-Bartholdy
B2	Czardas Composed By – R. Mendez*
B3	Carmen: Danse Boheme Arranged By – Charles Koff, R. Mendez* Composed By – Georges Bizet
B4	Dance Of The Hours Arranged By – R. Mendez* Composed By – A. Ponchielli*

Créditos

Conductor – Kurt Graunke
Trumpet – Rafael Mendez

Rafael Mendez – Trumpet Spectacular

Sello: Decca – DL 4351

Formato: Vinyl, LP, Album

Pais: US

Fecha: 1963

Género: Jazz, Classical

Pistas

A1	Gallito
A2	Flirtations Of A Trumpet
A3	Valse Suriano
A4	Clarinet Polka
A5	Nena
A6	Bugler's Holiday
B	Concerto In E Flat For Trumpet And Orchestra Written-By – Hayden*

Créditos

Conductor – Kurt Graunke

Featuring – Symphony Orchestra*

Otras Versiones (5 de 5) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. nº	Pais	Año
Trumpet Spectacular (LP, Album)	Decca	DL 74351	Canada	Unknown
Trumpet Spectacular (LP, Album)	Decca	DL 74351	US	Unknown
Trumpet Spectacular (LP, Album, RE)	Decca	DL 4351	US	Unknown
Trumpet Spectacular (LP, Album, Mono)	Decca	DL 4351	Canada	Unknown
Trumpet Spectacular (LP, Album, Promo)	Decca	DL 4351	US	1963

Rafael Mendez – Mendez In Madrid - The Folk Music Of Spain

Sello: [Decca – SLP-77011](#)
Formato: [Vinyl, LP, Album](#)
País: [Brazil](#)
Fecha:
Género: [Latin, Folk, World, & Country](#)
Estilo: [Andalusian Classical, Mariachi, Flamenco](#)

Pistas

A1	La Virgen De La Macarena
A2	Mendez Jota
A3	El Gato Montes
A4	Chiapanecas
A5	Granito De Arena
B1	España Cañi
B2	Valencia
B3	Aires Andaluces

Otras Versiones (5 de 6) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. nº	País	Año
Mendez In Madrid - The Folk Music Of Spain (LP, Album)	Festival Records	SDL-931,343	Australia	Unknown
Mendez In Madrid - The Folk Music Of Spain (LP, Album)	Decca	DL 74497	US	1964
Mendez In Madrid - The Folk Music Of Spain (LP, Album)	Decca	DL 4497	Canada	1964
Mendez In Madrid - The Folk Music Of Spain (LP, Album, Mono)	Decca	DL 4497	US	1964
Mendez In Madrid (LP)	MCA Records	220	USA & Canada	1980

Rafael Mendez With Symphony Orchestra* – Trumpet Showcase

Género: Jazz
Estilo: Latin Jazz
Año: 1965

Pistas

Around The World

La Madre Del Cordero

Encino Polka

Ave Maria

Figaro (Largo Al Factotum)

La Vie En Rose

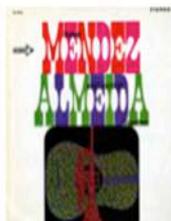
Anniversary Polka

Patzcuaro

The Lightning Trumpet

Versiones (4)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
Trumpet Showcase (LP)	Decca	DL 4636	US	1965
Trumpet Showcase (LP)	Decca	DL 74636	US	1965
Trumpet Showcase (LP, Album)	Decca	DL 74636	Canada	1965
Trumpet Showcase (LP, Album)	Decca	DL 74636	Canada	1965

Rafael Mendez And Laurindo Almeida – ... Together

Sello: [Decca](#) – DL 74921
Formato: [Vinyl, LP](#)
País: [US](#)
Fecha: [1967](#)
Género: [Jazz, Latin, Classical](#)
Estilo:

Pistas

A1	Piece En Forme De Habanera	2:45
A2	Bambuco	3:08
A3	Carinhoso	2:34
A4	Entr' Acte	3:34
A5	Bossa Romantica	4:41
B1	Malaguena Salerosa	4:33
B2	Sicilienne	3:50
B3	Romanza	3:50
B4	Sevilla	3:47
B5	Lullaby	3:38

Otras Versiones (3 de 3) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. nº	País	Año
... Together (LP, Album, Mono)	Decca	DL 4921	Canada	1967
... Together (LP, Promo)	Decca	DL 74921	US	1967
... Together (LP)	Decca	DL 7-4921	Canada	1967

Rafael Mendez – Magnificent Mendez

Sello: [Decca](#) – DL 74932
Formato: [Vinyl, LP, Album, Stereo](#)
País: [US](#)
Fecha: [1968](#)
Género: [Jazz, Latin](#)

Pistas

1	Fandango (Jota #3)	5:00
2	Princensita	4:30
3	Fire Dance	3:30
4	Malaguena	5:40
1	The Little Russian Donkey (El Burrito Ruso)	4:30
2	Una Voce Poca Fa	5:50
3	Andaluza	3:52
4	The Girl From Chihuahua	2:44

Compañías, etc.

Manufactured By – [Decca Records, Inc.](#)

Rafael Mendez – Love And Inspiration

Sello: Decca – DL 75185
Formato: Vinyl, LP, Stereo
País: US
Fecha: 1970
Género: Jazz, Latin
Estilo: Easy Listening

Pistas		Ocultar Créditos
A1	Lara's Theme From "Doctor Zhivago" Composed By – Maurice Jarre	4:38
A2	Love Theme From "Romeo And Juliet" Composed By – Nino Rota	3:33
A3	Guajira (Zapateado Cubano) Arranged By – Rafael Mendez	2:38
A4	Moonlight Sonata Composed By – L. Beethoven*	3:24
B1	Ave Maria Arranged By – Charles Gounod, Rafael Mendez	5:15
B2	La Boda De Luis Alonso (The Wedding Of Luis Alonso) Composed By – G. Jimenez*	4:28
B3	The Lord's Prayer Composed By – Albert Hay Malotte	4:20
B4	Schubert's Serenade Arranged By – Rafael Mendez Composed By – F. Schubert*	4:45

Rafael Mendez y Su Orquesta® – Rafael Mendez y Su Orquesta

Sello: Azteca – AM 8001
Formato: Vinyl, LP
País: US
Fecha:
Género: Jazz, Latin

Pistas	
A1	La Virgen De La Macarena
A2	Las Chiapanecas
A3	La Raspa
A4	Jarabe Tapatio
A5	La Varsoviana
B1	La Bamba
B2	Cielo Andaluz
B3	Zacatecas
B4	Himno Nacional Mexicano
B5	Tres Piedras

Notas

Production De Discos Azteca, INC.

Rafael Mendez – Mendez Plays Arban

Sello: [Carl Fischer, Inc.](#) – CF 111570
Formato: [Vinyl, LP](#)
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Jazz](#)
Estilo: [Technical](#)

Pistas

A	Etudes 19 - 30, Pages 26 - 33
B	Etudes 31 - 36 & 18, Pages 33 - 36 & 28

Compañías, etc.

Pressed By – [Crest Records, Inc.](#), Huntington Station, New York

Rafael Mendez

Rafael Mendez World's Greatest Trumpet Virtuoso

Sello: [Coast Records](#) – 3300
Formato: [Vinyl, LP, 10"](#)
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Pop, Classical, Folk, World, & Country](#)

Pistas

[Oultar Créditos](#)

A1	Mendelssohn Concerto
A2	Czardas Written-By – Monti*
A3	Zigeunweisen - Part 1 Written-By – Sarasate*
A4	Zigeunweisen - Part 2 Written-By – Sarasate*
B1	Farewell, My Granada Written-By – Callejo* , Barrera*
B2	Lakme - Bell Song Written-By – Delibes*
B3	Carmen - Gypsy Dance Written-By – Bizet*
B4	La Virgen De La Macarena

Notas

Title on Label "Rafael Mendez Trumpet Solos"

Otras Versiones (1 de 1) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. nº	País	Año
Rafael Mendez World's Greatest Trumpet Virtuoso (4x7" + Box, Comp)	Coast Records	145	US	Unknown

Marga Liergo And Rafael Mendez His Trumpet* And Pan American Orchestra – La Bamba / El Rancho Grande

Sello: Pan-American – PAN 022
Formato: Shellac, 10", 78 RPM
País: US
Fecha: Dec 1945
Género: Latin
Estilo: Ranchera

Pistas

- A La Bamba
B El Rancho Grande

Notas

A: Son Jaroquio; B: Ranchera.

Billboard, Dec. 15, 1945, p. 15: Pan-American ad.
Billboard, Jan. 5, 1946, p. 76: Record Reviews.

Código de Barras y Otros Identificadores

Matrix / Runout (A side label): ST 42
Matrix / Runout (B side label): ST 44
Matrix / Runout (A side runout): PAN-42
Barcode (B side runout): PAN-44

Rafael Mendez – Memories Of You

Sello: Decca – 25534
Formato: Vinyl, 7", 45 RPM
País: US
Fecha:
Género: Jazz
Estilo: Instrumental

Pistas

- A Memories Of You
Written-By – Andy Razaf, Eubie Blake
B Sleepy Lagoon
Written-By – Eric Coates, Jack Lawrence (2)

Compañías, etc.

Manufactured By – Decca Records, Inc.
Pressed By – Decca Records Pressing Plant, Gloversville
Published By – Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
Published By – Chappell & Co., Inc.

Créditos

Directed By [Orchestra] – Russ Garcia*

Notas

Trumpet Solo With Orchestra

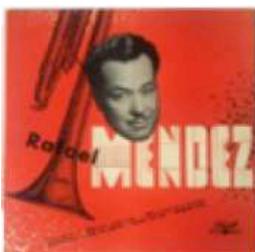
Rafael Mendez – Valse Bluettes / Hora Staccato

Sello: [Decca](#) – 9-27917
Formato: [Vinyl, 7", 45 RPM](#)
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Jazz, Pop](#)
Estilo:

Pistas

A	Valse Bluettes
B	Hora Staccato

Rafael Mendez – I Know That You Know / Tea For Two

Sello: [Pan-American](#) – PAN 111
Formato: [Shellac, 10", 78 RPM](#)
País:
Fecha:
Género: [Jazz](#)

Pistas

A	I Know That You Know
B	Tea For Two

Rafael Mendez – On The Sunny Side Of The Street / Fascination

Sello: [Decca](#) – 25624
Formato: [Vinyl, 7", 45 RPM](#)
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Jazz, Pop](#)

Pistas

A	On The Sunny Side Of The Street	3:00
B	Fascination	3:20

Rafael Mendez – La Raspa / La Bamba

Sello: [Azteca](#) – 325
Formato: [Shellac](#), 10", 78 RPM
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Latin](#)

Pistas

-
A	La Raspa Written By – Nacho Garcia
B	La Bamba Written By – Luis Martinez Serrano

Créditos

Music Director, Arranged By – [F. Camacho Vega](#) (tracks: A and B)

Rafael Mendez – Carmen-Gypsy Dance

Sello: [Coast Records](#) – 4551
Formato: [Vinyl](#), 7", 45 RPM, Single
País: [US](#)
Fecha:
Género: [Latin](#)

Pistas

-
A	Carmen-Gypsy Dance
B	La Virgen De La Macarena

Compañías, etc.

