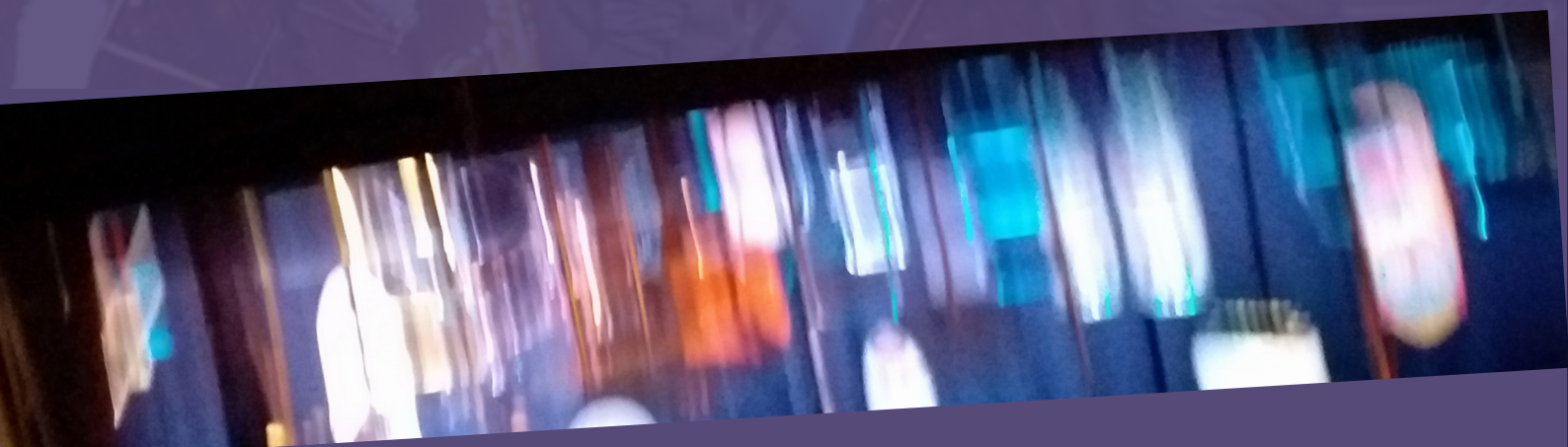

CÉSAR SANTOS TEJADA

MANUELA Y SIMÓN
UNA SONORIDAD ALTERNATIVA

Edosonía, n° 03, p. 38-42. Quito, 2023.

MANUELA Y SIMÓN: UNA SONORIDAD ALTERNATIVA

CESAR SANTOS TEJADA¹

Fig. 1. Orquesta Independencia de la Carrera de Artes Musicales. Foto: Javier Collaguazo. Quito, mayo, 2022.

Contribuyendo con la numerosa y variada oferta de programaciones conmemorativas del bicentenario de la Batalla del Pichincha, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (FAUCE) concretamente las carreras de Artes Musicales, Danza, Artes Plásticas y Artes Escénicas, presentaron el evento titulado *Manuela y Simón: música de cuando Quito se declaró libre*, en función única realizada en el Teatro Nacional de la Casa de las Culturas el 24 de Mayo del 2022.

El programa constó de dieciséis pequeñas obras articuladas alrededor de un guión elaborado de forma exclusiva para esta ocasión.

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

De ellas, la obertura que inició el programa y la canción final, fueron composiciones que se estrenaron públicamente; las catorce restantes, fueron adaptaciones y recreaciones de melodías patrimoniales ecuatorianas, activas en el tiempo de las guerras independentistas de la primera mitad del siglo XIX.

La idea provino del investigador Pablo Guerrero Gutiérrez, docente del Itinerario de Musicología de la Carrera de Artes Musicales, quien, hace aproximadamente una década, mientras se encontraba realizando sus actividades habituales para localizar información documental sobre música ecuatoriana, dio con un manuscrito de la colección de Carlos Amable Ortiz, mismo que contenía pequeñas líneas melódicas con títulos que llamaron la atención del musicólogo, pues mencionaban sucesos, lugares y personajes de los años de la Independencia y posteriores, tales como: *La derrota del Panecillo*, *La junta*, *Valse que tocaba la tropa cuando Bolívar entró a Quito*, etc. Este hallazgo significativo -posiblemente las transcripciones más remotas de música popular de esta nación- motivó que en el año 2015, el propio investigador liderara un primer proyecto de interpretación de tales melodías, denominado *Tonos de la Independencia*, que contó con la participación del grupo musical Janan, el que las difundió en distintos escenarios de la capital.

Esta vez, aprovechando la confluencia en la Facultad de Artes de varios compositores, arreglistas, directores, coreógrafos, actores, artistas plásticos, etc. así como el creciente número de estudiantes talentosos que avanzan en su proceso de formación artística en las diferentes carreras de la Facultad, se propuso, desde la especialidad de Artes Musicales, desarrollar un evento multidisciplinario para conmemorar el bicentenario de la gesta libertaria, teniendo como base esas mismas melodías, las que serían recreadas y adaptadas para un ensamble vocal-instrumental particular por los docentes y estudiantes de música.

