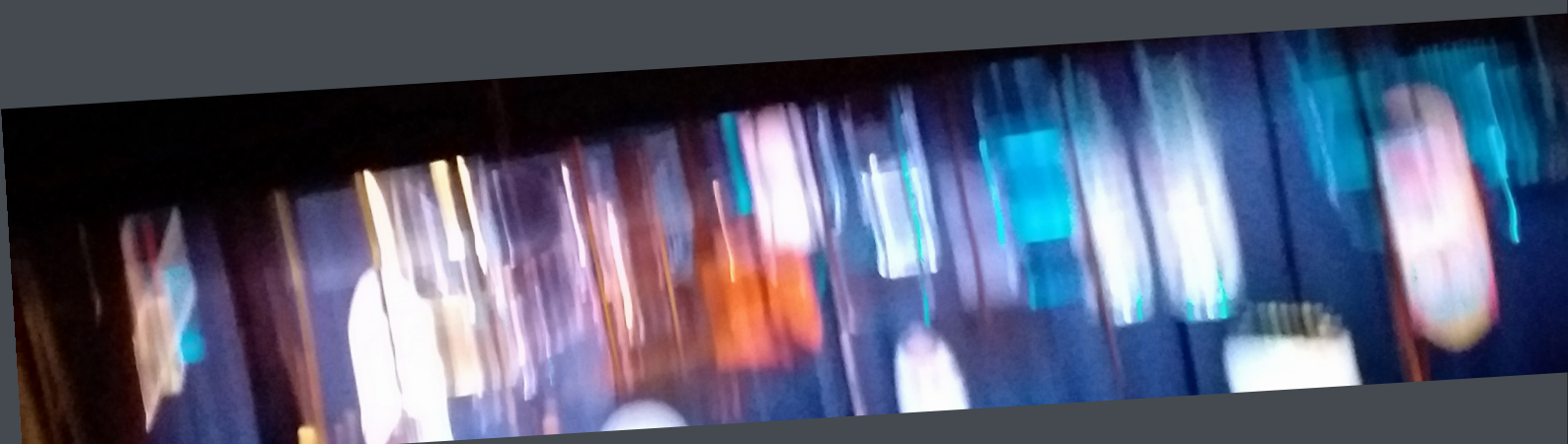

Juan Carlos Panchi

EL ALMA DEL PUEBLO: ACERCAMIENTO
AL CONCIERTO POPULAR SINFÓNICO

Edosonía, n° 02, p. 17-32. Quito, 2022.

EL ALMA DEL PUEBLO: ACERCAMIENTO AL CONCIERTO POPULAR SINFÓNICO

JUAN CARLOS PANCHI CULQUI¹

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE), desde sus inicios consideró la ejecución de la música popular en arreglos de música sinfónica, como un recurso de difusión de su actividad artística, así como para la búsqueda de una nueva audiencia. Durante la eclosión artística popular desarrollada en el país durante los años 50's, la música tradicional generó un gran ímpetu en todos los estratos sociales, y al que la OSNE, a través de algunos de sus personeros, no estuvo exenta.

El presente estudio aborda el contexto histórico de los primeros conciertos de música popular ejecutados por la OSNE, que ponen en evidencia los elementos técnicos, estéticos y promocionales para la programación de estos eventos. Se presenta una breve descripción de los arreglos de música popular junto a un ordenamiento de las obras según sus características estéticas. Finalmente, se expone un detalle de los compositores y obras que tuvieron mayor programación.

La presencia de obras populares en el repertorio de la OSNE, se establece como un parámetro para el conocimiento, estudio, crítica y difusión de la creación musical ecuatoriana plasmada en los arreglos sinfónicos de música popular. Es imperativo, exponer el aporte creativo realizado por compositores y arreglistas sobre la música ecuatoriana con la intención de conocer y apreciar la memoria sonora del Ecuador.

¹ Docente de la Carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Correo: jcpanchi@uce.edu.ec

Introducción

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, desde su creación, ha programado conciertos orientados a diversos públicos del país. En la década de los 50s, la programación de la orquesta prominentemente abarcaba la ejecución de un repertorio sinfónico europeo, el cual estuvo orientado a un público conocedor y cultor de esta música; los conciertos con este repertorio son denominados como “Concierto” o “Concierto de Gala”. La segunda orientación de los conciertos de la OSNE, estaban dirigidos a homenajes institucionales de estamentos públicos y privados localizados en Quito predominantemente; para este tipo de presentaciones se usa el término “Concierto Homenaje”. La actividad artística destinada a las de ciudades del Ecuador también se adhiere a la denominación anterior; además se vuelve una práctica recurrente de la orquesta desde 1956. Y, finalmente, los conciertos dedicados a las celebraciones de fechas cívicas que, con la denominación de “Concierto popular”, estaremos abordando en este artículo.

Acercamiento al “Concierto popular”

La aparición de la OSNE en la sociedad quiteña y ecuatoriana de 1956, generó mucho interés y con ella también sobrevino la aparición de un público conocedor y amante de la música académica europea. En este desarrollo artístico, la orquesta realizó sus presentaciones dentro de los formalismos típicos que enmarca la música sinfónica: los conciertos se llevarían a cabo en el Teatro Nacional Sucre, impresión de programas de mano y para su acceso era necesario pagar una entrada. En el año de 1956, la OSNE programó cinco conciertos de temporada, denominando a uno de ellos como “Concierto popular”.

En este contexto, el Municipio de Quito con su Departamento de Educación y Cultura Popular, se convierte en el primer asociado de la orquesta para la colaboración y realización de un concierto denominado *Concierto para el pueblo*, el día 5 de diciembre de 1956 en el Coliseo Deportivo de la ciudad, como una de las actividades centrales del homenaje a CDXXII aniversario de la fundación de Quito. Este concierto se llevó a cabo en el coliseo deportivo de la ciudad, siendo este el primer evento de la orquesta en exponerse a la sociedad ecuatoriana fuera de su espacio habitual de actuación. El repertorio de este concierto incluye la *Sinfonía inconclusa* de Schubert, las *Danzas fantásticas* de Turina y *España* de Chabrier. Este evento estuvo dirigido por el catalán Ernesto Xancó (1917-1993), primer director oficial de la OSNE.

