

BREVES BIOGRAFÍAS

(sólo compositores desaparecidos)

Charles Ives (1874-1954)

Compositor iconoclasta estadounidense, muy personal y heterogéneo. Su padre, quien lo inició en el arte de la música, fue un conocido director de Banda. Ives fue discípulo de **Horatio Parker** en la Universidad de Yale quien quedó desconcertado ante las audacias creadoras de su joven alumno que a los veinte años (1894), se aventuraba ya a experimentar con la politonalidad. Excelente organista, discípulo de **Dudley Buck**⁴²⁷ (1839-1909) también en Yale, fue el ejecutante estable de la Iglesia Central Presbiteriana de Nueva York durante tres años. Dotado de brillante inteligencia, en 1907 fundó con un amigo la compañía de seguros Ives & Myrick, que resultó todo un éxito, lo que le permitió dedicarse tranquilamente a la composición. No obstante, nunca se interesó en hacer conocer sus obras, (las que editaba y obsequiaba a sus amigos) entre ellas la impresionante *Segunda Sonata "Concord Massachusetts"*, para piano, inspirada en cuatro personajes de las letras norteamericanas que constituían un círculo intelectual bostoniano. Optó por vivir en total oscuridad como compositor durante 40 años, aunque sin dejar de componer y experimentar, constantemente, con nuevas técnicas, pese a sufrir de diabetes lo que llegó a dificultarle el uso de la pluma. En 1947 recibió el Premio Pulitzer por su *Tercera Sinfonía* escrita en 1911. Entre 1888 y 1921 escribió 114 canciones para voz y piano que publicó en 1922 en un sólo volumen en orden cronológico contrario, que muestra cómo fue desarrollándose su arte creador: son canciones románticas, polirítmicas, dramáticas, sincopadas, satíricas, etc., algunas muy simples, otras extraordinariamente complejas, atonales e inclusive con varias tonalidades superpuestas. Para orquesta escribió: *4 Sinfonías; Tres Lugares en New England; Calcium Light*

427) Notable organista, compositor y pedagogo estadounidense alumno a su vez de **W. J. Babcock**, **Plaidy** y **Moscheles** en Alemania.

Night (para orquesta de cámara); *Central Park in the Dark*; *The Unanswered Question*; *Theater Orchestra Set: In the Cagem In the Inn, In the Night*; *Hallowe'en para piano y cuerdas*; *Browning Overture*; *Parade on Main Street* (para orquesta de cámara); *Lincoln, the Great Commoner* (para coro y orquesta); *Washington's Birthday*; etc. Como música de cámara escribió: varios *Cuartetos de cuerdas* (uno con piano mecánico); *Sonatas para violín y piano*; *Trío para violín, clarinete y piano*; *The Innate* (para cuarteto y piano); *Adagio Sostenuto* (para corno inglés, flauta, cuerdas y piano); Música coral, obras para piano, canciones etc. Su obra completa ha sido publicada por la *New Music Edition*, creada y dirigida por el compositor **Henry Cowell**.

Heitor Villa Lobos (1887-1959)

Prolífero compositor brasileño⁴²⁸, el más conocido de todo Iberoamérica. Su padre, aficionado al violonchelo, lo introduce en el estudio de la música, en la que se inicia tocando guitarra y violonchelo en cafés y restaurantes. En 1907 entra al Instituto Nacional de Música de Río de Janeiro donde hizo estudios con **Frederico Nascimento**, **Angelo Franca** y **Francisco Braga**. Realiza varios viajes por diferentes regiones del Brasil recogiendo un verdadero emporio tanto de música folclórica como de expresiones musicales populares y melodías indígenas. En 1915 conoce al célebre pianista **Arturo Rubinstein** que se transforma en su ferviente admirador y a quien dedica su *Rudopoema*, obra de gran envergadura pianística. En 1923 Villa Lobos viaja a París, donde sus obras alcanzan un rotundo éxito y la casa editora francesa, Max Eschig, le brinda un contrato exclusivo de publicación. Regresando a Río de Janeiro es escogido como director de educación musical introduciendo innovaciones importantes, como la creación de orfeones juveniles por todo el territorio del País ocasión en que escribió un original método de solfeo así como su famosa *Guía práctica*, inmensa como variada compilación de canciones corales con temas regionales del Brasil y otros países vecinos. En 1944 hizo sus primeras giras por di-

428) Existe biografía en castellano, en Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1988.

versas ciudades de EE.UU., dirigiendo algunas de sus obras sinfónicas. A partir de ese momento, considerado como el compositor más representativo del Continente, Villa Lobos divide su tiempo entre Brasil, Nueva York y Francia. La Universidad de Nueva York le confiere al doctorado *Honoris Causa* de música y el gobierno de Francia le condecora con la Legión de Honor en el grado de comendador. Ya en ese entonces preside la Academia Brasileña de Música, que había fundado en 1945; es miembro correspondiente del Instituto de Francia así como de diversas Academias a nivel internacional. El catálogo de sus obras, que cubre más de 2000 composiciones de diferentes géneros, comprende, entre otras cosas: 12 *Estudios para guitarra*, 6 *Preludios para guitarra*; *Dúos para violín y viola, oboe y fagot*; 17 *Cuartetos de Cuerdas*; *Cuarteto para instrumentos de viento* (1928), *Quinteto para instrumentos de viento* (1928), *Sexteto Místico para flauta, clarinete, saxofón, celesta, arpa y guitarra* (1917), *Noneto para instrumento de viento, arpa, percusión y coro* (1923), 14 *Choros para instrumentos solistas y conjuntos diversos* (1920-29); 9 *Bachianas Brasileñas* (1930-1944), 12 *Sinfonías*⁴²⁹ (1916-56), 2 *Sinfonietas* (1915, 1957), *Danzas Africanas* (1914-18), 5 *Conciertos para piano y orquesta* (1945-54), *Momoprecoce para piano y orquesta* (1929), 2 *Conciertos para violín y orquesta* (1915, 1953), *Concierto para arpa y orquesta* (1953); *Concierto para armónica* (1955), *Concierto para guitarra* (1951), *Concierto para violonchelo*, *El descubrimiento del Brasil* (para orquesta y coro, 1937), *Mandu Carará* (Cantata profana para coro y orquesta, 1940), *Madona* (Poema tonal, 1945), *Erosión o El Origen del Río Amazonas* (Poema sinfónico, 1917), *Odissea de una raza*, escrito en honor a Israel (1953), *Izi* (1957) etc. *Misa de San Sebastián* (1937); abundantes composiciones para piano, entre ellas: *Carnaval de las Crianzas brasileñas* (8 piezas, 1919), *Cirandas* (doce piezas sobre temas populares brasileños, 1916), *A Prole do bebê*, (3 suites⁴³⁰ sobre animalitos y muñecas con 26 piezas en total, escritas en

429) Algunas llevan nombres, tales como: 1.ª *Imprevisto*, 2.ª *Ascensión*, 3.ª *Gue-rra*, 4.ª *Victoria*, 5.ª *Paz*, 6.ª *Montañas del Brasil*, 7.ª *Odissea de la paz*, etc.

430) En su *Primera Suite* se encuentra la famosa *Polichinela*.

1918, 1921 y 1929 respectivamente), *Alma Brasileira* (Choro N° 5), *Poema Singelo*, *Las Tres Marias* (Alnitah, Alnilam y Mintika), *Lenda do Caboclo*, *Rudepoema*, *Homenaje a Chopin* (1949), etc. Innumerables obras para canto, coro, con piano, con orquesta, a *cappella*, etc., así como varios ballets, algunos convertidos en poemas para orquesta, como *Uirapurú* (1917), *Danza de la Tierra* (1939), *Génesis* (1954), *Emperador Jones* (1955), etc.

Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948)

Compositor brasileño, discípulo de **Francisco Braga** (contra-punto y fuga), **F. Nascimento** (armonía y composición) y **H. Oswald** (teoría y piano). A partir de 1936 fue director del Conservatorio Brasileiro de Música y una de las personalidades musicales más relevantes de Iberoamérica. De padre y madre españoles, Lorenzo Fernández representa el punto culminante de la tendencia nacionalista del Brasil⁴³¹. Estaba destinado a seguir la carrera de medicina, pero por una enfermedad temporal que le obligó a retirarse de la Universidad, decidió distraerse con el estudio de la música, lo que se transformó en poco tiempo en una profesión a tiempo completo. En 1922, comienza a surgir como compositor, al ganar el premio promovido por la *Sociedad de Cultura Musical*, lo que sucedió una vez más al año siguiente con el mismo premio y en el que presenta su *Trío Brasileiro*, Op. 32 para piano violín y violonchelo que llega a ser una de sus obras más divulgadas, tal como sucedió más adelante con la conocida *Canção Sertaneja* (Canción Campesina), obra premiada en 1924. Su primera obra importante para orquesta fue la *Suite Sinfónica sobre 3 temas populares brasileiros*, Op. 33, que después de refundida y revisada, se transforma en una obra que predice sus éxitos posteriores de *Imbapara* (subtitulada *Poema amerindio*) de 1929, tan elogiado por el compositor y director italiano **Ottorino Respighi**, cuando estuvo en Brasil en 1927, y la suite *Reisado de Pastoreio* (1930), en tres partes: *Reisado*, *Toada* y el famo-

431) **Luiz Heitor**, *150 Anos de Música no Brasil*, Pág. 314, Livraria José Olympio Editora, Coleção Documentos Brasileiros, Rio de Janeiro, 1956.