Record Company – [Coast Record Mfg. Co.](#)

Rafael Mendez – I Surrender Dear / Clarinet Polka

Sello: Decca – 25648
Formato: Vinyl, 7", 45 RPM
País: US
Fecha:
Género: Folk, World, & Country
Estilo: Instrumental, Polka

Pistas	Ocultar Créditos
A I Surrender Dear Directed By – Russ Garcia* Written-By – Gordon Clifford, Harry Barris	3:45
B Clarinet Polka Arranged By – Rafael Mendez Conductor – Kurt Graunke	2:09

Compañías, etc.

Published By – Carl Fischer, Inc.
Published By – Mills Music, Inc.
Manufactured By – Decca Records, Inc.
Pressed By – Decca Records Pressing Plant, Groversville

Código de Barras y Otros Identificadores

Rights Society: ASCAP
Matrix / Runout (Side A Label): (L 11.292)
Matrix / Runout (Side B Label): (L 13.027)✂
Matrix / Runout (Side A Runout Etched): 45 L11292 1 11 1
Matrix / Runout (Side B Runout Etched): 45 L13027 1 11 1

Otras Versiones (1 de 1) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
I Surrender Dear / Clarinet Polka (7")	Decca	25648	US	Unknown

Rafael Mendez, Rafael Mendez And His Orchestra – In A Little Spanish Town / Kitten On The Keys

Sello: Parlophone – R 3216
Formato: Shellac, 10", 78 RPM
País: UK
Fecha:
Género: Jazz
Estilo: Big Band

Pistas
A In A Little Spanish Town
B Kitten On The Keys

Notas

U.K.

Otras Versiones (1 de 1) [Ver Todos](#)

Título (Formato)	Sello	Cat. n°	País	Año
In A Little Spanish Town / Kitten On The Keys (Shellac, 10")	Pan-American	PAN 112	US	1945

Rafael Mendez – La Virgen De La Macarena / Cielo Andaluz

Sello: Azteca – 322
Formato: Shellac, 10", 78 RPM
País: US
Fecha:
Género: Latin
Estilo: Flamenco

1 1910 2

A	La Virgen De La Macarena Trumpet [Solo] – Enrique Miranda
B	Cielo Andaluz Written-By – Rafael Gascon

Compañías, etc.

Pressed By – The Bishop Presses

Créditos

Directed By, Arranged By – F. Camacho Vega

Rafael Mendez – Presenting Rafael Mendez

Sello: Vocalion (2) – VL 73848
Formato: Vinyl, LP, Compilation, Reissue
País: US
Fecha: 1973
Género: Jazz, Pop, Classical

Pistas	Ocultar Créditos
A1	Bewitched Written-By – Richard Rodgers - Lorenz Hart* 3:07
A2	Habanera Arranged By – R. Mendez* Written-By – Bizet* 4:14
A3	Hungarian Dance #5 Arranged By – R. Mendez* Written-By – Brahms* 3:48
A4	Laura Written-By – David Raksin 3:30
A5	Dance Of The Comedians Arranged By – R. Mendez* Written-By – Smetana* 3:28
B1	Danse Polovtsienne Arranged By – R. Mendez* Written-By – Alexander Borodin 4:50
B2	Paper Doll Written-By – Johnny S. Black 2:42
B3	Musetta Arranged By – R. Mendez* Written-By – Puccini* 4:03
B4	Over The Rainbow Written-By – E.Y. Harburg, Haroti Arlen 3:00
B5	Scherzo In D Minor Written-By – Rafael Mendez 4:26

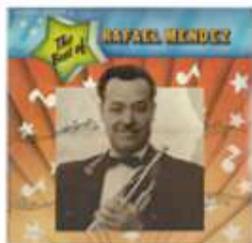
Créditos

Trumpet – Rafael Mendez

Código de Barras y Otros Identificadores

Matrix / Runout (Side 1 Matrix) 7-11396
Matrix / Runout (Side 2 Matrix) 7-11397
Matrix / Runout (Side 1 Runout Stamped) 7 11396 6
Matrix / Runout (Side 2 Runout Stamped) 7 11397 7

Otras Versiones (2 de 2) [Ver Todos](#)

Rafael Mendez – The Best Of

Sello: MCA Records – MCA2-4102
 Formato: 2 × Vinyl, LP, Compilation, Gatefold
 País: US
 Fecha: 1976
 Género: Jazz, Pop

Pistas

A1	La Virgen De Macarena (The Bullfighter's Song)	4:26
A2	Clavelitos	2:49
A3	Romanza	2:49
A4	Moraima	4:50
A5	Sevilla	3:52
B1	Chiapaneca	2:40
B2	Figaro (Largo Al Factotum)	5:25
B3	Mendez Jota	3:30
B4	Czardas	4:59
B5	Carmen (Danse Boheme)	3:37
C1	Espana Cani	2:35
C2	Hungarian Dance #5	3:46
C3	Dance Of The Hours	4:48
C4	Moto Perpetuo	4:21
C5	The Bullfighter's Prayer (Pelagria Turina)	4:00
D1	Samba (Samba Gitans)	4:24
D2	Granito De Arena (Pedro Mendizabel)	3:00
D3	Fire Dance	3:30
D4	Andaluza (From Danza Espanola No. 5)	3:52
D5	Farewell Granada (Granadinas)	5:12

Rafael Mendez y Su Orquesta* – Rafael Mendez y Su Orquesta

Sello: Azteca – AM 8001
 Formato: Vinyl, LP
 País: US
 Fecha:
 Género: Jazz, Latin

Pistas

A1	La Virgen De La Macarena
A2	Las Chiapanecas
A3	La Raspa
A4	Jarabe Tapatio
A5	La Varsoviana
B1	La Bamba
B2	Cielo Andaluz
B3	Zacatecas
B4	Himno Nacional Mexicano
B5	Tres Piedras

Notas

Production De Discos Azteca, INC.

CAPÍTULO CATORCE.

ACAPULCO Y SUS BODAS DE ORO. SU AMOR A LA FAMILIA Y A MÉXICO. EL DECESO. EL HOMENAJE PÓSTUMO. RAFAEL MÉNDEZ UN SER PLENO Y FELIZ. DIOS EL TODOPODEROSO. LA ADMIRACIÓN Y CARÍÑO DE LA FAMILIA MÉNDEZ POR RAFAEL. ALGUNAS RECOMENDACIONES DE RAFAEL MÉNDEZ PARA TROMPETISTAS.

Fue en 1980, un año antes de su fallecimiento, que se cumplirían las Bodas de Oro de Rafael y Amor; y entre los varios viajes que hicieron para celebrar tan importante fecha, realizaron uno al bello Puerto de Acapulco, hospedándose en el que era el mejor hotel de Acapulco, el Princess. En este viaje tan importante, los acompañaron sus hijos Ralph y Robert.

Celebrando 50 años de casados! Sus Bodas de Oro con su querido Mariachi, en su residencia de Encino, California. Una de muchas celebraciones de ese aniversario matrimonial.

Rafael recordaba que hacía más de 60 años, cuando su padre y sus hermanos, junto con él, tocaban en aquella banda militar, perteneciente al Gral. Lázaro Cárdenas, estuvieron destacados en Acapulco por algún tiempo (46avo. Regimiento, que comandara Alfonso de la Huerta) y cerca del centro y de una colina, en aquel tiempo había conocido a un joven sastre del cual se hizo amigo junto con su familia, caminando y tratando de reconocer el lugar que ciertamente había cambiado mucho, no tardó en dar con la casa del sastre, donde muchas noches pernoctara.

Asomándose por la ventana de la vieja casa, preguntaría si allí vivía un viejo sastre, en seguida apareció su antiguo amigo. Rafael le preguntaría si no recordaba a un adolescente que tocaba la trompeta en una banda y que quería irse a Estados Unidos a probar fortuna; el anciano, emocionado y sonriendo diría: “Tu eres ese muchacho que quería triunfar en Estados Unidos”.

Ralph su hijo, cuenta que estos dos personajes se abrazarían cariñosamente, para sentarse un rato a recordar aquellos lejanos días en que se hicieron amigos.

Cuenta, Ana Gálvez Figueroa, cuñada de Rafael, esposa de su hermano menor, Alfredo, que Rafael, sabiendo que no estaba muy lejana la fecha de sus Bodas de Oro (unos pocos años antes), le encargaría a Alfredo su hermano fuera comprando, aquí en México, centenarios de 10 en 10, hasta completar 50; o sea un centenario de oro por cada año de casados. Así es que, para esto, Rafael, cada que venía, o a veces enviaba el dinero necesario para que se fueran juntando dichos centenarios que anhelaba regalarle a su amada y fiel esposa en fecha tan importante.

Para esto, Rafael, detallista como era, mandaría hacer un hermoso estuche especial de terciopelo color

rojo que, al abrir la gran tapa, mostraba bellamente acomodadas las valiosas y preciosas monedas. Este fastuoso regalo solo fue uno de los varios obsequios especiales que el generoso Rafael prepararía para celebrar sus 50 años de feliz matrimonio.

Es otro de los rasgos de su personalidad y carácter que destacar. Siempre se expresaba bien de su esposa, cada que había oportunidad de enfatizar sus cualidades y detalles que la hacían admirable ante sus ojos, con gran orgullo y emoción hablaba de esto.

Aunque triunfador y pleno en lo profesional, en la mente y corazón de Rafael siempre había un espacio vacío que no podía, pero anhelaba llenar; era su familia mexicana y su añorado México. Ciertamente que con la tía Amor y los cuates: Ralph y Robert, era muy feliz y tenía grandes satisfacciones, pero la nostalgia por sus amados padres, hermanos, sobrinos, y su querida Tierra, le harían que nunca dejara de añorar el regreso al terruño para vivir con todos sus seres queridos. Era ciertamente un sueño difícil de realizar; ya que, a través del tiempo, la mayoría de la familia se había dispersado por todo México en busca de mejores oportunidades y algunos, más allá de sus fronteras.

En su natal Jiquilpan solo quedaban algunos parientes cercanos y otros no tanto, pero a decir de sus padres y hermanos, la mayoría vivían en la capital; solo Jesús y Antonio que vivían en el Puerto de Veracruz y Álamo, Poza Rica. Algunos sobrinos en Estados Unidos de Norteamérica y otros en diferentes lugares de la República Mexicana. Sin embargo, Rafael mantendría su sueño de regresar a México y vivir aquí el resto de su vida de una manera tranquila y feliz.

Recuerdo que, ya retirado y grande, vino una pequeña temporada a vivir a Cuernavaca, Morelos, en una casa que era de su hermana Irene y que contaba con bellos jardines y alberca en una zona muy tranquila. Al poco tiempo el inquieto Rafael, se había contratado de incógnito en la banda de la ciudad, que tocaba dos veces a la semana; allí, Rafael tocaba una trompetola o Bugle.

Él quería pasar desapercibido; pero, aunque ya grande y con sus facultades mermadas, la gran calidad de su interpretación se hizo notar y finalmente fue reconocido por alguno de los miembros de la Banda Municipal. Él solo quería tocar por su amor a la profesión; ni siquiera cobraba por tocar, era el puro oficio lo que lo motivaba.

Tenía un acuerdo con el director de la Banda: “Mire, yo solo quiero tocar, pues de joven me dediqué a la trompeta y los médicos me han recomendado seguir tocando. No necesito el dinero, así es que lo que me piensen pagar, ocúpenlo para lo que necesite la Orquesta”. Le agradó el trato al director y aunque no era mucho, serviría para mantenimiento de los instrumentos.

En esa época nos diría: “Así quisiera vivir lo que me resta de vida, pero rodeado de todos mis seres queridos”. El clima y ambiente de Cuernavaca le sentaba bien y gustaba mucho, sobre todo cuando nos llegábamos a juntar todos, era una gran fiesta que siempre terminaba con la tan anhelada bohemia familiar.