El 1ro de mayo de 1957, en el Teatro Nacional Sucre y bajo la dirección de Xancó, la OSNE presenta el concierto denominado *Concierto Popular en Homenaje a los Trabajadores*, con la intención de generar interés en un nuevo público y acercarlo hacia la música de compositores de Occidente y en general a la música académica. El registro de este evento es un documento que detalla los datos del concierto, ya que no se emitieron programas de mano; así mismo, este registro documental no incluye el repertorio que se interpretó.

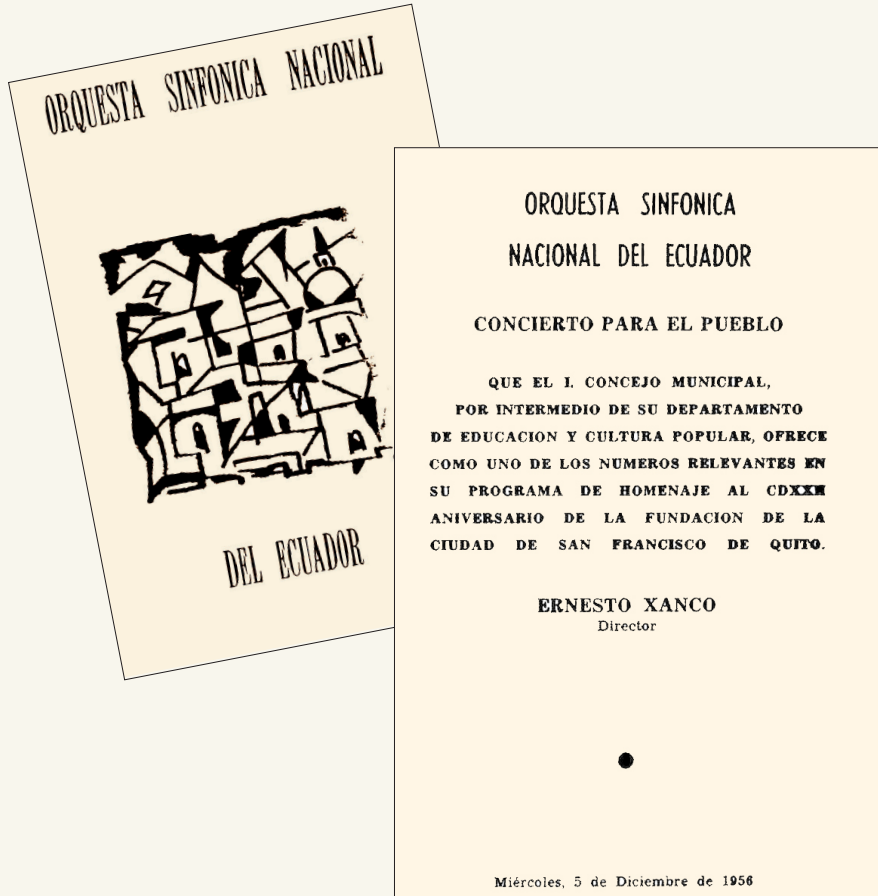

Fig. 1. Programa de mano del 5 de diciembre de 1956.

Se entrevé que las obras ejecutadas hayan sido las mismas del concierto anterior, 17 de abril de 1957, siendo estos: el *Concierto Grosso* de Benejam, *Tres danzas fantásticas* de Turina, y la *Danza de la molinera* de Falla. Se realiza esta aclaración porque en futuros archivos se encuentra un canon que permite evidenciar que el repertorio de conciertos no registrados en programas de mano, resultan ser las mismas obras de su concierto previo.

El 25 de mayo de 1957, la OSNE en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Quito y el Instituto Municipal de Cultura Popular presentan el *Concierto popular por las festividades del 24 de Mayo* en el coliseo deportivo de la ciudad, donde se interpretaron obras de Mozart, Liszt y Enrique Espín Yépez,² bajo la dirección de Ernesto Xancó; no se realizaron programas de mano para este concierto. Existe un documento que registra los nombres de los compositores, más no las obras que se ejecutaron en este evento. Las obras ejecutadas el 23 de mayo, previo al segundo concierto denominado popular, fueron: la *Sinfonía en re mayor*, K.385 *Haffner* de Mozart, el estreno mundial de *Preludio, tema y variaciones para piano y orquesta* del compositor ecuatoriano Enrique Espín Yépez y el *Concierto No.1 en mi bemol para piano y orquesta* de Liszt. Con la descripción del repertorio del 23 de mayo se confirma que las obras del concierto del 25 de mayo son las mismas, ya que coinciden los nombres de los compositores ejecutados. El último concierto con denominación de *Concierto popular* se lleva a cabo el 6 de diciembre de 1957 en el

2 Enrique Espín Yépez, compositor quiteño, su *Preludio, tema y variación para piano y orquesta*, fue la primera obra ecuatoriana estrenada y ejecutada en el seno de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el 23 de mayo de 1957.

Fig. 2. Programa de mano del 6 de diciembre de 1957.

<p>CONCIERTO POPULAR DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL ECUADOR ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA POPULAR</p> <p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">ERNESTO XANCO DIRECTOR</p> <p style="font-size: small;">IMPRESA MUNICIPAL 1957 QUITO</p>	<p style="text-align: center;">P R O G R A M A</p> <p>Suite Nº 1 de "Pier Gynt" GRIEG</p> <p>La Mañana La Muerte de Asa Danza de Anitra En el Palacio del Rey de la Montaña</p> <p>Coral y Final de los "Maestros Cantores" WAGNER</p> <p style="text-align: center;">INTERMEDIO</p> <p>Tres Danzas Fantásticas JOAQUIN TURINA</p> <p>Exaltación Elevación Orgia</p> <p>Danza de la Molinera (del ballet "El Sombrero de tres Picos") MANUEL DE FALLA</p> <p>2 —</p>
--	--

coliseo deportivo, dirigido asimismo por Xanco; en este concierto se interpretaron obras de Grieg, Wagner, Turina y Falla.