so *Batuque*, que constituye ya una de las páginas clásicas de la música sinfónica brasileña. En 1930 lanza la revista mensual de música intitulada *Ilustração Musical* que por razones de inestabilidad política nacional tuvo corta existencia. Pero su gran labor "social-musical" fue la creación del *Conservatorio Nacional de Música*, en 1936, institución que dirigió hasta su muerte, que en poco tiempo adquirió sólido prestigio, comparable sólo al de la *Escuela Nacional de Música* de la Universidad del Brasil. En 1938 viaja, por primera vez, al exterior visitando Colombia, **Panamá**, Cuba, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, dirigiendo sus obras y dictando conferencias magistrales. Ese mismo año su *Batuque*, el de la ópera *Malassarte* escrita en 1932, con texto del escritor Graça Aranha, fue presentado en el *Festival Iberoamericano de Música*, en conmemoración del IV centenario de la fundación de la ciudad de Bogotá, obtiene el premio de la *New Music Association of California*. En esa ocasión se le encomendó e escribir el *Himno a la raza* con letra del poeta colombiano Guillermo Valencia, en su calidad de "gran compositor de Brasil y de América", según reza el oficio enviado por el Alcalde de la ciudad de Bogotá, cuya primera audición tuvo lugar, en el Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Municipal de Río de Janeiro, simultáneamente, el 12 de octubre de 1938, ejecución que fue transmitida por radio para todo el Continente. Siguen sus obras: *Tres Estudios en forma de Sonatina*, Op. 62, *Valsa Suburbana* Op. 70, (probablemente su obra más pianística), *Sonata Breve para piano* (1947), *Segunda Sinfonía* (1947), *3 Suites Brasileiras*, *Concierto para piano y orquesta* (reciclado años después dando mayor relevancia a la parte del piano), una serie de canciones, entre ellas la célebre *Essa Negra Fuló*; *Oda a Santa Cecilia*, muy inspirada en el canto gregoriano; el poema coreográfico *Amaya* (con temas incaicos), el *Concierto para violín y orquesta*, presentado en el Festival de Música Brasileira de 1945, y dirigido por el célebre maestro vienes **Erich Kleiber**, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro y el violinista brasileño **Oscar Borgerth**. El 17 de julio de 1948, cuarenta días antes de su fallecimiento, escribió las *Variaciones Sinfónicas Sobre un Tema Popular Brasileiro*,

en cuya decimotercera variación nos sorprende con una gran fuga sinfónica, seguida de la *cadenza* del instrumento solista. El 27 de agosto de 1948, después de haber dirigido con triunfal éxito algunas de sus composiciones en la *Escuela Nacional de Música*, falleció Lorenzo Fernández y en la misa solemne del séptimo día que se ofreció en su honor se cantó el *Requiem* del padre **José Mauricio Nunes García** oficiada en el gran templo de la Cruz de los Militares.

Francisco Mignone (1897-1987)

Compositor brasileño. Estudió en el Conservatorio de São Paulo en la clase de armonía y composición de **Agostino Cantú**, del que se graduó con tres diplomas: flauta, piano y composición. En 1920, después de conquistar un número plural de éxitos en el Teatro Municipal de São Paulo con diferentes obras, partió a Italia con una beca concedida por la Comisión del Pensionado Artístico de São Paulo, para ingresar al Real Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán donde trabajó bajo la dirección de **Vicenzo Ferroni**. En 1923 **Ricardo Strauss** en su gira con la Filarmónica de Viena por el Continente presentó bajo su dirección, en Río de Janeiro, su danza sinfónica *Congada*⁴³² que mereció los más altos elogios tanto del público como de la crítica especializada. Otro tanto sucedió con la visita del compositor italiano y director, **Ottorino Respighi**, a Río y São Paulo que dirigió su **Maxixe** con inmenso éxito. Desde 1929 maestro en el Conservatorio Nacional de São Paulo y en la Escuela Nacional de Música de la Universidad de Brasil en Río de Janeiro desde 1934 hasta 1967. Muy dentro de los ideales de un nacionalismo buscó raíces dentro del folclor y en la tradicional música popular brasileña. Incursionó en todos los géneros musicales con igual éxito y en sus últimos años intentó hacer uso de diferentes procesos de composición contemporáneos incluyendo procedimientos aleatorios. Su obra comprende: Para canto: *Seis Líricas* (1932), *Cuatro Líricas* con texto del poeta Manuel Bandeira (1938), *Cuando en la rosa anochece* con

432) Que hace parte del segundo acto de su ópera *El Contratador de diamantes* escrita mientras hacía estudios en Milán.

acompañamiento de guitarra (1939), *Pon tu mano en mi cabeza* (1942) etc. Para piano: *Lendas Sertanejas* (1923/1940), *Cuatro piezas brasileñas* (1930), *Cucumbizinho* (1931), *Catereré* (1931), *Danza del Botocudo* (1940), *Casi Modinha* (1940), *3 Sonatas*, etc. Música sinfónica: *Suite Campestre* (1918), *Congada* (1922), *Fiesta Dionisiaca* (poema tonal de 1923), *Momus* (1925), *No Sertao* (1925), *Maxixe* (1925), *Cuatro Fantasías Brasileñas para piano y orquesta* (1929/1936), *Sinfonía Tropical* (1958) *Doble concierto para violín y piano*, *Concierto para violín y orquesta* (1961), *Variaciones en busca de un Tema* (1972), etc. Ballets: *Maracatú de Chico Rei* (1933), *Batucafé* (1936), *Babaloxá* (1936), *Fiesta en las iglesias* (impresiones sinfónicas 1940) lanzadas en primera audición mundial por **Toscanini** con la orquesta de la NBC, etc. Música sagrada: *Pequeño oratorio de Santa Clara* (1961), *7 Misas* (1962/1968). De acuerdo con Vasco Mariz⁴³³ "es quizás el músico más completo del Brasil".

Carlos Chávez (1899-1978)

Compositor y director de orquesta mexicano, alumno, entre otros, de **Manuel Ponce**. A los 16 años escribió su primera Sinfonía y varias piezas para piano. Su primera obra importante fue el ballet, *El fuego nuevo*, escrita en 1921 por encomienda de la Secretaría de Educación Pública de México. Del año 1922 al 23 viajó por Francia, Austria y Alemania absorbiendo los nuevos conceptos de composición. Regresando a México se dedicó a difundir las nuevas composiciones de **Stravinsky**, **Schönberg**, **Satie**, **Milhaud** y **Varese**. De 1926 a 1928 vivió en Nueva York. En el verano de ese mismo año creó la Orquesta Sinfónica de México de la que fue director hasta 1949, realizando una extraordinaria labor de divulgación; presenta 82 primeras audiciones con obras de compositores mexicanos y contrata a prestigiosos directores invitados y solistas internacionales para fomentar la formación de conjuntos de cámara. De 1928 a 1935 fue director del *Conservatorio Nacional* creando, entre otras, la *Academia de Investigación de Música Popular* con la que llevó a cabo un intensa obra de estudio, recopilación y

433) **Vasco Mariz**, *Historia da Musica no Brasil*, Colección Retratos del Brasil, volumen 150, Civilización brasileña, Brasília, INI, 1981, Pág. 180.

organización de música e instrumentos indígenas. En 1943 la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge le solicitó, por intermedio de la *Biblioteca del Congreso* de Washington, la creación de una obra para la bailarina y coreógrafa Martha Graham de donde surge el ballet, *Daughter of Colchis*. De 1946 a 1952 es Director General del *Instituto Nacional de Bellas Artes*. Tuvo una brillante carrera como director de orquesta a nivel internacional. Durante su dirección general fundó la asociación civil de donde surgió, *Ediciones Mexicanas de Música* así como la revista *Nuestra Música*⁴³⁴ que fue el órgano de la Editorial. En 1958 dicta un ciclo de conferencias en la Universidad de Búfalo y seguidamente, ocupó la Cátedra de Poética Charles Eliot Norton de la Universidad de Harvard⁴³⁵, dictando un importante curso de estética musical que fue publicado en un volumen intitulado *Musical Thought*⁴³⁶. Obtuvo además algunas honrosas distinciones, como el *Premio Nacional de Artes y Ciencias* de México (1958); fue designado además miembro honorario de la *American Academy of Arts and Sciences*, de Boston (1959) así como miembro honorario de la *American Academy* y del *National Institute of Arts and Letters*, de Nueva York (1960). Este mismo año Chávez creó en el Conservatorio de ciudad México un *Taller de Composición* del cual se beneficiaron inúmeros jóvenes talentosos, toda vez que fue un hombre de "invariable afabilidad, simpatía y don de gentes, así como de una despejada inteligencia y amplia cultura general"⁴³⁷. Entre su obra encontramos: 6 *Sinfonías*⁴³⁸; la cantata *Prometeo* para solistas coro y orquesta

434) Conjuntamente con varios músicos mexicanos y españoles: **Jesús Bal y Gay**, **Blas Galindo**, **Rodolfo Halffter**, **José Pablo Moncayo**, **Adolfo Salazar** y **Luis Sandi**.

435) La misma que el compositor **Igor Stravinsky** ocupó en 1939 dictando seis célebres conferencias.

436) Publicado en Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1961.

437) **Roberto García Murillo**, obra citada, página 5.

438) La primera de 1933 se denomina *Antígona*; la segunda, *Sinfonía India* (1935-36); la tercera, sin nombre, fue escrita entre 1951 y 1954; la cuarta, comisionada por la orquesta de Louisville, se titula *Sinfonía romántica* (1953); la quinta (1953) comisionada por la Fundación Koussevitzky, es para orquesta de cuerdas, y la sexta, comisionada por la Filarmónica de Nueva York, fue escrita en 1961. No obstante en 1934 había escrito otra, conocida como *Llamadas*, que denominó *Sinfonía Proletaria*, para coro mixto y gran orquesta.