Tengo presente, haber estado en diferentes épocas, todos o casi todos los Méndez, reunidos allí en Cuernavaca y en Veracruz, o también aquí en la CDMX, en casa de los abuelos y la tía Consuelo. El tío Jesús tocando el violín, el tío Antonio Chelo o guitarra, Rafael por supuesto trompeta o trompetola, también la guita-

rra, mi papá Luis, chelo, guitarra o clarinete. Consuelo con una bella voz de soprano que conservó hasta muy grande, el tío Gustavo y Othón guitarras. Además de aquellos que nos gustaba cantar y nos agregábamos al grupo familiar. Vivencias inolvidables para todos con la gran familia Méndez ... "Quisiera tus hojas, tu suave perfume, pa' perfumar mi querer."

En las vacaciones navideñas, que celebrábamos principalmente en Veracruz, o algunas fechas importantes, en los lugares ya mencionados, llegamos a convivir más de 50 personas entre abuelos, padres, hermanos, hijos y sobrinos. Tiempos inolvidables de unidad familiar ... que ya nunca volverán.

Creo, que este amor a "su México" y todo lo que esto representaba, se refleja en su obra musical; principalmente en sus composiciones y arreglos a la música mexicana, donde podemos capturar en sus notas, la alegría de una nación joven que vive intensamente. La generosidad y nobleza de un pueblo pleno de grandezas, forjadas en su increíble historia que nace de un águila erguida en un árbol de nopal, sobre un lago, devorando una serpiente. De herederos de un pueblo de guerreros y emperadores que se dejaban quemar los pies en heroico sacrificio, antes que rendirse al enemigo.

Rafael supo mezclar en sus inigualables interpretaciones, la música clásica universal de todos los tiempos, junto con el jazz y famosas piezas instrumentales, con un sentimiento nacionalista producto de sus nobles raíces. Amalgamando todo esto, entregar al mundo una hermosa melodía que surgió de: "El don que Dios me dio, las sabias enseñanzas de mi padre, junto con el intenso y permanente estudio y la fe en mí mismo" (Palabras de Méndez ante la pregunta de Germán Palomares de: ¿Cómo llegó Rafael Méndez a

ser el más grande, el mejor de todos los trompetistas del planeta?).

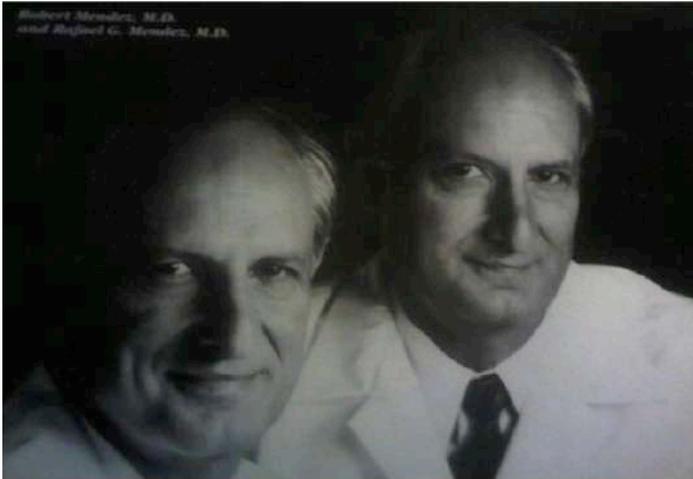

El 15 de septiembre de 1981 estaba en casa de mi hermana Irene y mi cuñado Lorenzo comiendo yo solo y oyendo el radio, cuando en la sección de noticias de la estación que oía informaron: "...del fallecimiento del trompetista mexicano Rafael Méndez, considerado como el mejor trompetista del mundo. La muerte le alcanzó en su residencia de Encino, California" (dirían en el noticiero).

Quedé impactado por la noticia y en seguida, apague el radio y después de un largo silencio, me invadió un sentimiento de tristeza y añoranza que me provocó tomar un disco del tío Rafael y sin pensarlo coloque la aguja sobre el acetato y comenzó a oírse la inigualable trompeta de Méndez a su interpretación de la Bohemia de Carmen de Bizet, a media pieza, inevitablemente, las lágrimas bañaban mis mejillas.

Después de varias melodías, traté de localizar a mi amigo Germán Palomares. Ese mismo día, después de darme el pésame, platicaríamos de hacerle un homenaje póstumo al gran trompetista michoacano y aunque nuestros planes eran muy grandes y no hubo presupuesto para esto. De cualquier manera, logramos que Radio Universidad presentara el Homenaje Póstumo, el domingo 22 de noviembre de ese 1981, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en un programa especial de dos horas; "Concierto en Jazz" (era el nombre de entonces, del programa que dirigía el talentoso Germán Palomares). Con las entrevistas a Luis Méndez Arceo, músico profesional y hermano del homenajeado, Ralph y Robert Méndez Rodríguez,

hijos de Rafael (vía telefónica desde Los Ángeles, California); también, brevemente a un servidor, Luis Méndez Vera, sobrino del tío Rafael y por supuesto; la grabación que se le hiciera en vida, aquel día de mayo de 1974, en los jardines de Radio Universidad, en Ciudad Universitaria (UNAM).

Roberto y Rafael Méndez ya como médicos urólogos de gran fama, serían entrevistados vía telefónica por el cronista de jazz, Germán Palomares Oviedo, para el Programa Especial de Homenaje Póstumo a Rafael Méndez en Radio Universidad, que saldría al aire aquel domingo 22 de noviembre de 1981. Día del Músico.

Nos contaría mi primo Robert, que cuando falleció, fue en su estudio y lo encontró la tía Amor recostado en el sofacama abrazando su trompeta.

El día 14 de septiembre de ese 1981, como acostumbraba hacer, se levantó y nadó un rato en la alberca de su casa, después desayunó, salió a caminar y se ejercitó otro rato en la bicicleta fija. Aunque en ese tiempo llevaba una vida más moderada, trataba de mantenerse lo más activo posible. Más tarde checó su presión arterial y la tenía alta, así es que usó su inhalador; recordemos que el padecía asma crónica. En la noche se fue a la cama, pero por alguna razón se paró en la madrugada y se dirigió a su estudio. El reporte médi-

co dice que la causa del fallecimiento pudo haber sido por ataque cardíaco o un accidente cerebro vascular.

Seguramente que si le hubiesen preguntado a Rafael cómo hubiera querido fallecer, hubiese respondido que así, en su querido estudio (que era donde pasaba la mayor parte del tiempo), lleno de música, instrumentos y de recuerdos y objetos entrañables; y abrazando su amada trompeta.

También es muy probable que hubiese fallecido dormido, pues por lo que decía su esposa Amor, su posición corporal y semblante eran de gran paz y serenidad. Murió como lo había soñado, teniendo entre sus manos su amante compañera de toda la vida: ¡su amada e inseparable trompeta!

RAFAEL MÉNDEZ UN SER PLENO Y FELIZ. SU FRANCA Y ENCANTADORA SONRISA.

El signo más distintivo de su atractiva personalidad, de su hermoso carácter, es sin duda su franca y hermosa sonrisa. Signo particular que casi siempre iba acompañado de su bella y armónica carcajada. Esa sonrisa definitivamente no era de utilería, no la había aprendido de los grandes actores de Hollywood, esa sonrisa brotaba del alma, de un corazón puro y sincero, sencillo y auténtico.

Rafael G. Méndez fue un ser humano ¡Feliz! Seguramente, Dios junto con su trompeta le regaló el don de ser feliz, y esa felicidad que llenaba su corazón era la principal luz que transmitía en todas las múltiples actividades que desarrolló y realizó a lo largo de su fructífera carrera.

Los que tuvimos la suerte de conocerle personalmente y de escuchar sobre su vida y obra de propia

voz, estamos de acuerdo en que una de las actividades que más nos hablan de este ser luminoso, lleno de carisma, sabiduría y generosidad, fue sin duda su desempeño como “Maestro de trompeta”.

Curiosamente esta loable labor no solo la realizó al final de su vida (de 1972 a 1981), sino que esa hermosa “causalidad” le preparó al comienzo de sus actividades profesionales en Estados Unidos, un espacio fundamental en su formación, un receso entre las primeras orquestas y las grandes bandas que le dieron lugar en sus atriles y, antes de iniciarse en el mundo de los solistas y genios concertistas, antes de encontrar la clave de su éxito, de la separación con el resto, del camino que solo fue reservado para él: “¡El trompetista más grande de todos los tiempos!”

En este Intermezzo importantísimo (de 1940 a 1944), empezaría a descubrir al maestro pródigo y noble, generoso y alegre que, sin límites ni reservas entregaría en un gesto de amor y magnificencia todo el conocimiento y derroche de facultades dadas y adquiridas, y que al final de su vida se acrecentaría significativamente y en beneficio de todos los millares de jóvenes músicos de diferentes partes del mundo que tuvieron el privilegio de conocerlo y de aprender de él.

Más allá de esto, de haber sido alcanzados por una personalidad única y magnética llena de gracia y talento, por este ser humano pleno y logrado, por este ser humano lleno de alegría y felicidad.

Sin lugar a duda, las dos actividades profesionales que más disfrutó Méndez fueron: Los conciertos en vivo en los mejores escenarios del mundo y las clases de música a los jóvenes estudiantes de orquestas y bandas de preparatorias y universidades. Y ¡claro! Como maestro siempre en su corazón y desempeño

estaría presente la imagen magistral del dilecto de sus amados maestros: Su amantísimo y sabio padre: “¡papá Mino!”

Era un verdadero espectáculo, lleno de gracia y talento. Además de la elegancia y clase que lo caracterizaban.

CAPÍTULO APARTE. DIOS EL TODOPODEROSO.

Esa noche en el tráiler ya acostados buscaba qué preguntarle...creo que ya me ha dicho todo...

Me puse a rezar...

“Oye tío ... tío. ¿Estás despierto?...”

¿Mmm?

¿Tío? ... Y ¿Dios?

Después de un breve silencio dijo:

¿Dios? ... Dios es todo.

¿Sabes? A mí no me gusta entrar a los templos a rezar ... a buscar a Dios.”

“Yo a Dios lo encuentro, lo veo, en toda la naturaleza... cuando estoy frente al mar, ante una imponente montaña, contemplando un bello amanecer o un hermoso atardecer; en un caudaloso río o una tranquila laguna; ante unas majestuosas cascadas, una pradera tapizada de nieve, un inmenso desierto; inclusive ad-

mirando a los preciosos animales que él creó ... o en el simple y precioso brote de un botón de flor.”

“Un día me di cuenta de que, así como los preciosos instrumentos musicales habían sido creados por unas inteligentes y hábiles manos, de la misma manera este hermoso y único mundo tenía que haber sido creado por un ser superior, lleno de amor, sabiduría y poder”. “Por eso, no hay día de mi vida que no dé gracias a este Dios por todo lo que me ha dado y permitido”.

“Cuando estuve a punto de abandonar la idea de lograr tocar “Movimiento Perpetuo” ...hubo un momento de luz en que Dios me permitió ver que todos los “males” que había tenido que “padecer” y que en algún tiempo repudié y les hacía responsables de todo mi “aparente sufrimiento” ...en realidad eran los instrumentos que Dios usó para forjar en mí, el carácter que necesitaba para llegar a la meta que él había trazado para mí.”