Si bien existió un consenso casi unánime que congratulaba y valoraba la creación de la orquesta; la poca asistencia de público a los conciertos de la orquesta en su primer año de vida no reflejaba el interés de su aparición. La actividad musical de la orquesta en sus primeros conciertos programó obras académicas de compositores europeos en sus conciertos denominados de gala y populares. El acercamiento a la música culta de compositores europeos, no era un contenido de estudio en los diferentes niveles de educación del país; ese estudio y aprecio a la música académica era destinado para los estudiantes de conservatorios de música y algunas instituciones educativas particulares. Este vacío y falta de conocimiento por la música académica, en cierta manera lo vino a compensar la presencia de la OSNE. En un artículo del diario *El Comercio* titulado "No hay cultura en nuestra ciudad" (1957), se presentan argumentos que denotan la realidad cultural de esta época entre las que se mencionan: la ausencia de políticas culturales en la educación pública, la nula programación de música selecta por parte de las radiodifusoras, el mínimo apoyo económico a las instituciones culturales incluyendo a la OSNE por parte del Estado y la falta de transporte nocturno ya que buena parte de la población se hallaba desplazada fuera del perímetro urbano, situación reflejada en la poca asistencia de público a los eventos del Teatro Sucre.

El 24 de Mayo de 1958, se presenta un concierto con el título de *Gran Concierto de Música Nacional en homenaje de los Rectores de las Américas*, donde se interpreta la *Suite andina*, obra académica del compositor ecuatoriano Carlos Bonilla Chávez; este concierto fue dirigido por el director francés George Gallandre. En la temporada de 1960, el 10 de diciembre, la orquesta sinfónica brinda un concierto en la Concha Acústica de la Villa

Flora denominado *Concierto Popular de la Orquesta Sinfónica Nacional en Homenaje a Quito*, donde se ejecutan obras de Johan Strauss; este concierto fue dirigido por el director austriaco Viktor Bürger.

Hasta este punto, la acepción “popular” dentro de la programación de los conciertos de la OSNE, en estos primeros años (1956-1958), es concebida como la diversificación del espacio de difusión musical con la intención de emprender un acercamiento hacia un nuevo público. Esta motivación de acercarse a la sociedad, se da a través de conciertos realizados en el coliseo deportivo, escenario donde se solía realizar eventos con artistas populares y con gran afluencia de público.

Encuentro con la música popular

Es en 1961, el 14 de julio, que la Unión Nacional de Periodistas junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y los coros Universitario y Casa de la Cultura presentan un concierto con el título *Festival de música folklórica del Ecuador*, el cual incluye la participación de artistas populares como el *Dúo Benítez Valencia* integrado por los músicos Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia y el guitarrista Bolívar “El Pollo” Ortiz. En este evento artístico también participan dos exponentes populares del teatro ecuatoriano: Ernesto Albán, conocido como “Evaristo Corral y Chancleta”, y Wigberto Dueñas, el “Indio Mariano”.

El primer festival de música folklórica, que integra artistas académicos y populares, ocasiona gran interés en la sociedad quiteña; que, motivados por la integración de la música popular ecuatoriana en formato sinfónico, se inquietan en asistir al coliseo deportivo para presenciar este evento artístico novedoso. *El Comercio* de 1961 al respecto expresa:

Es preciso explicar -dijeron los miembros de la Unión Nacional de Periodistas- por qué el ahora no es un festival más de música, sino algo que se escuchará por primera vez o quizá única vez. La música nacional ha sido escuchada a través de la interpretación de solistas o de pequeños conjuntos, pero nunca se ha hecho una instrumentación para una orquesta grande -la orquesta máxima- como la Sinfónica Nacional. Entonces hay gran diferencia en apreciar una pieza, como ha sucedido hasta hoy, y en apreciarla con su colorido, con su arreglo, con sus matices, con su belleza de composición, mediante una orquesta. Es sencillamente como si se las hubiera vuelto a componer, pero sin quitar su espíritu, su esencia. (Festival..., 1961).

Este concierto de música popular ecuatoriana sinfónica fue dirigido por Viktor Bürger, y en él se presentaron obras para diferentes formatos orquestales; e integraron diferentes géneros musicales ecuatorianos como *pasillo*, *yaraví*, *albazo* y *danzante*. Los arreglos orquestales para este concierto fueron realizados por los compositores Corsino Durán y Carlos Bonilla Chávez, por pedido de la Unión Nacional de Periodistas (*Íbid*), demostrando una vez más el apoyo e interés de difundir la actividad musical de la Orquesta Sinfónica

Festival de música folklórica del Ecuador realizase hoy en Coliseo

Hoy, en el Coliseo, a las nueve de la noche se llevará a cabo el festival más completo de música folklórica del Ecuador, organizado por la Unión Nacional de Perfeccionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional y de dos coros, un conjunto y solistas de los más reputados. Además habrá una segunda parte que competirá la actuación de Ernesto Albán y El Indio Mariano. Dos hombres de suma de mucha experiencia y talento.

Es preciso explicar a los miembros de la Unión Nacional de Perfeccionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional que el de ahora es el festival más de música. Algo que se celebrara por primera vez, o quizá por única vez. La música nacional ha sido reconocida a través de la interpretación de solistas y de conjuntos, pero ahora se ha hecho una instrumentación para una orquesta grande —la Orquesta Sinfónica Nacional— como la Sinfónica Nacional. Entonces hay una gran diferencia en apreciar u-

Ernesto Albán, creador de la figura más popular del teatro: Evaristo Corral y Chancleta, cuya existencia llega a los 25 años. Habrá una instrumentación para la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces hay una gran diferencia en apreciar u-

una pieza, como ha sucedido hasta hoy, y en apreciarla con su colorido, con su arreglo, con sus matices, con su belleza de composición, mediante una orquesta. Es sencillamente como si se las hubiera vuelto a componer, pero sin quitar su espíritu, su esencia. Lo que se va a oír en el Coliseo es algo completamente nuevo. Y no será posible volver a tener un concierto como este con mucha facilidad porque hay que mandar a instrumentar las piezas como lo ha hecho la UNP y además porque es difícil unir, en un momento dado a organismos de tanta importancia como la Sinfónica y los Coros. Se ha hecho el acoplamiento de solistas admirados y queridos en nuestro público para que interpreten con la Sinfónica. Todo esto implica un trabajo paciente y difícil que se ofrece al público, como se indicaba, por primera vez.