(1956); *Caballos de Vapor, Suite* (1926); *Cantos de México* (1933); *Concierto para cuatro cornos y orquesta* (1937/38); *Concierto para piano y orquesta* (1938/40); *Concierto para violín y orquesta* (1948/1950); *Toccata para seis percusionistas* (1942); *Toccata para orquesta* (1947); *Tambuco para seis percusionistas* (1964); *Resonancias* (1964); *Clío, oda sinfónica* (1969); los ballets: *El fuego nuevo* (1921); *Los Cuatro soles* (1925) *La Hija de Cólquide* (1943/44), *Pirámide* (1968) etc. *Soli I, Soli II, Soli III y Soli IV* (de 1961, 1965 y 1966 respectivamente) considerado como de lo mejor de su producción⁴³⁹; *Concierto para trombón y orquesta* (1976/77) etc. Para piano ha escrito, entre otras cosas, además del Concierto: 6 *Sonatas* (1917, 1918, 1919, 1920, 1928 y 1941); *Siete Piezas* (1923-1930); *Diez Preludios* (1937); *Fugas* (1948); *Cuatro Estudios* como homenaje a Chopin (1949/1950); *Cuatro Nuevos Estudios* (1952/1955), *Estudios en segundas menores* dedicados al gran pianista **Arturo Rubinstein**, (1974) 5 *Caprichos* (1975/76) etc. La ópera *El amor propiciado* (1954/56)⁴⁴⁰. Obras para canto y piano (*Hexágonos*, *La Casada infiel*, 3 *poemas*, etc.). como para coro (*Tierra mojada* para coro, oboe y corno inglés (1932), *El Sol* para coro y orquesta (1933), *La Paloma azul*, para coro y orquesta de cámara, etc.; música de cámara (*Sonatina para violonchelo* (1924), 3 *Piezas para guitarra* (1923), *Energía para 9 instrumentos* (1925) *Sonata para 4 Cornos* (1929), *Fuga para violín, viola, violonchelo y contrabajo* (1964), etc. Chávez es autor de un libro publicado en EE.UU., intitulado *Toward a New Music: Music and Electricity*⁴⁴¹ (*Hacia una nueva música: Música y Electricidad*).

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Compositor y violinista mexicano, muerto a la temprana edad de 41 años. Demostrando aptitudes musicales desde la infancia fue iniciado en el violín por su padre desde muy niño. Cursó estudios en el *Conservatorio de Música de México* para continuar luego en *Chicago*

439) El nombre *Soli* se debe a que en los diferentes movimientos aparecen instrumentos solistas.

440) El nombre de esta ópera fue cambiado por el de, *Los Visitantes*, aunque originalmente se llamó *Panfilo y Lauretta*.

441) Publicado en la editorial Norton, Nueva York, 1937.

Musical College y por último en Nueva York, llegando a ser un extraordinario violinista. En 1929 tenía ya una actividad musical como violinista además de director de una orquesta formada por él mismo en San Antonio Texas que tocaba en diferentes teatros. Regresó a México invitado por **Carlos Chávez** para ser subdirector de la recién constituida *Orquesta Sinfónica*, profesor de violín en el Conservatorio de la ciudad capital y director de la orquesta de alumnos del plantel⁴⁴², época en que inició, junto con Chávez, una actividad altamente positiva con espectáculos artísticos musicales para niños, estudiantes y obreros. Es en esta época, con 31 años de edad, cuando se inicia en el arte de la creación musical y escribe sus primeras obras, entre ellas, *Cuauhnahuac* y *Esquinas*, ambas para orquesta (1930) a las que siguen 2 *Cuartetos de cuerdas* (1930 y 1931), *Ventanas para orquesta* (1931) y *Dúo para pato y canario*, para canto y pequeña orquesta (1931); los poemas sinfónicos, *Colorines* (1932), *Alcancías para violín y orquesta* (1932), *Janitzio* (1933), *Ocho por radio* (1933), *Caminos* (1934) así como *Planos para pequeña orquesta* (1935) y la música para la película *Redes*. En ese momento se produce una ruptura entre Revueltas y Chávez que lo obliga a renunciar a su posición como director y en plena rebeldía crea la *Orquesta Sinfónica Nacional* como grupo opositor al creado por Carlos Chávez. Al año siguiente compone *Homenaje a García Lorca* y en 1937 se marcha a España, en plena guerra civil española, donde se mantuvo como secretario general de la *Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios* del grupo republicano, desde la que organizó una intensa actividad musical incluyendo la creación de sus propias obras. Retorna a México a finales del año y se dedica a escribir música para cine produciendo *El Indio* y *Ferrocarriles de Baja California* (1938). Escribe además *Siete Canciones de García Lorca* (1938), *Sensemaya*⁴⁴³ (1938) una de sus obras para orquesta de mayor éxito, inspirada en un poema afro-cubano de Nicolás Guillén y *Tres pequeñas piezas se-*

442) Carlos Chávez era en ese entonces Director de la Orquesta Sinfónica y Director del Conservatorio.

443) Esta obra tuvo una primera versión para voz y orquesta que data de 1937.

rias (1939). Otras obras de Revueltas son: 3 *Piezas para violín y piano* (1932) el *Tercer Cuarteto* (1932)⁴⁴⁴, *Toccata sin Fuga*, para violín y 7 instrumentos de viento (1933); los ballets, *El Renacuajo Paseador* (1935), *La Coronela* (1939) *La Noche de los Mayas*⁴⁴⁵ (1939), *Itinerarios* (1939), *Paisajes* (1940), etc. La salud de Revueltas se resquebrajó gravemente por causa del alcoholismo. Murió de pulmonía, en plena calle, el 5 de octubre de 1940. Su cuerpo fue depositado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en la ciudad de México, el 23 de marzo de 1976.

Aaron Copland (1900-1990)

Compositor estadounidense. Discípulo de **Rubin Goldmark**, en Estados Unidos y de **Nadia Boulanger** en la Escuela de Música de Fontainebleau, Francia. En 1924 obtuvo la Beca Guggenheim, instituida exclusivamente para artistas creadores. Ese mismo año, a solicitud de **Nadia Boulanger**, escribe la *Sinfonía para órgano y orquesta* (1924) que la gran figura francesa introdujo en Nueva York, con la Sinfónica de esa ciudad bajo la dirección de **Walter Damrosch**, obra que repitió al mes siguiente en Boston bajo la batuta de **Sergio Koussevitzky**. En sus primeras creaciones, *Música para Teatro* (1925) y *Concierto para piano* (1926), se observan elementos de jazz. Siguió, dentro de un idioma más comprometido con las novedades del siglo XX, *Danza Sinfónica* (que le valió el Premio RCA Victor), *Variaciones para piano* (1930), *Sinfonía Breve* (1933) y *Statements* (1935). Acto seguido, a pesar de no gozar siempre de la popularidad del público generalmente reacio a las novedades, Copland es homenajeado con diversos premios (el Pulitzer; el de la Academia; miembro de la Academia de las Artes y Letras (1954); doctorado honorario de la Universidad de Princeton (1956) y la Medalla Presidencial (1964) al considerársele como "el mayor representante de la expresión musical estadounidense". De 1940 a 1965 fue Di-

444) El segundo cuarteto se denomina *Magüeyes* y el tercero *Música de Feria*.

445) Se trata de una de sus últimas obras, escrita para cine y que fue recogida entre treintiseis secuencias por el director **José Yves Limantour**, en 1960, para formar una admirable suite orquestal de concierto.

rector del Departamento de Composición del *Berkshire Music Center* de Tanglewood; de 1957 a 1965, Decano de la Facultad. En 1967 fue "compositor en residencia" del Dartmouth College de la Congregación de las Artes del Centro Hopkins. Entre sus obras más conocidas están: *El Salón México* (1936); *Billy the Kid* (1930); *Sonata para piano* (1941); *Lincoln Portrait*, para narrador y orquesta (1942); *Rodeo* (1942); *Danzón Cubano* (1942), el ballet, *Primavera Apalachia* (1944); *Sinfonía N° 3* (1946); *Concierto para clarinete y orquesta* (1948); *Cuarteto para piano y cuerdas* (1950); *Fantasia para piano* (1957); *Variaciones para orquesta* (1957); *Música para una gran ciudad*, escrita para la Sinfónica de Londres (1964), *Inscape*, comisionada por la Filarmónica de Nueva York para celebrar su 125 aniversario, en la que hace uso del sistema de los doce tonos

dora se manifestó desde la adolescencia en una serie de obras vehementes, dinámicas, incontrolables en su expresión como una fuerza telúrica. Este hombre refinado, con semblante de irlandés, que lo asimilaba todo con prodigiosa facilidad, que aprendía idiomas sin maestro, que se hacía abogado en tres años sin dejar por ello sus estudios musicales, había sentido siempre una atracción poderosa por lo negro.⁴⁵⁰ Contrajo matrimonio con una negra cubana pese a la intransigente oposición de su propia familia. Fue el fundador de la *Orquesta de Cámara de La Habana*, de la que fue director muchos años. Se le considera, junto con **Amadeo Roldán**, el creador de la música cubana, logrando una asimilación equilibrada pero profunda de lo guajiro con lo negro, mientras permaneció impermeable a cualquier tradición hispánica. Su obra, verdadera síntesis de los diferentes géneros cubanos, comprende entre otras cosas: *Tres danzas cubanas*, para orquesta (1927); *Bembé*, para vientos, metales y maderas, piano y batería (1929); *Bembé*, versión para instrumentos de percusión (1930). El movimiento sinfónico *Yamba-O* (1928-31); *Primera Suite cubana*, para ocho instrumentos de viento y piano (1931); *La Rumba* (1933); *Primera Suite para orquesta* (1933); *Segunda Suite para orquesta* (1938); *Obertura cubana* (1938); *Sabás para voz y cinco instrumentos de viento*; *Canto de los cafetales para coro mixto a capella* (1937); ha escrito así mismo varias obras para voz y piano con poemas de Nicolás Guillén y **Alejo Carpentier**. Para piano tiene diferentes danzas entre ellas la *Danza Lucumí* y la *Danza del tambor* (1928) así como una *Sonata corta* (1934), etc. García murió asesinado con dos disparos a quemarropa por un delincuente a quien había condenado siendo juez de instrucción en una ciudad del interior.