“Siempre reconocí a Dios como el autor y el dador de ese don inmerecido de poder tocar la trompeta como llegué a tocarla, de ejecutar melodías que hasta ese momento se creía que era imposible tocarlas con un instrumento que estaba casi relegado solo para las bandas militares y algunas pocas piezas sinfónicas”.

“Cuando reconocí que antes que mi disciplina y arduo estudio siempre estuvo el don de Dios, pude reconocer con respeto, humildad y agradecimiento lo que este Dios todopoderoso me había otorgado como un regalo, no por yo merecerlo, sino por él haber querido obsequiarme”.

“Entonces con ese profundo respeto y agradecimiento, primeramente, a Dios, luego a la bendita música y a mi amada trompeta caminé esta senda sabiendo que lo que tenía y había logrado era un privilegio, un inmenso don que él tuvo a bien regalarme”.

“Por eso, he transitado esta hermosa senda no con un orgullo mal entendido, sino con enorme responsabilidad y agradecimiento, pero también con alegría y generosidad, sabiendo claramente que ante todo y primero que cualquier otra cosa fue la Gracia de Dios”.

“Es así, por todo esto, que una de mis responsabilidades y principales actividades que realizo con más placer y cariño es enseñar a los jóvenes músicos que quieren abrazar esta hermosa pero también difícil carrera, todo lo que este buen Dios y Padre me ha permitido lograr. Sin guardar u ocultar nada, pues todo me fue dado de manera inmerecida, nada en verdad me pertenece a mí, por eso puedo entregarlo con un gesto lleno de generosidad y agradecimiento”.

Rafael Méndez, el extraordinario ejecutante, talentoso compositor, excelente arreglista pero principalmente gran ser humano, los últimos 9 años de su vida los dedicó (como ya se ha dicho) a dar clínicas magistrales (perdón... “pláticas entre amigos”) por todas las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica y si lo invitaban a Europa o Sudamérica; si su deteriorada salud se lo permitía, también, en su amada faceta de generoso maestro, que llegó a ser.

Es por todo lo anterior, que Rafael Méndez en su último álbum, grabado para Decca Records, Love and Inspiration de 1970, entre otras bellas y suaves melodías, incluiría a manera de solemne y profundo homenaje de respeto y agradecimiento la reverente y emotiva “Plegaria al Señor”, como símbolo de su amor, agradecimiento y reconocimiento a ese Dios Todopoderoso.

Creo que no hay nadie en la Familia Méndez, Arceo, Gálvez, Flores, etc. que no sintamos un gran orgullo y cariño por Rafael Méndez, principalmente aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente y disfrutar de su encantadora compañía y personalidad. En su mejor época uno se encontraba con un hombre de notable galanura: era el prototipo del galán latino con una personalidad arrolladora (lo cual podemos constatar ahora por medio de los audiovisuales existentes en YOUTUBE).

Rafael Méndez es el orgullo de nuestra familia y tema obligado en las reuniones familiares. Amén, del ritual anhelado de escuchar su música sazónada con comentarios y anécdotas de su vida y de nuestras propias vidas en convivencia con el tío Rafael.

Queda pues, el valioso legado de su obra para deleite de propios y extraños.

Los conocedores de la música y sus colegas más destacados afirman, sin temor a equivocarse, que no ha habido ni habrá trompetista, de la talla de Rafael Méndez. Que lo que Rafael Méndez logró, es un testimonio musical que ha hecho y hará de los músicos que han estudiado y quieren estudiar su obra y método, mejores y más grandes músicos.

Sin lugar a dudas, en la historia de la música para instrumentos de aliento, se puede hablar de antes de Rafael Méndez y después de Rafael Méndez. De ese tamaño es el aporte de este gigante de la trompeta.

¡Gracias Rafael Méndez, por todo lo bueno que diste a tu familia, a tu país, a todo el mundo!

Gracias Dios, por haberle regalado a nuestro querido Rafael Méndez el don inefable de su talento para deleite de todos los que le hemos escuchado y los que aún habrán de emocionarse con sus increíbles interpretaciones.

Ojalá, querido tío, que tu vida y obra pueda inspirar siempre a algún niño, a algún joven, a salir de su pequeña zona de confort o apatía para aventurarse a lugares más altos, más bellos y mejores.

Espero y creo, que mañana a estas horas, el mundo será mejor, gracias a gente como Rafael Méndez.

¡Gracias, hasta siempre!

Con Esperanza, Luis Méndez Vera.

RAFAEL MÉNDEZ

Elegancia, Clase y Galanura, sus sellos de distinción.

RECOMENDACIONES DE RAFAEL MÉNDEZ, PARA TROMPETISTAS (Y DEMÁS).

Lo primero que un aspirante a ejecutar cualquier instrumento debe aprender antes de empezar a intentar tocar, es aprender a escuchar...

- Nunca uses más esfuerzo al tocar que el que produces en una simple conversación.
- El control y administración de la respiración (del aire) es una de las cosas más importantes al tocar.

- Sugiere la práctica del buceo, sin equipo (aguantando la respiración lo más posible) y nadar; así alcanzará un mayor control respiratorio.
- Ensayar una y otra vez un pasaje, agregando cada vez una parte más y otra y otra y otra ..., hasta que los vecinos se quejen.
- Ni un solo día dejes de ensayar; no importa que tan bueno seas, o creas que ya eres. "Escalas, escalas y más escalas".
- Lo más difícil no es llegar (a una meta) sino mantenerse allí y mejor aún, superar esa meta y otras más.
- No hay enemigo fuera de uno. Tú eres a quien tienes que vencer, a quien tienes que superar.
- No importa qué tan alto creas que ya llegaste, en el siguiente tramo, a la vuelta de la esquina, está el que te superará.
- Recuerda 3 cosas:
  - 1º. Si quieres desarrollar mucha velocidad, aprende primero a tocar despacio.
  - 2º. Si quieres desarrollar mucha potencia, primero aprende a tocar muy suave.
  - 3º. Si quieres desarrollar gran cantidad de notas altas (agudas), primero aprende a dominar las notas bajas (graves).
- Lo que hagas, a lo que te dediques, primero, hazlo con gran pasión, luego, con enorme respeto, con dedicación y estudio extraordinario. De esta manera, el éxito está asegurado.
- Siempre habrá una meta mayor, más alta y satisfactoria.
- Reconocer el don (agradecerlo con humildad). El estudio constante hacia la excelencia y fe en ti mismo.
- Practica algún deporte (el que sea de tu agrado). Yo recomiendo natación, buceo de resistencia, yoga,

trote o carrera, frontenis. Fortalecerás tu cuerpo y sistema respiratorio.

- Ten el oído y corazón atentos a la crítica bien intencionada. Ten humildad y madurez para aceptar cuando estás equivocado.
- Cuando hayas alcanzado cierta altura, nunca le niegues al joven aprendiz el consejo y el compartir tu experiencia y conocimiento. Así, empezarás a ser maestro y no sabes cuánto vas a aprender.

DATOS ADICIONALES:

- En el Paseo de las Estrellas o de las Luminarias en Hollywood, California, posterior a la muerte del gran Rafael Méndez, se colocó una estrella con su nom-

Recibiendo copia de la estrella en cuadro. Abajo al centro, los gemelos Robert y Ralph. Los niños que están en medio de ellos son los hijos de Robert, Danielje y Robert Jr. Arriba de izq. a der. Gloria la sobrina de Ann Amor, junto a ella y atrás Manj, padre de Amor. Junto a ella Ralph Jr. y su gemela Nicole Denise hijos de Ralph. Todos los demás no son de la familia.

bre, la cual permanece allí y está ubicada exactamente enfrente del Museo de Cera (marzo de 1983). Es importante aclarar que la que actualmente se puede ver es la segunda estrella; pues la primera, tenía al centro un tornamesa y la actual tiene un micrófono. Seguramente la primera sufrió un accidente o tuvieron que cambiarla de lugar, por algún motivo, y al llevar a cabo la operación se rompió y debieron hacer otra, y así cambiaron la figura central. En las fotos existentes podemos comprobarlo.

- En la Universidad de Arizona, en la Facultad de Música, hay una Biblioteca (fundada en junio de 1993) con su nombre y al interior, infinidad de artículos relacionados con el trompetista mexicano, su vida y obra. La biblioteca fue financiada por sus hijos, Ralph y Robert Méndez Rodríguez y la Compañía Summit Brass, custodiada por nuestro amigo el trompetista David Hickman. Quien mucho me ayudara con material bibliográfico y orquestal de la obra de Méndez para el homenaje que deseamos realizar en el Palacio de Bellas Artes y además su hermoso testimonio para el capítulo correspondiente.
- 125 melodías fundamentales en 18 Long Plays, grabaría Rafael Méndez, en sus ediciones más formales (algunas se repiten en otros discos y recopilaciones, también hay otras en inglés y stenderplays).
- La placa de reconocimiento que está en el kiosco del parque principal (Parque Colón), de su natal Jiquilpan, Michoacán, la colocaron las autoridades municipales en 2010.
- La estatua de Rafael Méndez, que se encuentra también en Jiquilpan, como a unos 20 metros de la fuente de "La aguadora", entre el mercado Zaragoza y el Parque Colón, se develó el 26 de marzo

del 2014. Fue el escultor Francisco Ramírez Domínguez a quien se le encargó la obra, no solo por haber entregado el presupuesto más bajo, sino porque se conocía su trabajo, ya que fue quien hizo la estatua de seis metros del querido general y presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. El querido “tata” Lázaro, también oriundo de Jiquilpan, Michoacán. Ubicada en el parque que lleva su mismo nombre.

Su estatua se encuentra entre el Mercado y el Parque Colón en su natal Jiquilpan, Michoacán.

Últimamente, algunas autoridades (incluyendo al maestro Raúl Valdés Vanegas de la UAZ) y particulares están haciendo gestiones ante las autoridades municipales (2019) para que la estatua de Méndez sea cambiada a la plaza principal, Plaza Colón.

-La familia Méndez, por mi conducto, hemos solicitado y lo seguimos haciendo, a las autoridades correspondientes: Presidencia de la República, Gobierno del Distrito Federal, CONACULTA, (ahora Secretaría de Cultura), INBA, Gobierno del Estado de Michoacán, Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, (apoyo).

1º. Que a una sala de espectáculos importante de la CDMX se le ponga el nombre Rafael Méndez.

2º. Que, al libro de texto de 6º. grado de primaria, sobre Historia de México, se agregue una biografía de Rafael Méndez.

3º. Que, en el Pasaje de los Compositores, se agregue una estatua o busto de Rafael Méndez. En su defecto, pudiese quedar también en la Plaza Garibaldi, con sus queridos mariachis.

4º. La realización y (circulación) de un Timbre Conmemorativo en homenaje a Rafael Méndez.

5º. La elaboración de una serie conmemorativa (edición especial) de Lotería Nacional.

6º. El patrocinio para el PROYECTO NACIONAL RAFAEL MÉNDEZ, que contempla los siguientes escenarios, los cuales en su momento fueron APROBADOS, por las autoridades o directivos correspondientes, sin llegar a lograrse hasta ahora por cuestiones de presupuesto, tiempos y cambios de autoridades.

La edición de la Biografía de Rafael Méndez por CLIO VIDEOS. El Dr. Enrique Krauze ya la aprobó, la Lic. Viviana Mota, gerente de producción de Clío Videos ha sido el enlace y con quien hemos tratado el tema.