Aparte de lo dicho, habrá la actuación de Ernesto Albán y el Indio Mariano separadamente, en creaciones muy estrogadas y verdaderamente agradables.

EL PROGRAMA

Primera Parte

- 1º— Himno Nacional, Antonio Neumann, Coro Universitario y Orquesta.
- 2º— El Aguacate, Pasillo, César Guerrero. (Arreglo para Orquesta de Corsino Durán).
- 3º— Imploración Indígena, Danzante, Pedro Echeverría. (Coro a Cappella; Solista: Oswaldo Galarraga).
- 4º— El Nocturno, Pasillo, Homero Iturralde. (Arreglo para Orquesta y Guitarra de Carlos

- 5º— Van Cantando por la Sierra —Yaraví tradicional— Anónimo. (Arreglo para Soprano, Coro y Orquesta de Viktor Bürger). Solista: Mery Jaramillo Lanata.
 - 6º— Mi Panecillo, Albazo, Víctor de Veintimilla. (Arreglo para Orquesta de Corsino Durán).
 - 7º— Al Morir de las Tarde, Pasillo, José I. Canelos. (Arreglo para Soprano y Orquesta de Corsino Durán). Solista: Rosario León.
 - 8º— Las Arirumbas, Pasillo, José I. Canelos. (Arreglo para Soprano y Orquesta de Wilfrido García). Solista: Rosario León.
 - 9º— Los mangos a Chapar, Pregón— Rondeña — Segundo Luis Moreno. (Coro a Cappella y Tenor; Solista: Pancho Piedras).
 - 10º— Ojeras, Pasillo, Cristóbal Ojeda. (Arreglo para Orquesta y Dúo, de Claudio Aizaga). Cantan: Gonzalo Benítez - Luis Alberto Valencia.
 - 11º— Penas, Danzante, Pedro Echeverría. (Arreglo para Orquesta y Canto, de Corsino Durán). Cantan: Gonzalo Benítez - Luis Alberto Valencia.
 - 12º— Pobre Barquilla Mía, Habanera - tradicional, Anónimo. (Arreglo para Orquesta y Coro de Viktor Bürger).
- En esta primera parte intervendrá la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Universitario, bajo la dirección de Viktor Ingomar Bürger.
- ### INTERMEDIO
- Segunda Parte
- 1.— Evaristo y Gagarín.— Estampa Quiteña protagonizada por el Primer Actor Cómico Nacional, Ernesto Albán y su Compañía.
 - 2.— Entrega de las insignias doradas de la UNP a dos artistas ecuatorianos: Ernesto Albán por su labor infatigable de 30 años de actor; y Bolívar Ortiz (pollo), destacado guitarrista

Fig. 3. Artículo *El Comercio* del 14 de julio de 1961.

Nacional del Ecuador; 12 años atrás este organismo impulsó una campaña en pro de la creación de la OSNE.

El festival empieza con la ejecución del *Himno Nacional del Ecuador* interpretado por la OSNE y el Coro Universitario. La obra *El aguacate*, pasillo de César Guerrero con el arreglo orquestal de Corsino Durán es la obra popular con que inicia el festival de música popular. El guitarrista quiteño Bolívar Ortiz actúa como solista con la orquesta ejecutando el pasillo *Nocturno* de Homero Iturralde en arreglo para orquesta y guitarra de Carlos Bonilla; siendo esta, la primera actuación instrumental de un músico popular con orquesta sinfónica. Se presentan también las obras *Van cantando por la sierra* habanera-yaraví tradicional en arreglo para orquesta, soprano y coro de Viktor Bürger con la participación de la solista Mery Jaramillo Lanata; *Mi Panecillo querido* albazo de Víctor de Veintimilla en versión orquestal de Corsino Durán; *Al morir las tardes* y *Arirumbas* pasillos de José Ignacio Canelos, con arreglo para soprano y orquesta de Corsino Durán y Wilfrido García, respectivamente, y la actuación de Rosario León como solista. Del mismo modo, se presencia el debut del Dúo Benítez-Valencia en este tipo de programación con la interpretación del pasillo *Ojeras*³ y arreglo de Claudio Aizaga, y la tonada *Penas* de Pedro Echeverría, orquestado por Corsino Durán. La ejecución de obras

3 Consta en el medio de prensa como de autoría de Cristóbal Ojeda, pero se trata de un *pasillo* que le corresponde al compositor Carlos Brito Benavides [N. del E.].

populares ecuatorianas como *El aguacate* de César Guerrero, *Mi panecillo querido* de Víctor de Veintimilla en formato sinfónico, más la actuación de Bolívar Ortiz y del dúo Benítez y Valencia, representan las obras más esperadas de este concierto. La popularidad -alcanzada desde los 20 últimos años- de los solistas invitados, genera un gran interés y le brinda éxito a este festival. El registro de las obras, los arreglistas y la de los solistas de este concierto, se lo encuentra en un artículo de *El Comercio* del 14 de Julio de 1961, ya que la orquesta no publicó programas de mano.

El alma del Pueblo

El 26 de octubre de 1961, se realiza el *Segundo festival folklórico*, organizado por la Unión Nacional de Periodistas, OSNE, Coro de la Casa de la Cultura y por la Banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por un pedido de una inmensa mayoría de personas que por varias razones no pudieron asistir al primer festival. Este encuentro de sonoridades académicas y populares fue muy bien apreciada; así lo refiere un artículo periodístico:

La Unión de Periodistas, satisfaciendo el anhelo popular de escuchar su música y, cumpliendo con su objetivo de estimular y enaltecer los valores musicales de nuestro pueblo, puso todo empeño en que la música autóctona sea ejecutada y ennoblecida por la Orquesta Sinfónica Nacional, que sin lugar a dudas, sabrá demostrar que siente y ama aquellas melodías vernaculares escritas con todo el sentimiento, por gentes modestas, cuyas virtudes no son otras que las de cantarlas, con pasión y amor porque son nacidas del pueblo (Segundo Festival., 1961).