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1987)

Compositor brasileño. Recibió sus primeras lecciones de música en Tieté, su ciudad natal, Estado de São Paulo, con el maestro **Virginio Días**, continuando luego estudios de armonía y piano, en la ciudad de São Paulo, con los maestros **Ernani Braga** y **Sá Pereira**, respectivamente, y

450) **Alejo Carpentier**, *La Música en Cuba*, Pág. 318, colección cit.

composición con **Lamberto Baldi**, excelente director de orquesta italiano que dirigía, a la sazón, la Sociedad de Conciertos Sinfónicos. Su gran mentor fue **Mario de Andrade** (1893-1945) figura relevante del movimiento modernista paulista y uno de los intelectuales más conspicuos del Brasil, quien se interesó en el compositor desde el momento en que lo conoció en 1928. En 1931 llama la atención con su *Choro N° 3* para flauta, oboe, clarinete, fagote y trompa que presentó en un concierto oficial en el Instituto Nacional de Música de Río de Janeiro. Ya para entonces había escrito *Curuçá* (1930) para gran orquesta así como *Flor de Tremembé* (1937) para quince instrumentos solos y percusión. En colaboración con Mario de Andrade escribe la ópera corta, *Malasarte*, pero para evitar confusión con la ópera homónima de **Lorenzo Fernandez** se presentó como *Pedro Malasarte*, en su primera audición mundial en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, en mayo de 1952. A esa misma época pertenecen sus primeros *10 Ponteios* (que pronto se transformarían en 50) hermosas piezas cortas, tipo preludios, de un lirismo genuinamente brasileño; *5 Piecitas Infantiles*; *Choro Torturado* y su estupenda *Tocata* considerada por muchos el ápice de su obra pianística, registrada magistralmente por la célebre pianista **Guiomar Novaes**, a quien fue dedicada. En 1938 partió a París para continuar su formación musical con **Charles Koechlin**, **François Ruhlmann** y **Charles Munch**, tanto en composición como en dirección de orquesta. Pero no fue sino en las clases de la célebre **Nadia Boulanger** donde el compositor dice haber encontrado “los más fecundos estímulos para su creación”. Infortunadamente la segunda gran conflagración mundial lo obligó a interrumpir sus estudios y retornar al Brasil. En 1942 la Unión Panamericana le invita a visitar Estados Unidos y recibir el premio Samuel Fels, que su *Concierto para violín y orquesta* había merecido en la ciudad de Filadelfia. En esa ocasión fue invitado por el director **Sergio Koussevitzky**⁴⁵¹ para dirigir su *Obertura*

451) Célebre director ruso (1874-1951) y virtuoso del contrabajo para el que escribió un *Concierto* con orquesta. En 1917 fue director de la Orquesta Sinfónica de Petrogrado y en París organizó los *Conciertos Koussevitzky*. En 1924 fue nombrado director permanente de la Orquesta Sinfónica de Boston.

Concertante (1942) con la Orquesta Sinfónica de Boston. Mas adelante (1946) la Chamber Music Guild, de Washington, en combinación con la RCA Victor concede un premio de música de cámara a su *Cuarteto N° 2 para cuerdas*. En un segundo viaje a Estados Unidos (1946/47) dirige su *Primera Sinfonía*, nuevamente con la Orquesta de Boston, obra que había obtenido el Premio Luis Alberto Penteado de Resende en 1944. Su *Segundo Concierto para piano* le valió, en 1946, el Premio **Alexandre Levy** del Consejo de Orientación Artística del Estado de Sao Paulo. Al año siguiente gana uno de los tres premios del *Reichhold Music Award* de Detroit, EE.UU., para "la mejor sinfonía escrita por un compositor nacido en el Continente Americano". Acto seguido es nombrado director permanente de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Sao Paulo, etc. La obra de Guarnieri que abarca todos los géneros de la música, es extensa, siempre de una expresión y un lirismo característicamente brasileño: 4 *Sinfonías*, *Cantata Trágica*, *Tres Poemas Afro Brasileiros*, *Seca*, 2 *Conciertos para violín*, 5 *Conciertos para piano*, *Variaciones sobre un tema nordestino para piano y orquesta*, *Choro para piano y orquesta*, *Choro para clarinete y orquesta*, *Suite IV Centenario*, *Suite Villa Rica*, *Homenaje a Villa Lobos*, *Brasiliana*, *Concierto para percusión y orquesta*, *Concierto para violonchelo y orquesta*, *Choro para violonchelo y orquesta*, *ciclos de canciones* (su obra para voz, con textos de grandes poetas brasileños, constituye parte significativa en su creación). Igualmente importante son sus obras para piano entre las cuales están, *Las Tres Gracias*, *Canción Campesina*, 3 *Danzas*, *Choro Torturado*, *Lundú*, 6 *Estudios*, *Improvisaciones*, *Nocturno*, 50 *Ponteios*, *Suite Mirim*, 6 *Sonatinas*, 10 *Valses*, etc. Entre su música de cámara se encuentran varios *Trío* y *Cuartetos para cuerdas*, un *Quinteto de viento*, *Danza Negra para dos pianos*, *Dos Sonatas para violín y piano*, *Sonata para violonchelo y piano*, etc.

Alberto Ginastera (1916-1983)

Compositor argentino⁴⁵². Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos

452) Ver biografía de Alberto Ginastera, en cinco movimientos, de Pola Suarez Urtubey, Editorial Victor Leru, Buenos Aires, 1972.

Aires, estudiando composición con **José Gil**, **Athos Palma** y **José André**. En 1934 obtuvo el premio de la *Sociedad Musical*, con sus *Piezas Infantiles* para piano. A los 19 años escribe el *Concierto Argentino*, así como la *Sinfonía Porteña* y el *Ballet Panambi* presentado, con gran éxito, en el Teatro Colón, bajo la dirección de **Juan José Castro**⁴⁵³. En 1946 gana la beca Guggenheim lo que le permite viajar a los EE.UU., durante un año. Seguidamente fue director del Conservatorio de La Plata (1948/52), profesor de composición en el *Conservatorio Nacional* de Buenos Aires (1953/58), así como decano de la *Facultad de Música* de la Universidad Católica. En 1960 escribe, con un texto precolombino apócrifo⁴⁵⁴, la *Cantata para América Mágica*, Op. 27, para voz de soprano dramática, orquesta de percusión y dos pianos, que se inaugura en el *Festival Latinoamericano* de Washington (1961) y que le da sólido prestigio internacional. En 1962 fundó el otrora célebre *Instituto Torcuato Di Tella* de Buenos Aires, un Centro Latinoamericano de altos estudios musicales, que acogió, por períodos de dos años, a jóvenes y talentosos compositores de diversos países. Dos años después lanza su primera ópera *Don Rodrigo* producida en 1964 en el Teatro Colón, en la que utiliza fórmulas semejantes a *Wozzeck* de **Alban Berg**. A partir de 1969 estableció residencia en Ginebra, Suiza. Ginastera fue casado (1941) con la pianista **Mercedes de Toro**, con quien tuvo una hija. Al separarse, en 1965, contrajo matrimonio con la violonchelista **Aurora Natola**, para quien escribió una *Sonata para violonchelo y piano* y el segundo *Concerto para violonchelo y orquesta*. Su obra comprende, además: Para piano: *Piezas infantiles* (1934), *Danzas Argentinas* (1937), *Tres Piezas* (1940) *Malambo* (1940), *12 Preludios americanos* (1944), *Suite de Danzas Criollas* (1946), *Rondó sobre temas infantiles argentinos* (1947), *3 Sonatas* (1952, 1981 y 1982), etc. Para órgano: *Toccata, villancico y fuga* (1947); Operas: *Don Rodrigo* (1964), *Bomarzo*, basada

453) Quien además de compositor fue brillante director de orquesta.

454) Obra escrita en el sistema serial, con textos tomados de los poemas que los primeros sacerdotes cristianos recogieron en las avanzadas culturas mayas, aztecas e incas. Ver, **Pola Suarez Urtubey**, obra cit. Pág. 61 y 62.

en la laureada novela homónima de Manuel Mujica Lainez (1967) y *Beatrix Cenci* (1971). Ballets: *Panambí* (1937), *Estancia* (1941), *Tender Night* (1960), *Surazo* (1961), *Le Chapeau* (1965), etc. Para orquesta: *Danzas* (del ballet *Estancia*), *Obertura para el Fausto Criollo* (1943), *Ollantay* (1947), *Variaciones Concertantes para orquesta de cuerdas* (1953), *Pampeana N° 3* (1954), *Sinfonía Elegíaca*; 2 *Conciertos para piano* (1961); *Concierto para arpa* (1965), *Concierto para violín* (1963), 2 *Conciertos para violonchelo* (1968); *Concierto para cuerdas* (1965); *Popol Vuh* (1975); etc. Música de cámara: *Dúo para flauta y oboe* (1945), *Impresiones de la Puna*, para flauta y cuarteto de cuerdas (1934); *Pampeana N° 1* para violín y piano (1947); 4 *Cuartetos para cuerdas* (el tercero incluye a una soprano y el cuarto a un barítono), *Quinteto para piano y cuerdas* (1963), *Pampeana N° 2 para violonchelo y piano* (1950); *Sonata para guitarra* (1976); *Fanfarra para 4 trompetas*, etc. Obra para voz: *Dos Canciones* (1938), las conocidas 5 *Canciones populares argentinas* (1943); *Las Horas de una Estancia* (1943), *Lamentaciones del Profeta Jeremías* para coro mixto a cappella; la ya mencionada *Cantata para América Mágica*; *Sinfonía Don Rodrigo*; *Cantata Bomarzo*; *Milena*, cantata para soprano y orquesta (1971); *Turbae ad Passionem Gregorianam*, para tenor, barítono, bajo, coro de niños, coro mixto y orquesta, etc. Escribió así mismo, obras para diferentes instrumentos, música de escena, abundante música para cine, transcripciones, etc.