La edición del presente libro: "Movimiento Perpetuo". Ha sido dictaminado favorablemente por el Lic. Javier Lara, gerente de investigación de Editorial Clío. Sería bajo patrocinio en un tiraje de 10 mil ejemplares en edición de semi-lujo.

“Noche de Gala en el Palacio de Bellas Artes”. El homenaje que le debemos al trompetista más grande de todos los tiempos. Las autoridades del INBA, a través del maestro Díaz Infante, coordinador nacional de música y ópera del INBA en octubre del 2017, me notificó que las autoridades de Bellas Artes estaban de acuerdo con su realización. Después yo sostuve una plática con la Dra. Lidia Camacho Camacho, directora general del INBA, la cual dijo estar de acuerdo en que se debe realizar dicha Noche de Gala en el Palacio de Bellas Artes en un programa muy redondo lleno de sorpresas y grandes músicos nacionales e internacionales.

Dicha Noche de Gala hay que editar un CD y DVD en Edición Especial, para luego armar una Carpeta de Lujo que además incluya el libro biográfico y un CD con 20 de las mejores melodías que él grabó. Se pondría a la venta a precio especial.

La realización de una película biográfica de “La vida y obra” de este mexicano ejemplar. Estamos tratando de acercarnos a nuestros grandes cineastas (Iñárritu, del Toro o Cuarón) para ver quién de ellos se entusiasma con el proyecto; claro, pueden ser otros. Tuve una entrevista con el actor Jesús Ochoa, actual secretario general de la A.N.D.A. quien amablemente me recibió en su domicilio, pues somos vecinos. Al cual solicité que por su conducto poder lograr una cita con los directores mencionados o algún artista cercano a ellos para presentar el proyecto.

El Comité Organizador del Proyecto Rafael Méndez, conformado por algunos de los mejores trompetistas y músicos mexicanos, así como dirigentes del SUTUM y Directivos de Radio, tenemos varios años trabajando para lograr dicho proyecto.

Actualmente, fines de mayo del 2018, estamos es-

perando a que pase la llamada “veda electoral”, para continuar tocando puertas. Esperamos que las autoridades que les toque ocupar los puestos directivos de las instancias de gobierno correspondientes, tengan la capacidad, sensibilidad y honestidad para apoyar este proyecto que sería de gran beneficio para todos los mexicanos y principalmente para nuestros niños y jóvenes.

También debo hacer mención que gente reconocida y valiosa de Jiquilpan, encabezados por mi ahora amigo el arquitecto Jesús Villaseñor, quien desde hace más de un año me viene apoyando con gran voluntad ante sus paisanos más cercanos y propositivos sin otro interés que no sea el de ayudar a seguir difundiendo la vida y obra de este gran jiquilpanse, y que se pueda lograr la edición del libro biográfico de mi autoría para su distribución en el pueblo que le vio nacer. Gracias Jesús por tu invaluable apoyo y amistad.

-Es muy importante hacer mención; y honor a quien honor merece, del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales de Jiquilpan, Michoacán (de ese tiempo), y particularmente y de manera más que significativa de mi querido primo hermano David Quiroz Méndez y su esposa, la dinámica y entusiasta Leticia Bautista, quienes desde el año 2001 realizan anualmente el homenaje a Rafael Méndez.

Resulta ser, me cuenta David Quiroz, que fue Blanca Estela Ruan Cervantes, siendo secretaria de turismo en Jiquilpan y amiga de Leticia Bautista, quien les propone iniciar en 2001 este homenaje al gran trompetista, en su natal Jiquilpan y es así como en ese año celebrarían el 26 de marzo, el 95 aniversario del natalicio de Rafael Méndez; reanudando el mismo hasta el

año 2006, en el cual conmemoraron el centenario del nacimiento del gran michoacano con la participación artística del gran amigo y trompetista Juan Manuel Arpero, que desde entonces y hasta ahora (2016), ha estado presente con su extraordinaria trompeta cada año para rendir tributo a quien en vida fue su maestro.

Es Arpero el que se encarga de armar el programa artístico musical de cada año y donde se han presentado desde grandes trompetistas nacionales y extranjeros, hasta notables estudiantes de trompeta de 14 a 20 años de edad; seguramente, futuras glorias de nuestro México, y claro, también nuestro amado y representativo mariachi, que nunca falta y que tanto amaba y reconocía el propio Rafael Méndez.

Durante varios años en el Pueblo Mágico de Jiquilpan se le realizaba Homenaje.

Vaya desde aquí nuestro aplauso y reconocimiento por su gran aporte y esfuerzo (que en varias ocasiones ha sido también en lo económico) por sumarse al noble propósito que nos une; lograr colocar a nuestro querido y admirado Rafael Méndez en el lugar que se

merece y le corresponde. ¡Felicidades y mil gracias! Queridos, Lety y David.

También es muy importante hacer mención y dar reconocimiento al gran trabajo de los amigos músicos del SUTM (Sindicato Único de Trabajadores de la Música) quienes, durante varios años, del 2008 al 2012 realizaron el Encuentro Internacional de Trompeta Rafael Méndez, particularmente el trompetista mexicano Armando Cedillo, quien era el principal organizador junto con Armando Baez Pinal, secretario general de esos años y otros dirigentes del SUTM.

Durante el tiempo que se llevó a cabo invitaban trompetistas de talla mundial, nacionales e internacionales tales como: Arturo Sandoval, Carl Doc Severinsen, Wayne Bergeron, entre otros extranjeros y por supuesto los extraordinarios nacionales como: Juan Manuel Arpero, Ramón Flores, Isidro Martínez, Chuchó López, sin faltar claro, los inigualables mariachis. Este Festival se realizó principalmente en las instalaciones del Forum, Centro de Espectáculos del propio SUTM, Sala Ollin Yoliztli, Sala Nezahualcóyotl y en el último año se realizó en el Palacio de Bellas Artes.

Dejo al último, no por menos valioso, si no por el contrario, por ser el más importante.

Agradezco de todo corazón el gran apoyo que me ha venido dando desde hace más de 5 años mi gran amigo y extraordinario maestro Raúl Valdés Vanegas, director de la Unidad de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien ha formado ese increíble ensamble de trompetas Rafael Méndez, el cual ha puesto en alto en los mejores y más significativos escenarios de México y el mundo, el nombre de Rafael Méndez, su vida y obra muy en alto al igual que el nombre de nuestro amado país, ahora reconocido, gracias en mucho a su gran labor, como un referente

mundial de la ejecución de excelencia de este maravilloso y difícil instrumento: la trompeta.

Raúl es de esos maestros de tiempo completo que entrega su vida y mejor esfuerzo para forjar no solo extraordinarios músicos, sino valiosos seres humanos llenos de cualidades y valores humanos al servicio de los demás.

Raúl Valdés a solicitud mía, con gran entusiasmo y agradecimiento, ha tomado la estafeta del proyecto Rafael Méndez, para seguir luchando, no solo seguir colocando el nombre del notable trompetista mexicano en el lugar que le corresponde y merece, sino entendiendo el enfoque primordial del proyecto, que es que los niños y jóvenes mexicanos tengan en Rafael Méndez un modelo, una figura ejemplar que inspire sus vidas y cambie su mentalidad para que lleguen a ser los líderes que demandan los difíciles tiempos modernos.

¡Gracias! Muchas gracias amigo y maestro Raúl Valdés Vanegas por tu entrega y profundo amor a los jóvenes mexicanos, a tus queridos alumnos y al servicio docente que tienes como un apostolado. Estoy seguro de que en tus manos el Proyecto Rafael Méndez, como un precioso navío llegará a buen puerto, pues al timón tiene ahora un gran capitán (noviembre de 2019).

OTROS DATOS:

-Rafael Méndez nació en la calle de la Siempreviva, actualmente calle de Octaviana Sánchez 163. Centro. Claro, en Jiquilpan, Michoacán. Robert G. Méndez Jr., nieto de Rafael, intentó comprar la casa (con la intención de hacerla casa-museo) a los actuales dueños, pero no quieren venderla.

-Rafael Méndez, ya famoso en USA, usó siempre la loción "Aramis".

-Rafael Méndez, desde 1943 usó su anillo característico en el dedo meñique. Era de oro con una hermosa piedra acerina. Primero un joyero de Morelia se los hacía, luego fue otro de Guadalajara. Mandaba a hacer varios, pues le gustaba regalarlos. En primer lugar, a su mamá, mi abuelita Irene, que después de tanto insistir se lo regalara a su nieto Guido Peniche Méndez; a mis primos Gilberto Méndez Cárdenas, a Jorge Méndez Rico, a David Quiroz Méndez y a mí, nos regaló uno de estos anillos; que yo sepa a nadie más de entre nosotros.

-Por su calvicie prematura a mediados de los 40 y en adelante; en su vida artística, usaría bisoñé.

-Después del accidente del labio superior en 1932, se dejaría el bigote y ya no se lo rasuraría nunca.

Debido al accidente del labio superior,
Ya nunca dejaría de usar su bigote.

-En Jiquilpan mandó construir un hermoso rancho: "Los dos Ríos", que luego vendió, con tristeza por ya no poder viajar, por su cada vez más delicado estado de salud. Sus hijos aún conservan algunos terrenos allí.

-En México casi nadie sabe quién fue Rafael, pero si encuentras algún Mariachi y les preguntas (sobre todo a los trompetistas), todos, aun los más jóvenes, saben quién fue Rafael Méndez.

-Mi querido "Torroquita"; como cariñosamente le decía a Salvador Gálvez Figueroa, es el querido primo, que junto con el tío Jorge Arceo y el compadre Alfonso, siempre anduvieron con los Méndez Arceo; jalaban a todas partes con nosotros. En Jiquilpan, Guadalajara, Veracruz, Álamo, Cuernavaca, Ciudad de México, o a donde fueran los tíos (Jesús, Antonio, Rafael y Luis, y también Gustavo, Othón y Alfredo y por supuesto, las queridas tías Irene y Consuelo) siempre, ellos estaban. Creo, sinceramente, que ellos pertenecen a la gran familia Méndez.

-Pienso que alguien que heredó las cualidades artísticas de los Méndez Arceo; y con el respeto debido a quienes tienen cierta facilidad y aptitud para algún instrumento, lo digo, es Maximino Méndez Méndez, nieto de Antonio, hijo de Elba Cecilia Méndez López. Estudió música en el Conservatorio de Música de Puebla. El director de allí, que lo regañaba y exhortaba a ser mejor, decía que era el alumno más talentoso. Con oído absoluto y que toca muy bien varios instrumentos (principalmente el acordeón, pero también: guitarra, bajo, teclado y batería, bajo sexto y actualmente comenzando a "soplar" el trombón), además compone, arregla música y canta. Quien llegara a tocar y arreglarles a los mejores grupos de banda y norteños de México (trabajó con grupo Mojado, grupo Estruendo), quien vive de la música y como productor musi-

cal de muchos nuevos talentos en el género regional. Ahora también dedicado en cuerpo y alma al grupo cristiano: "El Grupo Alba", de mi querida iglesia Misión Buenas Nuevas México, que cada vez lo hacen mejor. Quien junto con su esposa Marichuy que es cantante, amenizan fiestas de todo tipo, con su grupo Happening Music Dúo. Al parecer, también el hijo de ambos Edson Méndez Monroy quien con tan solo 16 años ya toca la guitarra y "pita" bien el sax alto, creo que llegará lejos sí persevera y sigue el ejemplo, en disciplina, de su bisabuelo, pues como aquel, en pocos días ya estaba tocando el sax.