En este segundo encuentro artístico, las obras ejecutadas fueron: el *Chulla Quiteño*, pasacalle de Alfredo Carpio; *Guayaquil de mis amores*, pasillo de Nicasio Safadi; *Pasional* pasillo de Enrique Espín Yépez; *Los Huachis* danzante de Carlos Brito; *Manabí* pasillo de Francisco Paredes Herrera; *Panecillo querido* albazo de Víctor de Veintimilla y *El aguacate*, pasillo de César Guerrero. El guitarrista Bolívar Ortiz ejecutó el pasillo *Nocturno* de Homero Iturralde y un *Danzante* de Carlos Bonilla. Por su parte el Dúo Benítez-Valencia interpretó el pasillo *Ojeras* de Carlos Brito y el danzante *Vasija de barro* de autoría musical del propio dúo. Los arreglos orquestales de estas obras fueron realizados por Corsino Durán y Carlos Bonilla.

La combinación de las melodías populares ecuatorianas en sincronía con las sonoridades de orquesta sinfónica creó una propuesta estética que tuvo gran impacto para la valoración y reconocimiento de la OSNE dentro de la sociedad quiteña y ecuatoriana de los años 60's. Un artículo del diario *El Comercio* del 28 de octubre de 1961 titulado "Festival Folklórico Alma del Pueblo constituyó un notable suceso artístico" destaca este concierto como un suceso exitoso que resaltó el valor de la música nacional y la trayectoria de los artistas compositores e intérpretes de la música popular reflejada en la asistencia de más de 7.000 personas en los conciertos.

Canon

A partir de los dos festivales realizados en julio y octubre de 1961, la OSNE programa conciertos populares en diferentes espacios de Quito con el fin de tener contacto con diferentes audiencias. El 17 de diciembre de 1961, la orquesta presenta un concierto llamado Festival Folklórico Popular en el Teatro Nacional Sucre, donde se tocan los arreglos de música popular ejecutados en los dos primeros festivales junto al estreno del arreglo orquestal *Anacu ruju*, sanjuán de Corsino Durán. Desde este concierto, las obras tradicionales ecuatorianas estructuradas para guitarra y orquesta fueron ejecutadas por Carlos Bonilla.

El 26 de mayo de 1962, el Comando de la Primera Zona Militar organiza un Festival de Música Popular, en el cual la OSNE, es uno de los invitados de este evento. El concierto se llevó a cabo en la Plaza de Toros y la actuación de la orquesta estuvo dirigida por Viktor Bürger; el programa contó con las obras *Quenas y rondadores*, danza vernácula de Luis H. Salgado, *Nocturno* pasillo de Homero Iturralde con arreglo de Carlos Bonilla para guitarra y orquesta. *Yumbo* para guitarra y orquesta de Carlos Bonilla, *Penas*, tonada de Pedro Echeverría y *El Chulla Quiteño*, pasacalle de Alfredo Carpio. El festival contó con la participación de artistas populares como el Coro del Liceo Fernández Madrid, el Dúo Benítez y Valencia, acompañado por Bolívar Ortiz, el dúo Mendoza Suasti, la Banda de la Primera Zona Militar y los actores Ernesto Albán y Lastenia Ribadeneira. Este evento tuvo la presencia de alrededor de 4.000 personas.

Impulso creativo

Un nuevo festival de música organizado por el Consejo Provincial de Pichincha en honor a un aniversario más de la ciudad de Quito se llevó a cabo el 4 de diciembre de 1962 en el Teatro Nacional Sucre donde la OSNE participó ejecutando las composiciones de estreno de los autores premiados en el Concurso de Música Nacional realizado por el Consejo Provincial de Pichincha en 1961. Las obras interpretadas fueron *Cálidas promesas* pasillo de Luis H. Salgado galardonada con el primer premio; el yaraví *Rondador* del compositor Néstor Cueva merecedor del segundo lugar, y el pasacalle *Mi bella Lojanita* de Carlos Valarezo. Las obras premiadas fueron elaboradas para formatos pequeños y para su puesta en escena, las composiciones fueron orquestadas por Viktor Bürger. La segunda parte del programa estuvo compuesta por un repertorio de música popular de Austria con obras de Stilp, Suppé, Lehár y Johan Strauss.

Otro aspecto relevante de este programa fue la primera transmisión en vivo a nivel nacional de un concierto de la OSNE ejecutando obras ecuatorianas de estreno, por parte de las emisoras Radio Nacional del Ecuador, Radio Municipal y Radio Xavier. Seguido del éxito de la primera transmisión en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 6 de diciembre de 1962, presenta un *Concierto Radiado* desde la sala de transmisión de Radiodifusora

Nacional del Ecuador en honor al aniversario de fundación de esta emisora. Las obras ejecutadas en este concierto fueron: el albazo *Mi Panecillo querido* de Víctor de Veintimilla con arreglo de Corsino Durán; el yumbo *Atahualpa* de su *Suite popular*, arreglado para guitarra y orquesta por Carlos Bonilla y el yaraví- san juan *Rondador* de Néstor Cueva.

Ciclo B

Para la temporada de 1963, los conciertos de música popular formaron parte de la programación regular de la OSNE. Se estableció la denominación de ciclo “A” y ciclo “B” para diferenciar el tipo de repertorio a ejecutarse en las actuaciones. El repertorio sinfónico europeo era parte de los conciertos del Ciclo A, y los conciertos populares tuvieron la denominación de Ciclo B.

Como parte del Ciclo B, el 16 de febrero de 1963 en el Teatro Nacional Sucre, la orquesta presenta un concierto bajo la dirección de Viktor Bürger con un repertorio ya conocido que incluye las obras premiadas en el concurso de composición de música ecuatoriana. Adicionalmente, se presentan nuevos arreglos orquestales de las composiciones *Huasipungo*, danza de Pedro Echeverría y *San Juanito* de Alberto Moreno, obras orquestadas por los mismos compositores.

Esta propuesta de distinguir los conciertos por el tipo de repertorio tuvo vigencia por un par de meses ya que en marzo de ese año se produjo la salida del director Viktor Bürger.