CUESTIONARIO N° 9 (I)

América precolombina

01. ¿A qué tipo de actividad se asociaba la música?
02. ¿Qué tipo de música se hacía?
03. ¿Qué escalas se conocieron en América precolombina?
04. ¿Cuál era la escala que prevalecía en el uso?
05. ¿Quién participaba más de la música, el hombre o la mujer?
06. ¿Qué clase de instrumentos existían?
07. ¿Cuáles instrumentos fueron más utilizados?
08. ¿Existieron conjuntos instrumentales en América precolombina?
09. ¿Fue la música un medio de expresión comunal o individual?
10. ¿Cuál fue el sistema de notación musical de la época?
11. ¿Qué papel desempeñó la música en América precolombina?
12. ¿Cómo se llamaron las escuelas de música en ese entonces?
13. Mencione las dos escuelas más conocidas
14. ¿Qué tan ricos eran los repertorios tribales?
15. ¿Cuáles son las tres grandes raíces étnicas en América?
16. ¿Qué transformación tuvo lugar con llegada de los europeos?
17. ¿Se puede hablar con propiedad de una música americana?
18. ¿Qué sucedió con las culturas originales de América?
19. Hable sobre la importancia de la música en América precolombina
20. ¿Qué comprendía la formación estética entre los Aztecas?
21. Hable sobre las "casas de canto".
22. ¿Con qué nombre se conocía al poeta-músico?
23. ¿Qué fueron los *teocuicatl*?
24. ¿Cómo se transmitían los cantos religiosos?
25. Nombrar un instrumento percusivo precolombino.
26. ¿Existieron instrumentos en la región mesoamericana?
27. ¿En qué cultura precolombina se desarrolló mayormente la música?
28. ¿Tenía algún talento musical el hombre precolombino?
29. ¿Tuvo la música algún poder especial para el hombre precolombino?
30. ¿Quiénes trataban del fomento de la poesía y de la música?

CUESTIONARIO Nº 9 (II)

Colonización

01. ¿Cuál fue la primera expresión musical europea en América?
02. ¿Cuál fue la importancia de la música para los ibéricos?
03. Mencionar algunos zapadores en la gestión inicial.
04. ¿Quién fue **Pedro de Gante**?
05. ¿Cuáles fueron las órdenes religiosa zapadoras en América?
06. ¿Qué dijo el Papa Benedicto XIV con relación a los indios?
07. Musicalmente ¿qué fueron las Misiones en América?
08. ¿Cuándo se crearon los primeros maestrzgos de capilla?
09. ¿Qué se decía del Maestro de Capilla a la sazón?
10. ¿Cómo se llamaron las escuelas de música en el s. XVIII?
11. ¿Cuándo se creó el primer *Chantre* en Guatemala?
12. ¿En qué año y donde se imprime el primer libro de música?
13. ¿Dónde se conserva el *Tratado de Canto* de **Materano**?
14. ¿En qué bibliotecas se conservan ediciones príncipes?
15. ¿Quién fue **Gonzalo García Zorro**?
16. ¿Qué disciplinas se practicaban en México en el siglo XVI?
17. ¿Quién fue el padre **Manoel da Nóbrega**?
18. ¿Qué ópera se estrena en Lima, en 1701?
19. ¿Quién fue **Juan de Araujo**?
20. ¿Quién fue **Manuel de Sumaya**?
21. ¿Dónde se estrenó la primera ópera escrita en América?
22. ¿Quién fue **Juan de Herrera y Chumacero**?
23. ¿Quién fue el gran maestro de la polifonía vocal en América?
24. ¿Quién fue el padre **Mauricio Núñez García**?
25. Mencione la escuela venezolana fundada por **Palacio y Sojo**.
26. ¿Quién fue **Teresa Carreño**?
27. ¿Quién es el autor de la obra polifónica vocal *Popule meus*?
28. Mencione algunos archivos musicales de Iberoamérica.
29. ¿Cuándo se inaugura el Teatro Real de Río de Janeiro?
30. ¿Cuándo surgen los primeros Conservatorio en Iberoamérica?

CUESTIONARIO N° 9 (III)

Independencia

01. Mencione los primeros Conservatorios de Iberoamérica.
02. ¿Quién escribió la ópera *Telésfora*?
03. ¿Quién es **Carlos Gómez**?
04. ¿Quién es el compositor de óperas más destacado de Chile?
05. ¿Quién es **Ignacio Cervantes**?
06. ¿De qué nacionalidad son **Saumel y Espadero**?
07. Mencione dos grandes violinistas americanos del siglo XIX.
08. ¿Quién fue **Vicente Emilio Sojo**?
09. Mencione cinco “patriarcas” de la música iberoamericana.
10. Mencione diez compositores americanos del siglo XX.
11. Mencione cuatro grandes orquestas iberoamericanas.
12. Mencione seis maestros europeos que emigraron a América.
13. Mencione cinco investigadores americanos de música.
14. ¿Quién escribió una *Toccata para instrumentos de percusión*?
15. Mencione tres compositores centroamericanos.
16. ¿Quién escribió la ópera *Bomarzo*?
17. ¿Quién escribió el poema sinfónico *Sensemayá*?
18. ¿Quién es el autor del poema sinfónico *Uirapurú*?
19. ¿Quién escribió la *Cantata para América Mágica*?
20. ¿Quién fue el descubridor del “Sonido 13”?
21. ¿De qué nacionalidad es **Alejandro García Caturla**?
22. ¿Quién es el nacionalista por antonomasia de América?
23. ¿Qué fue el *Instituto Torcuato Di Tella*?
24. ¿Cuál es el más prestigioso centro operístico de Iberoamérica?
25. ¿Dónde está el *Instituto Interamericano de Educación Musical*?
26. ¿Quiénes son **Gustavo Becerra y Héctor Tosar**?
27. ¿De qué nacionalidad es **Celso Garrido Lecca**?
28. ¿Quién es **Juan Orrego Salas**?
29. ¿Quién escribió la *Sinfonía India*?
30. ¿Quién es el autor de *El Salón México*?
31. ¿Quién es el autor de *Momoprecoco*?
32. ¿A quién se le conoce como “el **Schubert** del Brasil”?

CUESTIONARIO Nº 9 (IV)

Estados Unidos y Canadá

01. ¿En qué momento se enriquece la música en EE.UU.?
02. ¿En qué año se imprime el *Primer Libro de Salmos*?
03. ¿Cuándo se instala el primer órgano en EE.UU.?
04. ¿En qué año se lleva a cabo el primer concierto público?
05. ¿Quién se considera el primer compositor norteamericano?
06. ¿Cuál fue la primera *Gran Opera* presentada en Nueva York?
07. ¿Cuándo se crea la *Sociedad Händel* en Boston?
08. ¿Cuándo se crea la *Sociedad Filarmónica de Nueva York*?
09. ¿Cuál fue la primera *Gran Opera* norteamericana?
10. ¿Quién es compositor de melodías y *Baladas* típicas?
11. ¿Quién fue **John Paine**?
12. ¿Quién fue **Horatio Parker**?
13. ¿Quién fundó la *Sociedad Sinfónica de Nueva York*?
14. ¿En qué año se crea la *Sinfónica Filarmónica de Nueva York*?
15. ¿Quién fue **Edward McDowell**?
16. ¿Quién es el autor de *Un Americano en París*?
17. Mencione tres compositores de canciones nacidos en el XIX.
18. Mencione cuatro obras de **Charles Ives**.
19. ¿Quién fue **John Philip Sousa**?
20. Mencione cuatro obras de **Aaron Copland**.
21. ¿Quién fue **Edgar Varese**?
22. Mencione cuatro compositores nacidos a fines del XIX.
23. Mencione tres obras de **Samuel Barber**.
24. ¿Quién es el autor de *Fancy Free*?
25. ¿Quién escribió *El Salón México*?
26. ¿Cuántas *Sinfonías* escribió **Henry Cowell**?
27. ¿En qué se distingue la obra de **Milton Babbitt**?
28. ¿Quién es **Edgar Varese**?
29. ¿Quién fue **Calixa Laval**?
30. Mencione cuatro nuevos compositores canadienses.

2

MÚSICA EN PANAMÁ

*"El contador Antonio Peinado de Aguirre,
residente en Panamá en 1542,
adquirió un virginal con el alto costo de
treinta y dos ducados de oro"*

Egberto Bermúdez⁴⁵⁵

MÚSICA EN PANAMÁ

Introducción

Cuando Panamá surge como República independiente, en los albores del siglo XX, es poco lo que trae consigo como desarrollo musical pese a los esfuerzos del olvidado **Juan de Araujo⁴⁵⁶**, señero Maestro de Capilla de la Catedral en la segunda mitad del siglo XVII. La característica histórica de país de tránsito no ha sido particularmente beneficiosa en ese sentido y así vemos que la actividad musical que floreció en un centro hegemónico como Santafé de Bogotá, por ejemplo, está muy por encima de lo poco que pudo haberse realizado como actividad musical en Panamá durante los siglos XVIII y XIX la que se debió más bien a la necesidad del visitante de atravesar el Istmo para ir de un océano al otro dependiendo de su origen y destino final.