Claro que también merecen mención especial mi primo hermano David Quiroz Méndez, quien chifla de manera realmente espectacular, vamos, que hasta melodías del tío Rafael interpreta, como Movimiento Perpetuo, ayudándose para esto, con los dedos golpeando su mejilla, para lograr el picado de la pieza, además de agregar a melodías de jazz, su silbido improvisando de manera excelente; si en lugar de silbar hubiese escogido un instrumento de aliento, creo que hubiese sido un gran solista. También mi hermano Francisco Javier Méndez Vera, quien toca la guitarra acústica extraordinariamente, sin ser profesional, toca como los grandes, lo mismo bossa nova, jazz, rumba flamenca o mexicana, con un alto grado de dificultad y sobre todo una limpieza ejemplar.

-El querido tío Gustavo tenía un ranchito bonito, en un buen terreno en Ayotla, Estado de México. Allí también, muchas veces disfrutamos de reuniones familiares muy bonitas. Recuerdo que varias veces de allí, nos fuimos para Veracruz o Álamo...a seguir la fiesta familiar.

-No cabe duda que "la música" es el común denominador que unió y sigue uniendo a la gran familia

Méndez. Espero que sea la estrella (como Rafael) que nos vuelva a unir y llevar con vida, juntos por el camino de regreso a casa ¡Muchas gracias!

AGRADECIMIENTOS.

-En primer lugar, es imprescindible mencionar a la Universidad Autónoma de Zacatecas que, es decir: Al Señor Rector Dr. Rubén Ibarra Reyes; al Dr. Hans Hiram Pacheco García, secretario académico de la UAZ; Al Dr. Jorge Vázquez Valdez, coordinador del Programa Editorial de la UAZ; así como a todas las autoridades involucradas y, por supuesto, a mi gran amigo y cómplice en esta hermosa aventura llamada Proyecto Rafael Méndez, al Dr. Raúl Valdés Vanegas, docente en la Unidad Académica de Artes en la UAZ; ya que sin el invaluable apoyo y trabajo de todos, no hubiese sido posible materializar este sueño de ver y tocar el libro de la vida y obra del gran Rafael Méndez ;Mil gracias! Por el financiamiento para la edición del libro (tanto digital como físico) y también por querer implementar una Sala Rafael Méndez dentro de las Instalaciones de la UAZ.

-A mi madre, Ma. Del Carmen Vera de Méndez, quien por haber estado casada con mi padre, Luis Méndez Arceo, hermano menor de Rafael y que, en sus primeros años de matrimonio, tuvo que vivir en la casa paterna de su marido, acumuló muchas experiencias en familia y, por lo tanto, gracias a una memo-

ria excelente que conserva hasta el día de hoy (2015), pudo aclarar muchas dudas acerca de datos, nombres y fechas, así como alguna anécdota que aquí conté.

-A mis queridos y admirados primos hermanos Robert y Ralph Méndez Rodríguez, quienes siempre me han ayudado y con quienes he mantenido una relación de respeto y cariño que creo yo, nace desde el amor que se tuvieron nuestros amados padres. Gracias por su apoyo y en este último tiempo también el de sus hijos, mis sobrinos Robert, Ralph y Danielle, por su interés y ayuda en general y particularmente a Robert Jr. por su patrocinio para la copia de las orquestaciones de 18 selecciones de Rafael Méndez, para el homenaje en el Palacio de Bellas Artes que deseamos realizar en la Noche de Gala que le debemos al más grande de todos; también por las facilidades para que fuera a los Ángeles (all inclusive-first class) para la entrevista que me realizaron sobre la vida de Rafael Méndez, principalmente en México, para la película que Robert G. Méndez quiere producir sobre su abuelo y en la cual pretende incluir pasajes y anécdotas de mi libro biográfico al gran Rafael Méndez. Sin ustedes no sería posible este esfuerzo, además, a mis primos hermanos Ralph y Robert, por supuesto, por haber formado parte de ese gran trío de trompetas que nos deleita todavía: Tre Méndez. A Gloria Bohrer, prima de Robert y Ralph, por ser intermediaria para comunicarme con ellos (por mi mal inglés) en varias ocasiones y asuntos, gracias Gloria.

-A mi querido primo hermano Gilberto Méndez Cárdenas, (el mayor de los que aún vivimos), hijo de Antonio Méndez Arceo, hermano mayor de Rafael, quien también me ayudó prestándome el libro de Magnificent Méndez y me diera datos importantes de la vida del trompetista, ya que trabajó con Ralph

y Robert, hijos del homenajeado por 15 años, en los Ángeles, California.

-A mi querida prima Elba Cecilia Méndez Rico por haberme facilitado los escritos que, a manera de valiosos pergaminos, le heredara la tía Irene Méndez Arceo, donde cuenta y escribe personalmente algunas de las anécdotas que seguramente Rafael le contara de sus andanzas y vivencias; éstas me ayudaron a corroborar algunas de las ya conocidas y agregaron alguna que faltaba en el acervo general. ¡Muchas gracias, querida Elba! Sabes cuánto te quiero, tú y tu familia siempre han tenido un lugar especial en mi corazón.

-A mi muy querido primo hermano David Quiroz Méndez, quien es el "Efemérides" de la familia, a quien no se le pasa una fecha, sin que nos esté marcando para recordarnos: nacimientos, matrimonios, eventos especiales o aniversarios luctuosos. Que por vivir en la casa de los abuelos, le tocaran vivencias por demás interesantes e importantes de la vida de los Méndez. Por él pude confirmar y corregir fechas y anécdotas muy importantes de la vida y obra del gran Rafael Méndez. ¡Mil gracias mi David por tu valiosísima aportación!

-A mi primo hermano Rafael Méndez Gálvez, quien conserva como tesoro y me facilitó, las grabaciones de audio de las entrevistas en Radio UNAM de 1974 y de 1981; ya que, sin estos valiosos documentos, no hubiera podido recopilar información fundamental para el logro de esta narración. También el valioso dato de la discografía de Rafael Méndez, pues es el único que posee la colección completa de los antiguos acetatos de 33 RPM y sobre disco y fecha de grabación de Movimiento Perpetuo, además por su gran trabajo de documentación para el capítulo referente a la discografía de Méndez. Originalmente yo no le quería

entrar a ese tema porque tiene sus aristas, pero viendo el profesionalismo con que lo realizó, me animó a entrarle. Bueno, hasta agregó las fotografías de todos los acetatos con DECCA RECORDS. En fin, que mi buen Rafa puso el corazón en su aportación. ¡Un fuerte abrazo lleno de cariño y agradecimiento primazo! Y a tu querida hija, Ana Socorro, quien sé, te ayudo en gran manera.

-A mi amada hermana María Irene Méndez Vera y mi querido cuñado y "hermano" Lorenzo Alberto Farfán Magaña (q.e.p.d.) por su apoyo permanente e incondicional en todo lo que emprendo, por sus atinados consejos y particularmente a ti Nena por ser mi interprete y traductora en este proyecto Rafael Méndez.

-A mi querida tía Ana Gálvez Figueroa, quien amablemente me contara la anécdota de los centenarios de regalo de las bodas de Oro de Rafael y Amor.

-A mi querido primo hermano Ernesto Méndez Mandujano, que me proporcionó información sobre su padre, Othón Méndez Arceo y por sus atinados comentarios acerca de la realización de este libro.

-A mi primo hermano Alfredo Méndez Gálvez, quien me diera datos sobre la vida de su padre, Alfredo Méndez Arceo ¡Gracias mi güero Gálvez!

-A mi querido primo Gonzalo Gálvez, quien heredó la afición e interés de su abuelo Alejandro Gálvez, de armar el árbol genealógico de todos los familiares consanguíneos y de manera muy dedicada y minuciosa ha realizado este arduo trabajo con gran cariño y detalle. Vaya un agradecimiento especial por su gran apoyo con fotos relacionadas con Rafael Méndez, que durante varias generaciones se han ido guardando, cuidando y heredando y que dan mayor valor familiar al manuscrito biográfico.

-A mi amigo y experto musicólogo y comentarista, cronista experto de Jazz, Germán Palomares Oviedo, no solo por lo aquí narrado, sino principalmente porque siempre ha estado dispuesto a apoyarme en todo lo relativo a la vida y obra de Rafael Méndez y se ha sumado desde hace años en esta lucha permanente por llevar la figura e imagen del gran trompetista al reconocimiento público, y a través de este, lograr mejores condiciones y espacios para nuestros grandes músicos mexicanos; además, por hacerme el alto honor de escribir el Prólogo del libro. Creo que el hecho de haber conocido a Rafael Méndez en persona y haberle regalado esa satisfacción al tío, de ser entrevistado en una de las estaciones radiales más importantes y culturales de México, tiene un valor agregado muy especial y contar con tu amistad desde hace más de 40 años, gracias al tío Rafael, es un privilegio para mí.

-A mi amigo y gran trompetista mexicano, Isidro Martínez, quien de la misma manera ha tenido toda la disposición para llevar el nombre de Rafael Méndez, al lugar que le corresponde y siempre ha participado en todo lo relativo para este logro. Gracias Isidro por ser mi amigo. Gracias por ese valioso disco que realizaste junto con otros queridos y extraordinarios músicos mexicanos en homenaje al gran trompetista michoacano; tu trompeta lo honra y te distingue como uno de los grandes y me sigue apoyando.

-A mi amigo y gran trompetista, compositor, arreglista y director de Orquesta, Juan Manuel Arpero, último alumno de mi tío Rafael, quien amablemente me contara de esta vivencia fundamental de su formación profesional y de la generosidad del gran trompetista que, sin saberlo dedicaría los últimos días de su pródiga vida a enseñar su técnica única y depurada y quien también ha realizado innumerables acciones

y esfuerzos por colocar a nuestro homenajeado en el lugar que le corresponde ¡Gracias maestro y amigo!

-A mi querido primo Guido Peniche Méndez que, aunque ya no está presente entre nosotros, es uno de los principales causantes de este hermoso ejercicio de narración de nuestras vivencias y que, como un hermano mayor, que para mí lo fue y el gran cariño que le tuvo a los tíos; quienes fueron para él, como sus padres y él para ellos como un hijo, y que junto con ellos siempre me recordara el luchar por unir a la familia. Razón principal, por la que escribo este modesto, pero sincero homenaje a Rafael Méndez.

-¡Muchas Gracias! A mi hijo, mi primogénito, Luis Alberto Méndez Gasca, por ayudarme a acomodar el capítulo de La Discografía, que estaba hecho un desorden, después de recabar datos, imágenes e información de diferentes sitios y fuentes. Lo valoro en gran manera pues en este tiempo por sus estudios universitarios y cubrir su Servicio Social, aun estando tan ocupado, se dio un tiempo importante para ayudarme en lo último que me faltaba para llegar al anhelado término de este libro.

-A toda la gran familia Méndez, que para mí tío Rafael, igual que para mí, incluye a los Arceo, Gálvez y todas las ramificaciones genealógicas que nos unen de manera consanguínea, gracias por su apoyo y palabras de estímulo. Han sido fundamentales para seguir en esta lucha de muchos años por colocar el nombre del querido tío Rafael aquí en su México, donde le corresponde.

-A todos y cada uno de los extraordinarios músicos nacionales e internacionales, trompetistas y otros más, pero todos y cada uno de ellos, grandes seres humanos y ahora también mis amigos, lo cual agradezco enormemente (e incluyo aquí también a los respeta-

bles maestros y sus jóvenes estudiantes de trompeta, que estoy cierto que un día llegarán muy alto, no solo como ejecutantes de la bellísima y difícilísima trompeta, sino principalmente como seres humanos: sean inspiración y ejemplo positivo para otros, como lo fue nuestro admirado y amado Rafael Méndez) ¡Gracias por sus valiosos y emotivos testimonios!