El 16 y 17 de abril la OSNE presenta dos conciertos en honor a la ciudad de Riobamba, ejecutando obras académicas ecuatorianas y arreglos orquestales de música popular ecuatoriana. La primera parte del programa constó del tercer movimiento de la obra sinfónica *Ocaso del Tahuantinsuyo* de Corsino Durán; la danza vernácula de la *Suite andina* de Carlos Bonilla y *Preludio y tema con variaciones para piano y orquesta* de Enrique Espín Yépez, actuando como solista al piano Claudio Aizaga. La segunda parte del programa contó con las obras, *El aguacate* de César Guerrero; *Anacu ruju*, sanjuán y el estreno de la romanza *Añoranzas* de Corsino Durán; el yumbo *Atahualpa* de Carlos Bonilla, *Nocturno* de Homero Iturralde, *Al morir de las tardes* de José Ignacio Canelos y *El Chulla Quiteño* de Alfredo Carpio. La dirección de este concierto estuvo a cargo de Egon Felling, director interino de la orquesta.

El director y su obra

Un concierto sinfónico de música popular ecuatoriana se lleva a cabo el 1ro de mayo de 1963 en el Teatro Nacional Sucre dedicado a los trabajadores del Ecuador y en conmemoración de los aniversarios de la Fundación del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este concierto marca un hecho icónico dentro de la música popular ecuatoriana ya que los compositores pudieron dirigir sus propias obras en un concierto

<h1 style="margin: 0;">CONCIERTO SINFONICO</h1> <p style="margin: 0;">DE MUSICA POPULAR ECUATORIANA</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">DEDICADO A LOS TRABAJADORES DEL ECUADOR Y EN CONMEMORACION DE LOS ANIVERSARIOS DE LA FUNDACION DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y DE LA "ORQUESTA SINFONICA NACIONAL"</p> <p style="margin: 20px 0;">✦</p> <p style="margin: 0;">TEATRO NACIONAL "SUCRE"</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">MIERCOLES 10. DE MAYO DE 1963 - 6 Y 30 P. M. HORA EN PUNTO.</p>	<p style="text-align: center;">I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.— ANTONIO NEUMANE.— HIMNO NACIONAL Actuación del Coro del Conservatorio Nacional de Música, con acompañamiento de la "Orquesta Sinfónica Nacional". 2.— CORSINO DURAN C.— TU RECUERDO ES LA LUZ (pasillo). Coro y Orquesta Sinfónica Nacional. 3.— CARLOS BRITO.— SOMBRA S (pasillo). Coro acapella. 4.— CORSINO DURAN C.— ANACU RUJU (Sanjuanito). "Orquesta Sinfónica Nacional". <p style="text-align: center;">DIRECCION: CORSINO DURAN CARRION</p> <p style="text-align: center;">II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.— FRANCISCO PAREDES H.— MANABI (pasillo) "Orquesta Sinfónica Nacional". 2.— CESAR GUERRERO.— EL AGUACATE (pasillo). "Orquesta Sinfónica Nacional". 3.— JOSE IGNACIO CANELOS.— AL MORIR DE LAS TARDES SOLISTA: Francisco Piedra. (pasillo). 4.— ENRIQUE ESPIN YEPEZ.— PASIONAL (pasillo). SOLISTA: Francisco Piedra. 5.— ENRIQUE ESPIN YEPEZ.— TEMA Y VARIACIONES PARA PIANO Y ORQUESTA. SOLISTA: Claudio Aizaga. <p style="text-align: center;">DIRECCION: ENRIQUE ESPIN YEPEZ</p> <p style="text-align: center;">III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.— CARLOS BONILLA.— CANTARES DEL ALMA (pasillo) SOLISTA: Eduardo Brito. 2.— CARLOS BONILLA.— SUBYUGANTE (pasillo). SOLISTA: Eduardo Brito. 3.— ALFREDO CARPIO.— EL CHULLA QUITENO (pasacalle). "ORQUESTA SINFONICA NACIONAL". <p style="text-align: center;">DIRECCION: CARLOS R. BONILLA CHAVEZ</p>
--	---

Fig. 4. Programa de mano del 1ro de mayo de 1963.

en que la dirección de la orquesta estuvo a cargo de los tres músicos. En la primera parte de este concierto, Corsino Durán presentó su pasillo *Tu recuerdo es la luz* y el sanjuán *Anacu ruju*; la segunda sección de este concierto fue dirigido por Enrique Espín Yépez, y se interpretaron dos obras de su autoría *Pasional* y el *Preludio y tema con variaciones para piano y orquesta*. El cierre de este concierto fue conducido por Carlos Bonilla, con la interpretación de sus pasillos *Cantares del alma* y *Subyugante* y actuando como solista de estas obras, el cantante Eduardo Brito.

En honor a las Bodas de Plata del Cantón Rumiñahui, la OSNE pone en escena el Concierto Sinfónico de Música Popular Ecuatoriana el 30 de mayo de 1963 en el Estadio Municipal de Sangolquí bajo la dirección de Egon Fellig, donde se interpreta un repertorio netamente popular. Finalmente, el 16 de junio de 1963, la OSNE presenta un Concierto Popular en homenaje a los 25 años del diario *Últimas Noticias*, evento que se realiza en la Concha Acústica de la Villa Flora y que representa el cierre de una época de conciertos de música popular que tuvo un gran impacto en la divulgación del trabajo artístico de la orquesta. Con la nominación del director francés Paul Capolongo, el 9 de septiembre de 1963, la programación de la OSNE va estar orientada hacia el repertorio académico europeo por los siguientes cuatro años.