Inclusive Santafé de Bogotá no estuvo a la altura de Lima o México en actividades musicales en todo el siglo XIX. Así vemos que la primera temporada dramática organizada por un empresario y actor español, Francisco Villalba (quien fuera director de la Biblioteca Nacional en 1866) tuvo lugar sólo en 1835. El grupo, que se conoció como Compañía Lírica, en 1847 contaba con más de 23 miembros ya aplaudidos en Perú, Chile y Venezuela.

455) *Historia de la Música en Santafé y Bogotá*, Pág. 48, Fundación Música, Bogotá 2000.

456) *Ver Música en América*.

Al año siguiente con Atanasio Bello como director, “maestro de música, canto y flauta”, presentó *El Califa de Bagdad* de **Boieldieu**, *Lucia de Lammermoor* de **Donizetti** y *La Gazza Ladra*, *L’Italiana in Algeri* y *La Cenerentola* de **Rossini**, entre otras óperas.

La primera compañía italiana de ópera que actuó en forma más o menos continua en Santafé de Bogotá fue la de Luisa-Olivieri que llegó a la ciudad capital en 1858.

El género zarzuela apareció en Bogotá después de la ópera, en 1864, con la compañía española de Jimeno Zafrané⁴⁵⁷. No obstante los intentos de los colombianos en el género hispano son anteriores a las primeras ópera de creación nacional y así vemos que ese mismo año la compañía presentó la zarzuela *Engaño sobre engaño* con música del compositor colombiano **Daniel Figueroa** (?-1887) y texto de Bruno Maldonado.

A estos primeros grupos líricos siguieron muchos otros dirigidos casi siempre por españoles o italianos como el de Eugenio Luisia, pionero de la ópera en la ciudad, quien estableció una nueva compañía que llegó y debutó en enero de 1874, presentando obras que no habían sido antes escuchadas entre ellas *La Traviata* y *Luisa Miller* de **Verdi**, así como la ópera bíblica *Ester* la primera ópera colombiana, con música de **José María Ponce de León** (1845-1882) y libreto bilingüe, español e italiano, de Rafael Pombo y Manuel Briceño⁴⁵⁸.

Según **Narciso Garay**, el primer compositor que aparece en tierra panameña en los alrededores de 1830, es el guitarrista **Porras** (no se sabe su primer nombre) apodado el Maestro, “profesor obligado de las damas panameñas en una época en que el *piano-forte* era todavía desconocido en el país y la guitarra reinaba sin rival”. Otro compositor nacional es el violinista **Miguel Iturrado**, autor del vals *Las Brisas del Mensabé*, discípulo de **Ramón Díaz del Campo** con estudios de violín en Europa. En ese entonces llega a Panamá el primer piano

457) Según señala José María Cordovés en la primera serie de sus *Reminiscencias*.

458) Ver *Historia de las Música en Santafé y Bogotá*, de Egberto Bermúdez, Fundación de Música, Bogotá, 2000, Pág. 93.

del cual se tiene noticia, propiedad de la señora **Carmen Pérez de Jiménez** quien aprendió a tocarlo bajo la dirección del ya mencionado maestro Porras, que a su vez enseñó a **Luis Chiari** quién amplió estudios musicales en Alemania durante dos años⁴⁵⁹ (1861/63) constituyéndose a su regreso en el "maestro de todos" en Panamá, inclusive del propio Narciso Garay en 1888.

La institución musical más antigua que se conoce dentro del territorio nacional es la *Banda de Música del Estado Soberano de Panamá*, creada en 1867 cuando todavía Panamá era una provincia de Colombia.

Es poco lo que se sabe sobre la actividad musical en Panamá anterior a la gesta separatista, al margen de la labor zapadora de personalidades aisladas como **Jean Marie Victor Dubarry** y los cubanos **Lino Boza**, su hijo **Pablo** y su sobrino **Máximo Herculano Arrate Boza**, quienes juntos con **José Manuel Rodríguez** y otros, constituyen los primeros compositores de *pasillos*, *valeses*, *mazurkas*, *polkas*, *habaneras*, *pasodobles*, *galopes*, danzas en general e *himnos escolares* del país.

Dubarry (1858-1911), hijo de padre francés, excelente flautista, reputado de ser el músico panameño más notable de finales del siglo XIX, fue organizador de la primera Academia de Música donde se prepararon los integrantes de la mencionada Banda del Estado Soberano de Panamá, futura Banda Republicana. Fue así mismo, en 1892, el organizador de la primera Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de la ciudad capital⁴⁶⁰ así como el creador de la Banda de Bomberos de la ciudad de Colón y David en 1897 y 1906 respectivamente. **Dubarry** fue tam-

459) **Narciso Garay**, *La Música en Panamá*, Revista *Armonía*, julio de 1946, Pág. 7. No obstante ninguno de los nombres mencionados aparece en la *Historia de la Música en Colombia* del Presbítero José Ignacio Perdomo Escobar, Editorial A.B.C., Bogotá, 1963.

460) La primera Banda de Música del benemérito cuerpo de Bomberos fue creada (en una oficina ubicada en la planta baja de la Torre del Convento de las monjas, en el espacio donde estuvo por muchos años la oficina del Médico Forense, espacio que constituye hoy día el depósito de los pianos del Teatro Nacional) por Juan A. Guizado, Enrique Linares, Julio Ardila, Juan J. Méndez, Oscar M. McKay, Eduardo Pedreschi, Enrique Dumele, Mario Regis, Samuel Ramos y otros cuyos nombres desafortunadamente no tenemos.

bién autor de una serie de danzas populares entre *pasillos*, *mazurcas*, *polkas* y *vales*.

A su vez **Máximo Herculano Arrate Boza** (1859-1936) clarinetista cubano establecido en Panamá en 1880, más conocido como *Chichito*, fue instructor de instrumentos de viento-madera en 1911 junto a **Narciso Garay** así como miembro fundador de la primera *Sociedad Filarmónica* de Panamá y autor de numerosas danzas carnestoléndicas entre las que sobresale como un clásico nacional *Viva la Reina Roja* mejor conocida como *Pescado*.

No hay duda de que alguna otra programación paralela debe haber existido toda vez que en la segunda mitad del siglo XIX se crearon varios clubes, dentro de los moldes ingleses, en los que nunca faltaban actividades de índole artístico cultural, aunque ciertamente se trataría de actos de poca monta. El más antiguo de ellos fue probablemente el Club Comercial, fundado en 1871, en donde, en ocasión a la visita del entonces Secretario de Guerra de EE.UU., William Crawford Taft⁴⁶¹, en 1904, el propio **Narciso Garay** junto con su hermana **Nicole**, además de **Ramona Lewis** y **Carmen Márquez**, cantante conocida en ese entonces como “la mejor garganta de Panamá”, ofrecen un recital de violín, canto y piano.⁴⁶²

En 1875 se creó la Sociedad Filarmónica de Panamá con el propósito de fomentar las actividades musicales⁴⁶³ y dos años más tarde se fundó el Club Panamá donde se llevaron a cabo varias presentaciones artísticas, entre ellas un recital de canto de la soprano **Eugenia Torroni** acompañada al piano por **Francisco de la Rosa**. A continuación aparecieron: el Club Internacional (1883) el Club Musical Femenino (1887) el Club Iris (1904), el Ateneo, el Club Tívoli,

461) En 1909 Taft fue presidente de los Estados Unidos por el partido Republicano, sucedido en 1913 por Woodrow Wilson a quien le tocó la inauguración del Canal Interoceánico.

462) Tomado de, *El Herald del Istmo*, dic. 15 de 1904. En este mismo club se presentó, el 25 de marzo de 1901, el violinista español **Joaquín Palomares**.

463) Cuya junta directiva estuvo formada por Aníbal Villegas, Presidente; Manuel José Hurtado, Vicepresidente; Ramón Luna, Secretario y José Menotti, Tesorero.

etc. y en todos ellos se llevaron a cabo las llamadas tertulias, tan de moda a la sazón.

Por otro lado está claro que la ciudad de Panamá no tenía atractivos particulares suficientes, ni salas adecuadas y ni siquiera un público cautivo abundante, amante de la buena música o de la danza, como para que artistas de renombre se acercaran a presentarse. No obstante todo el personal que llegó a Panamá en ocasión del proyecto del Canal francés parece haber suscitado un cierto movimiento de tipo artístico cultural, amén de que por razones de la privilegiada situación geográfica algunos personajes tuvieron que atravesar el Istmo, usando para ello el ferrocarril interoceánico para abordar un navío sea en Atlántico sea en el Pacífico. De ahí que figuras internacionales como el pianista estadounidense **Louis M. Gottschalk**, la celeberrima actriz francesa **Sárah Bernhardt**⁴⁶⁴, el violinista catalán **Juan Manén**⁴⁶⁵ y el virtuoso cubano **Claudio Brindis de Salas**⁴⁶⁶, así como diversas compañías ambulantes de ópera y zarzuela, hayan actuado tanto en nuestra ciudad capital como en Colón. Según apunta Narciso Garay entre las primeras Compañías de Zarzuelas que se presentaron en aquel entonces en Panamá están la de **Saturnino Blen** y las de **Palao** y **Palmada**, ambas con una serie de representaciones que realizaron, no sin ciertas dificultades, en las ruinas de la Iglesia de Santo Domingo en los años 1861 y 1862 respectivamente. Es interesante señalar, que en el último cuarto del siglo XIX varios panameños hicieron labor en el campo de la docencia musical, entre ellos, los maestros **Angel C. Julio**, **Esteban Peralta**, su hija y el **Reverendo Azumendi**, siendo que el maestro Julio, inclusive, escribió un libro de *Teoría Musical*, "con el que complementaba su labor didáctica"⁴⁶⁷.

464) Sárah Bernhardt (1844-1923) la celeberrima actriz francesa particularmente aplaudida por sus actuaciones en *Federa* de Racine y *Rui Blas*, de Victor Hugo, actuó en Panamá durante los años en que se construía el Canal Francés.