Como es sabido, el proyecto de la Carrera de Artes Musicales contempla como novedad destacable, las especializaciones en música ancestral andina y afroecuatoriana, sin excluir los instrumentos y lenguaje musical occidentales. Por esta razón, cuando han transcurrido más de ocho semestres de iniciado este proceso, se cuenta a la fecha con un número apreciable de instrumentistas y cantantes cursando distintas etapas de su preparación profesional, lo que brinda un interesante contingente de recursos tímbricos e interpretativos que pueden ser integrados en un formato totalmente singular.

Propuesta que se consolida

Sin afectar la enorme significación del material trabajado y el interesante aporte creativo que confluía en el evento, en este espacio quiero enfocarme solamente en un aspecto que -desde mi perspectiva- apuntala un proceso de identidad tímbrica perseguida por algunos músicos ecuatorianos desde hace más o menos un siglo, donde convergen, en igualdad de condiciones, los recursos sonoros procedentes de la cultura

Fig. 2. Manuela y Simón en el Teatro Nacional de la CCE. Orquesta bajo la dirección de César Santos. Foto Rafaela Santos. Quito, 24 Mayo 2022.

occidental y aquellos que provienen de las manifestaciones ancestrales andinas y afrodescendientes de este país.

Esta búsqueda y experimentación tímbrica, combinando instrumentos nativos y occidentales, tiene algunos antecedentes dignos de mencionar, empezando con la Orquesta Andina, propuesta en las primeras décadas del siglo XX por Pedro Pablo Traversari² y de la cual no se conoce si llegó a concretarse alguna vez, hasta el evento denominado *Inti Raimi, la pascua del sol*, propiciado en el año 2001 por la Corporación Musicológica Ecuatoriana CONMUSICA y la Asociación Ecuatoriana de Canto Coral AECC, bajo la producción del Conservatorio Franz Liszt³. Posteriormente se insistiría en este formato híbrido, en el concierto homenaje al compositor Carlos Bonilla Chávez, en el año 2010, y luego en el citado programa *Tonos de la Independencia*, aunque cada vez con un elenco más reducido.

Superando a estas experiencias anteriores en número de ejecutantes y variedad de componentes, la plantilla orquestal convocada para el evento *Manuela y Simón* estuvo conformada por los siguientes instrumentos: flauta traversa, clarinete, saxo alto y tenor, quena, pífano, zampoña, charango, bandolín, guitarra, bajo eléctrico, violín, violoncello, contrabajo, corno francés, trompeta, trombón, tuba, marimba afro, piano, percusión afro y percusión sinfónica.

² Ver revista *Jamín* N° 1, https://issuu.com/cesarsantostejada/docs/revista_jamin-1_web, p. 65-70.

³ Existe como documentación representativa de este programa, un disco compacto con la grabación en vivo de uno de los conciertos, donde participaron la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Camerata Franz Liszt y seis agrupaciones corales, todos bajo la conducción de Álvaro Manzano.

MANUELA Y SIMÓN

Música de cuando Quito se declaró libre

Fig. 3. Afiche de la primera presentación de *Manuela y Simón*. La orquesta estuvo a cargo de Juan Carlos Panchi y César Santos. Quito, mayo 2022.

La Universidad Central del Ecuador, con el auspicio de la Casa de las Culturas Benjamín Carrión, presenta:
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA Y 200 AÑOS DE LA BATALLA DEL PICHINCHA

24 Mayo 2022 Teatro Nacional CCE 18h30

CARRERAS DE ARTES MUSICALES, DANZA, ARTES PLÁSTICAS Y ARTES ESCÉNICAS

ORQUESTA Y CORO INDEPENDENCIA: Juan Carlos Panchi, César Santos

TALLER EXPERIMENTAL DE DANZA: Gabriela López. AUDIOVISUAL: David Jara

INVESTIGACIÓN: Pablo Guerrero. NARRACIÓN: Santiago Rodríguez, Madeleine Loayza

Era de esperarse que tanta variedad de sonoridades generara un ambiente totalmente novedoso, producto de mixturas inusuales entre las distintas secciones, en un dinámico y continuo proceso de creación tímbrica, acrecentado todavía más por la participación del coro mixto. Con estos componentes, se hace posible por fin, concretar una sonoridad particular que identifique claramente a la música ecuatoriana contemporánea, presentándola como digna representante de este país, declarado en la Constitución como un Estado intercultural y plurinacional y, adicionalmente, con características de frescura y actualidad.

Una vez que ha sido probada con éxito la pertinencia de esta propuesta, y al incrementarse institucionalmente la preparación de intérpretes de instrumentos ancestrales (como lo hace la FAUCE) seguramente asistiremos en un futuro cercano, a la propagación y multiplicación de experiencias similares que consoliden esta nueva identificación sonora de la música del Ecuador a nivel nacional e internacional.