Cuadro de obras, compositor, género y arreglista según el orden de aparición.				
N°	Obra	Compositor	Género	Arreglista
Julio de 1961				
1	<i>El aguacate</i>	César Guerrero	Pasillo	Corsino Durán
2	<i>Nocturno</i>	Homero Iturralde	Pasillo	Carlos Bonilla
3	<i>Mi Panecillo</i>	Víctor de Veintimilla	Albazo	Corsino Durán
4	<i>Al morir las tardes</i>	José Ignacio Canelos	Pasillo	Corsino Durán
5	<i>Las arirumbas</i>	José Ignacio Canelos	Pasillo	Wilfrido García
6	<i>Ojeras</i>	Carlos Brito	Pasillo	Claudio Aizaga
7	<i>Penas</i>	Pedro Echeverría	Tonada	Corsino Durán
Octubre de 1961				
8	<i>Chulla Quiteño</i>	Alfredo Carpio	Pasacalle	Carlos Bonilla
9	<i>Guayaquil de mis amores</i>	Nicasio Safadi	Pasillo	Corsino Durán
10	<i>Vasija de barro</i>	Gonzalo Benítez	Danzante	Carlos Bonilla
11	<i>Manabí</i>	Francisco Paredes H.	Pasillo	Corsino Durán
12	<i>Pasional</i>	Enrique Espín Yépez	Pasillo	Corsino Durán
13	<i>Atahualpa</i>	Carlos Bonilla	Yumbo	Carlos Bonilla
Diciembre de 1961				
14	<i>Anacu ruju</i>	Corsino Durán	Sanjuán	Corsino Durán
Año 1962				
15	<i>Cálidas promesas</i>	L. H. Salgado	Pasillo	Viktor Bürger
16	<i>Rondador</i>	Néstor Cueva	Yaraví	Viktor Bürger
17	<i>La bella lojanita</i>	Carlos Valarezo	Pasacalle	Viktor Bürger
Año 1963				
18	<i>Huasipungo</i>	Pedro Echeverría	Sanjuanito	Pedro Echeverría
19	<i>Sanjuanito</i>	Alberto Moreno	Sanjuanito	Alberto Moreno
20	<i>Añoranzas</i>	Corsino Durán	Romanza	Corsino Durán
21	<i>Tu recuerdo es la luz</i>	Corsino Durán	Pasillo	Corsino Durán
22	<i>Cantares del alma</i>	Carlos Bonilla	Pasillo	Carlos Bonilla
23	<i>Subyugante</i>	Carlos Bonilla	Pasillo	Carlos Bonilla
Año 1968				
24	<i>Sombras</i>	Carlos Brito	Pasillo	Carlos Bonilla
25	<i>La naranja</i>	Carlos Chávez	Tonada	Carlos Bonilla
26	<i>Canciones de mi tierra No. 1</i>	Varios autores	Varios géneros	Proinnsias O'Duinn
Año 1969				
27	<i>Canciones de mi tierra No. 2</i>	Varios autores	Varios géneros	Proinnsias O'Duinn
Año 1970				
28	<i>Alma lojana</i>	Cristóbal Ojeda Dávila	Pasillo	Corsino Durán
29	<i>Ambato tierra de flores</i>	Carlos Rubira	Pasacalle	Viktor Bürger
30	<i>Reír llorando</i>	Carlos A. Ortiz	Pasillo	Corsino Durán
31	<i>La bocina</i>	Rudecindo Inga Vélez	Fox incaico	Viktor Bürger
32	<i>Quitús</i>	Francisco Paredes H.	Fox incaico	Corsino Durán
33	<i>Penas mías</i>	Cristóbal Ojeda Dávila	Sanjuanito	Viktor Bürger
34	<i>La cuencanita</i>	Francisco Torres	Pasacalle	Corsino Durán

Año 1971				
35	<i>Cantar quiteño</i>	Corsino Durán	Sanjuanito	Corsino Durán
36	<i>Los Huachis</i>	Carlos Brito	Danzante	Corsino Durán

Tabla 1. Obra, compositor, género y arreglista desde 1961 a 1971. Elaboración: JCP.

Aporte estético

En un análisis heurístico de programas de mano, reportes de prensa y registros de conciertos se contabilizan alrededor de 34 composiciones populares ejecutadas en diferentes conciertos durante los primeros años de actividad artística, de 1956 hasta 1971. Dos de las obras citadas *Canciones de mi tierra 1* y *Canciones de mi tierra 2* representan un compendio de música popular de varios autores, las cuales no son tomadas en este análisis. Para entender el aporte estético de las obras de estudio, se ha definido a este período como “tradicición” el cual está definido por las características musicales de los arreglos.

Este primer período, comprende el conjunto de arreglos de música popular para formato de orquesta sinfónica donde se identifica ciertos rasgos estéticos de cada uno de los arreglistas; así se aprecia elementos nacionalistas en Carlos Bonilla y Corsino Durán. El estilo de Durán usa el material melódico tal cual se presenta y va creando variantes armónicas dentro de la estructura original; en sus creaciones hace uso de la pentafonía y va enriqueciendo el aspecto armónico de sus obras. Por otro lado, Bonilla plantea sus arreglos en una estructura melódica y armónica en bloques. Los arreglistas en la línea estilística de Durán, incluyen a Wilfrido García, Claudio Aizaga y Alberto Moreno; en la línea de los trabajos orquestales de Bonilla están Pedro Echeverría y Viktor Bürger. El período de generación de estos arreglos con estas características musicales va desde el año 1961 hasta 1971, donde se desarrolla un nuevo movimiento orquestal de música popular con el compositor y director ecuatoriano Gerardo Guevara.

Las obras y sus compositores

Alrededor de 34 obras fueron incluidas en el entorno artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en las primeras décadas; siendo el trabajo creativo de Corsino Durán, el que más cabida tuvo en la programación de la orquesta con 4 obras populares en total. La presencia de Durán en las filas de la orquesta, fue un factor que facilitó la ejecución de su trabajo musical dentro del repertorio de la Sinfónica y que las versiones orquestales de sus obras sean estrenadas en el seno de la OSNE.

El trabajo creativo de Corsino Durán está presente con cuatro obras; seguido por Carlos Bonilla y Carlos Brito con tres obras respectivamente. José Ignacio Canelos, Pedro Echeverría, Cristóbal Ojeda y Francisco Paredes Herrera registran dos composiciones; y otros 15 compositores con una obra cada uno.

Los arreglistas

Las obras tradicionales ecuatorianas incluidas en el repertorio de la OSNE fueron adaptadas al formato sinfónico por miembros de la orquesta y otros músicos ecuatorianos. Así, Corsino Durán desarrolla la mayor cantidad de trabajos orquestales, con 16 a su haber; Carlos Bonilla desarrolla 8, Viktor Bürger 6, y con un arreglo están: Wilfrido García, Claudio Aizaga, Pedro Echeverría y Alberto Moreno.