465) **Manén** (1883-1971) dejó unos interesantes testimonios en su escrito *Mis experiencias*, Barcelona 1944.

466) **Claudio Brindis de Salas** (1852-1911) el gran violinista cubano (Ver, *Música en América*).

467) Eduardo Charpentier H., *Como comenzó la cultura musical en Panamá*, Estrella de Panamá, 10 de abril, 1969, Pág. 2.

El pianista **Luis Moreau Gottschalk**, en ocasión de su paso por Panamá el 1º de octubre de 1865, describe en sus *Memorias*⁴⁶⁸, con un evidente tono despreciativo todo lo que ve a su alrededor, desde el momento que desembarca en "Aspinwall", tildando de "andrajosos monos" (ragged monkeys) a los pobres negros que se le acercan para ofrecerse a cargar sus baúles. Cuenta, Gottschalk, que una vez en la ciudad de Panamá, el 7 de octubre, a solicitud del Gobernador, se presentó en un desafinado piano vertical en "la sala del Consejo Municipal con las ventanas del balcón abiertas para que todos pudieran escucharlo desde la calle"⁴⁶⁹.

A su vez el célebre virtuoso cubano **Brindis de Salas**⁴⁷⁰, al igual que la gran actriz francesa Sarah Bernhardt, se presentó en nuestra ciudad capital en lo que había sido la nave central de la Iglesia del Convento de la Concepción, regentado por monjas concepcionistas españolas, situado⁴⁷¹ en el mismo solar que ocupan hoy el Teatro Nacional y el Palacio de Gobierno, o sea en la esquina de calle 3ª y Ave-

468) **Louis M. Gottschalk**, *Notes of a Pianist*, Edit. Knopf, Nueva York, 1964.

469) Relata asimismo el pianista norteamericano, (Págs. 326/329) cómo al día siguiente a su recital fue invitado a la "residencia del Gobernador del Estado Soberano, un obscuro mulato" que lo recibió "en mangas de camisa y chancletas, en una desagradable como sucia y estrecha casa" y cómo la madre del mismo, se le acercó, "sin zapatos" y le ofreció "unos dulces de guayaba, hechos y vendidos por ella misma, todos los días muy temprano en el mercado público". Acto seguido, el virtuoso estadounidense, conocido ya en ese entonces en los salones parisinos, amigo personal de Liszt y Victor Hugo, en París, remata el párrafo declarando que "el Presidente es hijo de un viejo Obispo de Panamá". Obra cit. Las antipáticas como dudosas aseveraciones de Gottschalk, que parecieran más bien producto de una mentalidad racista de la peor especie, no han sido confirmadas por ningún historiador nacional.

470) Ver *Música en América*.

471) Originalmente el Convento se fundó en Panamá "la Vieja" hacia 1597 acabándose de construir en los primeros años del siglo XVII. Cuando la ciudad se trasladó al sitio del Ancón, la sede del nuevo Convento se construyó en 1673 en el solar que hoy ocupan el Ministerio de Gobierno y el Teatro Nacional, en el actual "Casco Viejo". El Convento, como tal, fue clausurado en septiembre de 1862 por orden del gobernante Tomás Cipriano Mosquera cuando todos los religiosos fueron expulsados del territorio colombiano. Valga la ocasión para señalar que en ese momento la Hermana Abadesa del Convento era la distinguida dama panameña, Marcela Arosemena, cuyo nombre religioso fue Sor Isabel, tía del benjamín de los próceres de la Independencia de España (1821) Manuel María de Ayala.

nida Central. Dicha nave, acondicionada y convertida en sala de espectáculos, que se conoció en el último tercio del siglo XIX como Teatro de las Monjas algunos pasaron a llamarla, a partir de ese momento, Teatro Sárah Bernhardt en homenaje a la diva francesa.

No obstante, en la década de 1862, el edificio fue transformado en cuartel militar por lo que pasó a conocerse también como “Cuartel de las Monjas”. Es interesante señalar, por otro lado, que según comentarios coetáneos “*la divina Sárah*, inflamó el ánimo de los panameños modernos con una obra que recibieron con éxtasis y los enloqueció de entusiasmo”⁴⁷².

Actuaron también en el Teatro de las Monjas el grupo del colombiano Pedro Morales Pino, con 9 integrantes, ejecutando música popular del hermano país así como varias compañías de zarzuelas, como la de Alemany y Monjardin, en los años 1887 y 1888, seguidas poco después por una Compañía francesa de ópera bajo la dirección del maestro **Mascheroni**.

El violinista panameño **Manuel Arias Hidalgo** (1863-1926) secundado por el pianista brasileño **Emilio Pons**, se presenta en un recital en abril de 1889⁴⁷³. Lamentablemente

En 1862 el convento fue convertido en cuartel y alojamiento de presos políticos distinguidos y luego, hasta 1903, en hospital para enajenados. En la parte de atrás, en el solar que ocupa actualmente el Teatro Nacional, había un gran patio cerrado por un muro de unos siete metros de altura. En la esquina de calle 3ª con Avenida Central se situaba la Iglesia del Convento en cuya nave central, transformada y acondicionada, se presentaban los recitales artísticos, espacio que en un momento se conoció como *Teatro Sarah Bernhardt*. A partir de 1904, ya en era republicana, el local se transformó en la *Escuela de Música* que regentó **Narciso Garay Díaz**.

472) Tomado de Wolfred Nelson, *Cinco Años en Panamá*, Editorial Universitaria, Panamá, 1971, Pág. 39 y 40. Añade el autor que en una representación posterior de la actriz, “con el propósito de hacerle un homenaje, se colocaron grandes cohetes chinos en la puerta principal, y mientras que la inmortal Sárah se encontraba en escena, las pequeñas bombas estallaron. Su susto fue inmenso y dio como resultado, un violento ataque de histeria, por lo que los periódicos comentaron que la bella francesa pateaba como un caballo tejanó”.

473) Según informa el *Star & Herald* del 18 de abril de ese mismo año. De acuerdo con el desaparecido arquitecto y amigo, Nestor Porcel, **Manuel Arias Hidalgo** es original de Parita, donde nació en los alrededores de 1863, de acuerdo con la información que le facilitó su abuelo.

no es mucho lo que sabemos de su persona al margen de que nació en Parita en 1863, que hizo estudios en la ciudad de Milán, Italia y que en 1913 se estableció en Chile donde contrajo matrimonio con Blanca Berríos quien le dio tres hijos: **Faustino, José y María**. Fundó un Conservatorio de Música en el que formó, inclusive, a sus propios hijos. **Faustino** llega a ser concertista de relieve y muere prematuramente en Alemania. Todo parece indicar, por otro lado, que **José** fue miembro fundador y ejecutante de la Orquesta Sinfónica de Chile desde 1941 hasta 1981, año en que probablemente decidió jubilarse. A su vez **María Arias** fue profesora de piano del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile donde, inclusive, llegó a ser designada como Coordinadora de la Carrera de Tecnología del Sonido.

El 5 de junio de 1901 hubo gran alborozo en la ciudad de Colón por el concierto público presentado por una banda francesa que hacía parte de la tripulación del lujoso barco *Versalles* en tránsito, en el muelle de Cristóbal, después de desfilas por las calles principales de la ciudad.

Primera Escuela de Música y el Teatro Nacional

El 23 de marzo de 1904, a escasos cuatro meses de haberse creado la República, la Convención Nacional Constituyente facultó al Poder Ejecutivo para crear una *Escuela de Música* que debía funcionar como parte de un *Instituto de Bellas Artes*, cuya dirección se puso en manos de **Narciso Garay Díaz**, único músico panameño en ese entonces con una preparación académica significativa. En ese mismo mes se dispone también la construcción del *Teatro Nacional* que se ubicaría, como ya quedó dicho, en el patio trasero del antiguo Convento Colonial de las Religiosas de la Concepción erigido en 1673.

El Teatro Nacional⁴⁷⁴, diseñado por el arquitecto italiano Genaro N. Ruggiero y construido por el Inge-

474) El primer teatro en el sentido cabal de la expresión y dentro de los moldes de una sala de espectáculos fue el Teatro Variedades, construido en 1906 (dos años antes que el Teatro Nacional) en Santa Ana, propiedad de don Tomás Arias, con un elegante vestíbulo, boletería, camerinos, etc. Fue una sala destinada a espectáculos de variedades como el pro

niero panameño Florencio Harmodio Arosemena, quedó terminado en marzo de 1908⁴⁷⁵, junto con el telón y el *plafond* realizados por el gran pintor nacional Roberto Lewis egresado de la Escuela de Bellas Artes de París. El Teatro se inauguró artísticamente el 22 de octubre de 1908 con la ópera *Aída*, de Verdi, producida por la Compañía Italiana de Mario Lambardi⁴⁷⁶ y contratada por el Gobierno Nacional para el histórico evento con la soprano **Lina de Benedetto** en el rol protagónico, así como el tenor **Alessandro Scalabrini** en Radamés, la mezzosoprano **L. Mileri** en Amneris y el barítono **Guisepppe Pimasonio** en el papel de Asmonasro. El director de orquesta fue **Agide Jacchia** y **Baravelli** el director del coro.