-Claro, que merece mención aparte mi querido amigo, maestro y extraordinario trompetista mexicano: Chucho López, quien es director del excelente grupo JAZZTEKAS, 9 elementos de jazz latino de talla mundial y quien dirige también la gran orquesta Ejecutantes de México. ¡Gracias mi Chucho por ponerte la camiseta Méndez y estar apoyando en todo el Proyecto!

-Por supuesto, a todos y cada uno de los integrantes del Comité Organizador del Proyecto Rafael Méndez, por su loable esfuerzo y franco interés por llevar a buen término éste y entregar su talento y valioso tiempo en aras del mismo; para que también sirva para mejorar la situación del arte y la cultura en México y beneficiar las condiciones de los músicos mexicanos; a saber: Dr. Víctor Guzmán, secretario general del SUTM; Armando Baez Pinal, presidente de Eje-Ejecutantes de Música, A.C.; maestro Ramón Flores, trompetista; maestro Juan Manuel Arpero, trompetista; maestro Chucho López, trompetista; maestro Isidro Martínez, trompetista; maestro Rodolfo "Popo" Sánchez, multinstrumentista; Germán Palomares O, cronista de Jazz y el maestro Faustino Díaz, considerado como el mejor trombonista del mundo, además de un servidor.

-A mis amigos, a mis pastores y mis hermanos en Cristo, por sus consejos y comentarios de aliento, por ser mis compañeros en esta increíble aventura llama-

da vida; por estar siempre presentes en los llamados buenos y malos tiempos, que ahora en Cristo Jesús, en verdad, todos son días de gracia.

-De manera muy especial, al ingeniero y escritor Javier Lara, gerente de investigación de Editorial Clío, por haber aceptado revisar y dictaminar este libro y hacerme las recomendaciones tan atinadas y profesionales para mejorar este texto; quien calificara el libro en su primera fase como: "Una obra valiosa, clara y original, que merece la pena ser editada por la gran importancia del personaje biografiado."

-Por fe lo incluyo, pues todavía no ha sucedido, pero será: Merece especial agradecimiento y reconocimiento el doctor Enrique Krauze Kleinbort, ingeniero, escritor, historiador e investigador, por aceptar realizar el documental de la biografía de Rafael Méndez, en su extraordinario programa de televisión; gracias a éste, millones de mexicanos, ahora sí, sabrán quién fue y lo que hizo este gran michoacano. Gracias, también a Viviana Mota, gerente de producción de Clío Videos, por su interés y atención para este asunto. Seguimos buscando patrocinadores para el Proyecto Rafael Méndez.

-A mi amigo el Ing. Antonio Alonso, directivo de TELEVISA, por haberse puesto la camiseta Méndez y su gran apoyo para el logro de todo esto. ¡Gracias!

-Bajo la regla que dicta el dicho de que los últimos serán los primeros, quiero sinceramente agradecer muy particularmente y con profunda emoción al pueblo de Jiquilpan, a sus queridos habitantes, orgullosos paisanos del gran Rafael Méndez, que al enterarse de que no podía yo editar el libro, con generosidad y verdadera solidaridad, surgió de manera espontánea y sincera, por parte de una mujer trabajadora en un hermoso tianguis, oriunda de este bello Pueblo Mágico, la idea que fuera el pueblo mismo quien donara

de manera voluntaria y de acuerdo con la capacidad de cada uno de los donantes para llegar a reunir la cantidad para lograr la edición de 1000 ejemplares del libro biográfico que nos ocupa.

Gracias también, al Dr. José Covarrubias Castillo, presidente municipal de Jiquilpan, Michoacán, por sumarse a este loable esfuerzo inmediatamente que se enteró y proponer al cabildo el apoyo del H. Ayuntamiento, por lo que hacemos extensivo el agradecimiento a todos y cada uno de los miembros del cabildo. Al día de hoy, fines de agosto del 2018, tendremos que esperar a las nuevas autoridades para hacerles el planteamiento correspondiente.

De igual manera, quiero dar las gracias a Eje-Ejecutantes de Música y mi gran amigo Armando Baez Pinal, presidente de esta Asociación Civil, quien me ha expresado el interés en apoyar la edición del libro buscando posibles patrocinios ¡Mil gracias, Armando por este y tantos otros apoyos!

No puedo olvidar el gran apoyo que me brindara el gran trompetista y maestro David Hickman, además de ser el encargado de la Biblioteca Rafael Méndez en la Universidad de Arizona en USA. Gracias amigo David porque desde que solicité apoyo a mis primos Ralph y Robert Méndez Rodríguez, pude ver cómo siempre estuviste en la mejor disposición de apoyar el Proyecto Rafael Méndez para México ¡Gracias mil! Por el gran trabajo que realizaste en pasar en limpio las 18 orquestaciones que mandaste a México; se dice fácil, pero es un trabajo titánico de gran detalle y limpieza, con gran profesionalismo. Además de toda la información que me proporcionaste en repetidas ocasiones para la realización del libro biográfico sobre nuestro querido tío, la colección de fotografías que seleccionaste con el mismo fin ¡Gracias en verdad, amigo!

-De la misma manera, ¡Mil gracias! A mi amigo y colega el Dr. Víctor Guzmán González, secretario general del SUTM, quien forma parte del Comité Organizador del Proyecto Rafael Méndez, quien desde siempre ha estado presente y dispuesto a apoyar todo lo relacionado a Méndez y los músicos mexicanos.

-Gracias a todas y todos por su cariño y apoyo; por entender, como lo dijeran todos mis tíos y mi padre: que “La unión familiar es lo más importante en este mundo” ¡Mil gracias! Y que Dios les bendiga a todos.

OBSERVACIÓN: A fines del capítulo 14 también aparecen otros agradecimientos.

NOTA ACLARATORIA FINAL: No crean que no llegué a pensar en añadir los pasajes y anécdotas “oscuras o grises” que hacen de toda obra artística algo más completo, mejor matizado, atractivo e interesante; como en su momento algún escritor me sugirió. Seguramente existieron, como algunos que conozco y otras que me contaron y hasta viví. Claro, que ninguno que ver directamente con el ser y proceder del gran hombre que fue Rafael Méndez.

Para mí, sinceramente, no tienen valor, y en vez de contrastar bellamente, y formar el anhelado claroscuro, empañarían y hasta ensuciarían el cuadro conclusivo, la obra final. Pero, definitivamente, como “nada es verdad, nada es mentira, sino todo es según el color del cristal con que se mira”...

Y porque este libro trata de la vida y obra del gran, del único Rafael Méndez, y en él, por gracia de Dios y su talento TODO fue luz, grandeza, sencillez y felicidad.

A estas alturas de mi peregrinar en esta región, no final, sino intermedia y propositiva, entiendo que

como dijo el predicador: “vanidad de vanidades, todo es vanidad” y “todo tiene su tiempo y su hora”.

Por lo que concluyo que personalmente todos tenemos nuestros amaneceres y atardeceres y en algunos momentos nuestras horas luminosas y también nuestros pasajes oscuros; paz y adversidad. Por mi parte, ahora, todo trato de verlo, a través de la luz y la verdad suprema que todo lo domina y todo lo controla.

¿Saben? Es un cristal de tono luminoso, lleno de matices preciosos en armonía de misericordia y gracia.

Así es que los oscuros y grises, se los dejo a otros...

¡Gracias Dios! Por haber cambiado el: ¡Me quiero morir!

Por: “¡Mañana a estas horas...!”

Ahora, verdaderamente, no existen los días buenos y los días malos.

Ahora en Jesucristo, todos, son días de Gracia.

...LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS.

“MÚSICA DE VIENTO”.

Todo el que ha tenido el privilegio de ser hijo de un músico habrá vivido o vivirá irremediabilmente la gran experiencia de descubrir la voz de uno o varios instrumentos, según sea el caso, desde el vientre de su madre.

En mi caso particular y siendo mi padre un músico que se formó profesionalmente en grandes orquestas como la de la Ciudad de México y las orquestas de los maestros: Lara, Curiel y Arcaráz y fundador, entre otros, de la extinta Unión Filarmónica Mexicana que aglutinara a los mejores músicos que tocaban la música de fondo para las películas de la Época de Oro del Cine Nacional y en los teatros principales las grandes comedias musicales de todos los tiempos tales como:

Mi bella dama, Mame, El fantasma de la ópera, Violinista en el tejado, Sugar, El diluvio que viene, Anita la huerfanita (la última en que trabajó) etc.

Es así como la música que me tocó conocer desde niño con mi padre, es música muy bella que hasta la fecha escucho con gran deleite.

Así que para los hijos de los músicos es asunto obligado que, al ir creciendo y familiarizándonos con cada uno de los instrumentos que tocan ellos, sintamos la necesidad imperiosa de experimentar el tratar de tocar el o los instrumentos que el padre o la madre, según sea el caso, ejecutan con mayor o menor maestría.

Casi siempre estos primeros intentos comienzan con un regaño por parte del progenitor (pues estas primeras incursiones al mundo de los instrumentos, suelen ser a escondidas y sin que el titular se entere) “¡Quién me agarró el clarinete!; Güero!; Ya te he dicho que no me agarres el saxofón o el clarinete!; Me lo destemplas!; Me lo desafinas!”

Pero en realidad se convierte en un vicio difícil de dejar y más, si tienes varios instrumentos que “te llaman a desafinarlos” como fue mi caso. Sax tenor, clarinete y clarinete bajo, chelo, guitarras, piano y... entre ellos, había uno que me llamaba la atención particularmente y que estaba más prohibido y de más difícil acceso que los demás, era una bellísima y dorada trompeta propiedad de mi tío Rafael; guardada en un hermoso estuche de piel de cocodrilo en el más alto rincón del closet de mi papá, por lo que acceder a ella era una aventura hartamente arriesgada, llena de peligros y emociones.

Tendría yo como 4 o 5 años cuando pude, a escondidas, robarme por unos pocos minutos la maravillosa trompeta Méndez de lujo de la prestigiada Casa Olds.

Aún puedo recordar la sensación increíble de tener entre mis pequeñas y sudorosas manos la anhelada trompeta; el frío y suave metal dorado, tan brillante que parecía de oro deslumbrante, y ese olor particular que tienen los instrumentos de aliento metal cuando abres el estuche; a manera de abrir un cofre del tesoro.

Por lógica imitación, coloqué la boquilla y la golpeé como había visto hacerlo a mi tío cuando venía a casa y la tocaba... ¡Ah! ¡Como quedaba encantado ante tal acontecimiento!

Así que en mi primer intento, de manera natural, quise emplear cierta fuerza y sacar algún sonido... pero ¡nada! Luego, con mayor fuerza... y ¡nada! En varios intentos solo una trompetilla desparramada pude lograr...

Me quedé viendo el producto de mi fracaso y suspirando con desánimo procedí a quitarle la boquilla para guardarla; en ese momento me percaté de que en la radio sonaba la melodía de moda: "Torero" ...y así, ya sin la boquilla coloqué la trompeta en mis labios y empecé de manera infantil a seguir la melodía con un sonidito proveniente de mi boca ...ta,tata, tata,tarata,tata,tatatata,tata, taratatata, tatatata,tata, tatata,tatata,tata... Hasta que torero finalizó.