MÚSICOS ARREGLISTAS			
Nombre	Obras	Nombre	Obras
Corsino Durán	16	Alberto Moreno	1
Carlos Bonilla	8	Claudio Aizaga	1
Viktor Bürger	6	Pedro Echeverría	1
Wilfrido García	1		

Tabla 2. Músicos arreglistas. Elaboración: JCP.

Los géneros

Durante 1956 hasta 1971, primer período de este estudio, la orquesta ejecuta un diverso repertorio de música popular ecuatoriana en arreglos sinfónicos, donde el *pasillo* es el género con más apariciones durante este lapso, 16 en total; seguido por el *pasacalle*, *danzante* y *sanjuanito* con 4 oportunidades; el *fox incaico* y *tonada* en 2 ocasiones. El *yaraví*, el *albazo*, *romanza ecuatoriana* y *danza indígena*, en una oportunidad.

GÉNEROS EJECUTADOS			
Género	Apariciones	Género	Apariciones
Pasillo	14	Tonada	2
Pasacalle	4	Romanza ecuatoriana	1
Sanjuanito	4	Albazo	1
Danzante	3	Yaraví	1
Fox incaico	2	Yumbo	1

Tabla 3. Géneros más frecuentes desde 1961 a 1971. Elaboración: JCP.

Palabras finales

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con el afán de exponer su trabajo artístico a un público diverso, emprende una serie de conciertos de música popular en el año de 1961 en varios escenarios de Quito, como el Coliseo deportivo de Quito, la Plaza de Toros, la Concha Acústica de la Villa Flora, y en la sede de la orquesta, el Teatro Nacional Sucre. Con el objetivo de diversificar el trabajo de la OSNE, la programación de los conciertos empieza a tener denominaciones que están direccionados hacia un público mesocrático denominándolos: *Concierto para el pueblo*, *Concierto popular*, *Concierto sinfónico de música popular ecuatoriana*, *Concierto de música nacional*; del mismo modo la orquesta actúa en eventos masivos: *Festival de música folklórica ecuatoriana* y el *Festival de música popular*.

MAÑANA JUEVES EN EL COLISEO 9 P. M.
FESTIVAL DE MUSICA FOLKLORICA
ECUATORIANA
 La presentación artística que Ud. nunca olvidará organizada por
UNION NACIONAL DE PERIODISTAS

ACTUARAN
 Estupenda
ORQUESTA
SINFONICA
NACIONAL

EL CORO
DE LA
CASA DE
LA CULTURA
 Que
Triunfó en
el Extranjero

EL DUO BENITEZ - VALENCIA que no tiene rival
EL POLLO ORTIZ La Guitarra con Alma
 SOLO CANCIONES DEL
"ALMA DEL PUEBLO"
 DIRAN LAS VERDADES:
ERNESTO ALBAN Y EL INDIO MARIANO

Fig. 5. Artículo promocional de *El Comercio* del 26 de octubre de 1961.

Los conciertos, de 1956 hasta 1960, denominados “populares” estuvieron pensados en generar un acercamiento hacia un nuevo público a través de repertorio académico occidental. Las circunstancias culturales, falta de políticas educativas hacia el cultivo y aprecio del arte musical académico, de los años 50s no fue favorable para que se produzca este nexo entre una cultura musical poco conocida que empezaba a mostrarse en la sociedad ecuatoriana y quiteña. Por otra parte, la inclusión de un repertorio de música popular en versiones sinfónicas y la participación de artistas populares reconocidos, en los conciertos denominados populares desde 1961, fue una estrategia que tuvo gran acogida y a través de estos conciertos, la gente empezó a tener un acercamiento a la actividad de la orquesta.

Además de la divulgación de la cultura musical académica europea y nacional, los conciertos populares fueron el espacio propicio para el estreno de nuevas creaciones populares en formato sinfónico, que fueron presentadas por los compositores y que en

otros casos galardonas en concursos locales de composición. En este mismo sentido, los conciertos radiados en los que participó la orquesta, permitieron que el trabajo de la OSNE, así como el trabajo de los compositores nacionales, sea difundido en todo el territorio nacional ecuatoriano.

La música popular ecuatoriana en armonía con colores orquestales, permitió a la OSNE construir una identidad sonora apreciada en la época, que a través de la difusión de conciertos masivos generó un interés en el repertorio nacional sinfónico que es muy valorado y requerido por el público.

Bibliografía:

Festival de música folklórica del Ecuador realizase hoy en Coliseo (1961, julio, 14). *El Comercio*. Quito.

Por falta de público en el Concierto Sinfónico del miércoles no pudo ofrecer su recital de guitarra María Luisa Anido (1957, abril, 19). *El Comercio*. Quito.

Segundo Festival Folklórico organizado por la UNP se realizará la noche de hoy (1961. octubre, 26). *El Comercio*. Quito.

González, J.; y, Rolle, C. (2007). Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música popular”. *Revista de Historia*, 157, p. 31–54.

González, J. (2001). Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos. *Revista musical chilena*, 55 (195), p. 38-64.

Guerrero, P. (2002). *Enciclopedia de la música ecuatoriana*. Quito: Corporación Musicológica Ecuatoriana.

Ojeda Martinez, C . (2011) *Vida, pasión, decadencia y muerte del pasillo popular clásico ecuatoriano*. Quito: CCE. Pedro Jorge Vera , 2011.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 5 de diciembre de 1956.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 17 de abril 1957.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 1ro de mayo de 1957.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 25 de mayo 1957.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 6 de diciembre de 1957.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 24 de mayo de 1958.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 10 de diciembre de 1958.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 14 de julio de 1961.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 26 de octubre de 1961.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 17 de diciembre de 1961.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 26 de mayo de 1962.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 4 de diciembre de 1962.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 16 de febrero de 1963.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 16 y 17 de abril de 1963.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 1 de Mayo de 1963.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 30 de mayo de 1963.

OSNE. [*Programa de mano*]. Quito, 16 de junio de 1963.