Cuál sería mi sorpresa que, al voltear de manera instintiva, encontré la figura paterna (¿?) Los dos nos quedamos mirándonos, yo, sorprendido, con los ojos muy abiertos y el corazón saltón esperaba el consabido regaño... pero ¡no! Mi padre, cambiando su expresión por una sonrisa, comenzaría a aplaudir "¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena interpretación! Y recibíendome en carrera en sus brazos me besaría y diría: ¡Bien! ¡Bien! Pero tienes que ensayar más, para cuando venga tu tío Rafael te escuche y quien sabe, tal vez te lleva a los Estados Unidos para que toques con él.

Y fue así, como algunas tardes, si las actividades profesionales de mi padre lo permitían, mi papá ponía en el tocadiscos el disco de 45 RPM (que habría comprado con este propósito) para que ensayara mi “concierto de Torero sin boquilla”

Pasó algún tiempo y al parecer ya estaba yo listo para mi debut. Sucedió entonces que se dio la oportunidad de presentarme ante un pequeño auditorio, pues acababan de llegar las dos guapas vecinas del 9 a pedir un poco de azúcar. Así que mi padre aprovecho la ocasión para invitarlas a presenciar, junto con mi mamá, mi hermana y la sirvienta, la primera audición del pequeño trompetista Luisito Méndez “...quien les va a interpretar la melodía de moda: Torero”

Mi corazón cabalgaba a gran velocidad dentro de mi pecho, mis manos sudaban y yo temblaba de la cabeza a los pies. Solo recuerdo que quería hacerlo tan bien ¡Ah! eran tan guapas las jóvenes vecinas del 9. Así que, empleando todas mis fuerzas, procedí a sacar las primeras notas truqueadas: tatata... pero ¡Oh Dios! En lugar de brotar las anheladas notas del pabellón de la trompeta, en cambio, salió con gran estruendo otra “música de viento” que provenía no ya de la trompeta, sino de una región de mi ser, de donde nunca debió haber salido ningún sonido.

¡Ah! ¡Qué gran vergüenza! Y que gran número de diversas carcajadas comenzaron a sonar por toda la sala. Yo, rojo como un gran jitomate, rápidamente dejando la trompeta en el sillón, corrí a esconderme en mi recámara de donde no salí hasta la hora de la cena.

Afortunadamente, pasó mucho tiempo para que viniera a México el tío Rafael. Es por eso que, cuando vino, mi papá insistió en que yo le tocara “Torero”. En realidad, era mayor el gusto de “tocarle” a mi tío, que la vergüenza del lejano acontecimiento.

Por eso ante la presencia de mi gran ídolo, realicé mi actuación que culminaría con una gran ovación por parte de todos los presentes y por supuesto del gran Rafael Méndez, quien me diría: “¡Muy bien mi querido Güero! ¡Muy bien! ¡Cuadrado y entonado! Solo que la próxima vez emplea más fuerza y volumen. Sobre todo, mayor fuerza”.

A lo que yo prudentemente contesté: ¡Gracias Tío! Pero no, con mayor fuerza no, prefiero suavcito... Soltando todos y principalmente mi tío Rafael su hermosa carcajada (Ante lo que seguramente era ya anécdota chistosa que mi papá le contara con lujo de detalle y ese natural sabor que tenían los Méndez Arceo, para todo lo anecdótico y gracioso).

BIBLIOGRAFÍA.

-La mayoría de la información y anécdotas aquí vertidas son producto de lo que mi tío Rafael me contara en las noches, antes de dormir, en su hermoso camper Thunderbird, durante casi un mes de travesía por nuestro México, visitando familiares y amigos.

-De aquellas pláticas inolvidables de mis queridos tíos y padre, durante mi niñez y adolescencia en las noches estrelladas, al sonido de la naturaleza de aguaceros, grillos, gallos y ríos, con ese olor a campo, a tierra mojada, de Veracruz, Álamo, Cuernavaca y el añorado y querido Jiquilpan.

-También, por la información proporcionada a través de las grabaciones en audio primero, de la entrevista en vida a Rafael Méndez, por el cronista musical, Germán Palomares Oviedo para Radio Universidad en el programa: "Panorama del Jazz" en mayo de 1974. Después, en la entrevista al Maestro Luis Méndez Arceo (mi amado y ejemplar padre), hermano de Rafael Méndez, en octubre de 1981, para el homenaje póstumo, igualmente para Radio UNAM en el programa "Concierto en Jazz" del mismo Germán Palomares Oviedo.

-MAGNIFICENT MENDEZ. Por Dr. Jane W. Hickman y Dr. Delon Lyren. Algunos datos a corroborar, principalmente en relación a fechas y lugares.

-Por supuesto también los aportes familiares, de amigos, músicos y autoridades que, en forma anecdótica, de plática o entrevista con la mejor de las voluntades, colaboraron para enriquecer este libro.

¡Mil Gracias!!

Anexo Fotográfico

Algunos consejos del más grande de todos

Observando atento para aportar luego calidad

Como portada en abril de 1950, en una de tantas revistas especializadas

El stender play de 45RPM

El que grabara con sus hijos Robert y Ralph.

En 67, 68 los signos corporales y faciales, (la característica cara de "luna llena"). Resultado del uso prolongado de cortisona para controlar el asma

Uno de los acetatos que grabó para Coast Records

La casa Olds ya había sacado la trompeta de lujo Mendez. Y el ya usaba a fines de los 50's su característico y personal bisoñe

Foto de estudio

Sus hermanos Consuelo y Othón, con su querida madre Irene. (Mamá Nena)

Siempre elegante, siempre galán

Gustavo, (de pie) y Alfredito, (sentado)...que diferencia de zapatos...¡ajajaja! Se nota que en ese tiempo Gustavo pateaba mucho la pelota. Alfredito apenas comenzaba a caminar... lo cual cambiaría con la edad.

En la misa por sus bodas de oro. A la izq. De la abuela, Irene, Beatriz y Amparo. Entre los abuelos, el tío David Quiroz.

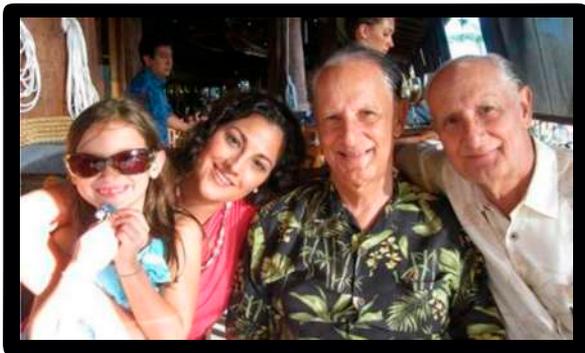
Hermosas fotos de estudio. En realidad Don Maximino nunca perteneció a alguna banda militar y tampoco tocó Cornó Francés. Doña Irene pilar fundamental de la familia Méndez Arceo.

Como siempre, y en las fotos de estudio era notoria la elegancia, personalidad y galanura de Rafael Méndez.

Recorte de un periódico en México. En una invitación profesional con el grupo que formara con sus dos hijos: Tree-Méndez

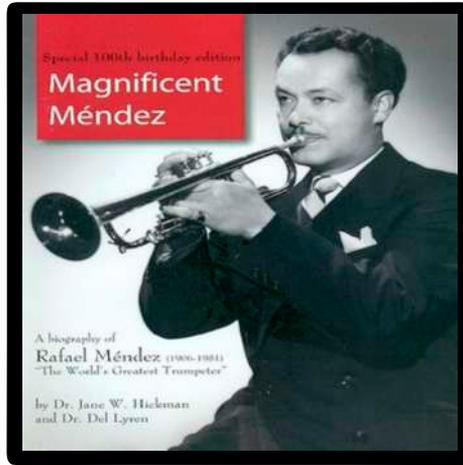
Robert (centro), Ralph (extremo derecho)

La valiosa y emblemática estrella en el paseo de la fama de Hollywood

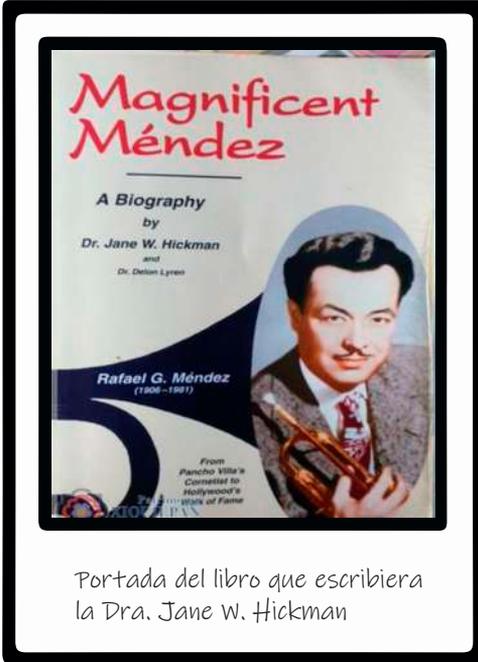
Banner promocional del Festival Internacinal de Trompeta, "Rafael Méndez". Jiquilpan Michoacán 11 y 12 de Nov .2012

Edición Especial 2006. Del libro biográfico, "Magnificent Méndez" by Dra. Jane W. Hickman and Dr. Del Lyren

Festejando. La familia Méndez Rodríguez. Después de una presentación artística de Méndez.

Portada del libro que escribiera la Dra. Jane W. Hickman

Foto de estudio. Entre las sombras

Recorte del periódico promocional de su presentación artística. De las contadas aquí en México.

En su mejor época. Finales de los 50's principios de los 60's.

Otra vez

*Algunas de sus trompetas
de colección.*

Siempre perfeccionista con su trabajo

Elegante aún en los ensayos

Su profesión lo hizo cuidadoso en todo lo que hacía

Con sus amadas nietecitas

*Era de verdad un hombre de familia.
Amaba estar con los suyos.*

*Una de sus cualidades:
cuidar cada detalle.*

Su segunda pasión: enseñar. Entregar todo conocimiento con generosidad

Su hermosa y auténtica sonrisa

Le gustaba el sonido de esa trompeta de metal opaco.

Ese hermoso traje con motivos en forma de grecas. Era uno de sus favoritos, se mandaría hacer varios a lo largo de su carrera.

Siempre elegante

Tuvo dos estrellas en el pase de la fama de Hollywood. Una con un micrófono y esta con una tornamesa. Una remplazada por otra.

De gran personalidad y galanura.

Esta foto podría representar a lo que llegó, mas allá de las nubes.

Nuevamente con su traje favorito

La serenidad del triunfo

La hinchazon en su cara por el largo uso de cortisona

Conviviendo con su familia y amistades después de un concierto.

*Notable, el cuidado de su
característico bigote.*

Ensayando 1

Ensayando 2

Haciendo alguna mejora a la partitura

En plena actuación. Aunque de espaldas, muy probablemente con la Orquesta Latina de Javier Cugat, por los instrumentos y la vestimenta.

Con sus queridos estudiantes.

Llegando a Hawái.

También se presentó en muchos programas de radio de prestigio.

Verdaderamente disfrutaba dar clases y sus alumnos también.

Esperando a entrar a escena.

Como buen Méndez disfrutaba y se le daba el cocinar rico para la familia

Con su amada esposa Anna Amor Rodríguez, de raíces españolas

Sin bisoñe (peluquín)

Con su amada esposa e hijos

May jovencita Ann Amor

Con sus alumnos

"Ensayo entre colegas"

Con mucha atención, recibiendo los secretos del mejor