Procedente de Guatemala, donde había hecho escala, la Compañía Lambardi contaba con un elenco de 83 personas, entre primeras y segundas figuras, coro, bailarinas y músicos. La breve temporada de ópera que siguió a la inauguración del Teatro, que constó de 12 representaciones líricas, con *Carmen*, *Lucía de Lammermoor*, *Mignon*, *El Trovador*, *Rigoletto*, *Cavallería Rusticana*, *Pagliacci*, *Fausto*, *La Bohemia*, *Ernani* y *Baile de Máscaras* se extendió exitosamente hasta el 25 de noviembre. La representación de *Aída*, en la inauguración, fue precedida por el estreno de una *Marcha Patriótica* de **Narciso Garay**, escrita expresamente para la ocasión.

pio nombre lo indica, que tuvo su momento de esplendor entre 1910 y 1930. Las demás salas, que por deturpación idiomática panameña se denominan teatros, son en realidad salas de cine. Entre ellas, las más antiguas, muchas de las cuales ya no existen, son: Ambos Mundos, Valenti, Cómico, Metropól, Aurora, Amador, El Dorado, Alhambra o Cecilia (que poseía un gran órgano de tubos con el que se acompañaba el cine mudo), el Tropical, el Pacífico, el Salón Claret, etc. En los salones del Hotel Metropól, a un costado del Parque Santa Ana, también se hacían recitales.

475) A un costo total de B/.597.635.00.

476) La empresa Lambardi se había presentado ya en Bogotá en 1896, 1900 y 1904. En 1915 llegó a Bogotá la compañía de Mancini que además de presentar el repertorio italiano tradicional llevó a escena la primera ópera de **Wagner** (Lohengrin) en Colombia. En 1917, llega la Gran Compañía de Ópera de Adolfo Bracale, quien había sido violonchelista y director de orquesta en sus giras por Turquía y en Egipto donde fue el artífice de un exuberante montaje de *Aída* en el Khedivial de las pirámides.

No obstante, las puertas del Teatro ya se habían abierto el 1° de octubre para la toma de posesión del segundo Presidente Constitucional de la República, José Domingo de Obaldía Gallegos, quien, por cierto, en una de sus primeras ordenanzas, decretó la enseñanza musical obligatoria en el Instituto Nacional y en la Escuela Normal de Institutoras⁴⁷⁷.

Las primeras becas de música de la República

Es significativo consignar que ya en 1904 la Convención Nacional Constituyente había creado dos becas para estudios de música en Italia, adjudicadas a **Andrés Almendral** y **Santiago Sosa**, respectivamente. Desafortunadamente el primero murió pocos años después de haber llegado a Italia, mientras el segundo no logró ingresar en el Conservatorio de Milán como era su propósito, y después de hacer estudios privados durante un tiempo regresó al País, en 1910, para dedicarse a la enseñanza de la música y dirigir bandas en Colón, Bocas del Toro y David ciudad donde constituyó su hogar.

El Himno Nacional

El autor del *Himno Nacional* de Panamá es el músico de origen español **Santos Jorge Amatriain** (1870-1941) nacido en Peralto, Provincia de Navarra y educado en el Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Santos Jorge llegó a Panamá en 1889 y fue Maestro de Capilla de la Catedral Metropolitana, primer Director de la Banda Republicana cuyos destinos dirigió hasta 1912, profesor de música de la Escuela Normal de Institutoras, profesor privado de canto, solfeo, piano y

477) Situada en ese entonces en el solar donde se encuentra hoy día el Ministerio de Hacienda, en la Aye. Perú. Cuando la Escuela Normal fue trasladada a Santiago de Veraguas, durante la administración de Juan Demóstenes Arosemena, el solar fue ocupado por el Liceo de Señoritas, local que en 1941 fue compartido con el segundo Conservatorio Nacional de Música y Declamación hasta mudarse a la Ave. Norte cerca del Parque Herrera, en una suntuosa y antigua propiedad de la familia Fábrega, donde permaneció hasta su último y actual destino, ubicado en una de las casas del aria revertida.

violín, así como Presidente Honorario de la *Unión Musical* de Panamá en 1937⁴⁷⁸. Entre sus obras se encuentran, una *Fantasia al Cerro Ancón*, una *Oración Fúnebre*, *Salve Patria*, y el *Himno al Maestro*, todas para Banda.

Primera personalidad panameña de la música

Narciso Garay Díaz (1876-1953) compositor, violinista, polígrafo, investigador, ensayista y abogado, es la primera personalidad musical del Panamá Republicano. Inició estudios de violín y órgano en el Instituto Musical de Cartagena de Indias y de 1887 a 1890 tomó lecciones de violín con el Cónsul del Imperio Alemán en Panamá, señor **Arturo Kohpcke**. De 1891 a 1896 recibió a domicilio, lecciones de Armonía, Filosofía y Derecho por parte de preceptores privados en Santafé de Bogotá. En 1896, en reconocimiento a su talento y a instancias del poeta Guillermo Valencia, el Gobierno colombiano le otorgó una beca con la que partió a Europa y después de una corta estadía en París en donde continuó estudios de violín con el distinguido maestro **Martin-Pierre-Joseph Marsik**, pasó al Real Conservatorio de Bruselas en donde obtuvo el Primer Premio de Armonía en 1898 y el Primer Premio de Contrapunto y Fuga al año siguiente.

Hijo de Mercedes Díaz Remón, panameña, y de **Epifanio Garay Caicedo**, natural de Bogotá quien llegó al Istmo cuando cumplía 19 años⁴⁷⁹. Además de prestigioso pintor retratista fue un espléndido bajo, educado en la Academia de Música de Nueva York, que asociado a una compañía italiana de ópera llegó a actuar en diversos papeles operísticos como bajo profundo. De ahí ciertamente la herencia artístico musical de Narciso, quien hizo estudios primarios en la *Ecole Communal* de la *Place Pereire*, en París, Francia (1882/83), en la Escuela de San Vicente de Paúl de Panamá (1884/1886) y en el colegio de Dionisio H. Araujo de Cartagena de Indias,

478) El conocido músico panameño **Avelino Muñoz** fue también Presidente del grupo gremial *Unión Musical*, constituido en sindicato en 1934.

479) Según registra su hija **Nicole** en su obra *Versos y Prosas*, publicada en Bruselas, en 1930.

Colombia, en 1885. De 1887 a 1890 realizó estudios secundarios en el Colegio del Dr. Simón Araujo en la ciudad de Panamá. En 1900 Garay regresó a París para hacer estudios de composición con el maestro francés **Vincent D'Indy**, en la *Schola Cantorum*, viajando luego a Londres donde decidió dedicarse por entero a la composición. Retornó a París en 1902 para ingresar en las clases que el célebre **Gabriel Fauré** dictaba en el Conservatorio de la capital francesa. En 1904 regresa definitivamente a Panamá y es nombrado Director de la recién creada *Escuela de Música*.

La obra musical de Garay comprende: *Fuga triple para cuarteto de cuerdas* (1900); *Sonata para violín y piano* (1901); *Suite Antigua para piano* (1901); *Cuatro Canciones con poemas de Laconte de L'Isle y Charles Boudelaire* (1901); *Fantasia Sonata para piano* (1903); *Marcha Triunfal* (1908); etc. Su obra de investigación folclórica más significativa que se titula *Tradiciones y Cantares de Panamá*, publicada en Bruselas en 1930, constituye un clásico nacional. Otros de sus escritos son: *El Folclor Hispano-Americano*; *El Arte y la Escuela*; *El sentido de la Nacionalidad en el Arte*; *El Arte en Panamá*; *El Aria y la Sonata*; *Reminiscencias de un folklorista*; *El Estado y la Música en las Américas*; etc., amen de un sinnúmero de ensayos sobre historia, literatura y política internacional.

La *Escuela de Música* dirigida por Narciso Garay, que a partir del 1 de enero de 1911 pasó a llamarse *Conservatorio Nacional de Música y Declamación*, desarrolló una intensa actividad en pocos años⁴⁸⁰ con planes de estudio, como todos los Conservatorios de Iberoamérica, basados en el sistema de instrucción musical francés, en ese momento uno de los mejores del mundo. No obstante la influencia estadounidense en particular y sajona en general ha logrado crear raíces en nuestros planes de es-

480) Los interesados en mayores detalles sobre la actividad del primer Conservatorio Nacional de Música y Declamación así como sobre los programas presentados en *Los lunes del Conservatorio*, pueden remitirse al ensayo, *Sinfónica, Opera y Zarzuela en Panamá*, del profesor, flautista y director, **Eduardo Charpentier Herrera**, en edición privada de 1975, Págs. 13 a 24, que se puede consultar en la Biblioteca Nacional.

tudios de música. De ahí la creación de una Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Panamá, lo que a inicios del siglo XX era algo inimaginable puesto que todas las disciplinas del arte musical siempre se han dictado en escuelas especializadas llámense Academias, Institutos, Conservatorios o simplemente Escuela de Música, según el tradicional patrón europeo.

En 1906 un grupo de alumnos del Conservatorio fundó el *Círculo Filarmónico* con el fin de organizar y presentar conciertos públicos. Diez años después, con el *Primer Grupo Sinfónico Estudiantil*, reforzado con profesionales y aficionados, Garay forma una *Sociedad de Conciertos* y ofrece la primera temporada de “espectáculos sinfónicos”. Sorprende sobremanera que Garay, entre 1910 y 1918, maneja en el Conservatorio una orquesta de 61 ejecutantes (!), cuyo *Concertino* o primer atril fue **Demetrio Brid**, violinista panameño muy considerado y mencionado durante las primeras décadas de nuestra era republicana. Es interesante observar que cuando Demetrio Brid era *concertino* del primer organismo sinfónico nacional, violinistas de la talla de **Alfredo de Saint Malo** y **Antonio Henríquez** hacen parte del grupo de los primeros violines de la orquesta. Desconocemos, sin embargo, el nivel de calidad del grupo sinfónico por falta de una crónica verdaderamente objetiva y profesional de la época.

En 1907 **Alfredo de Saint Malo**, violinista, entonces con apenas 12 años de edad, **Adriana Orillac**, violinista (quien después se distinguiría como pianista), **Rodolfo Bierman de Saint Malo**, violista (padre de Alfredo y Cónsul de Suecia a la sazón) y **Walter Mayers**, violonchelista, crearon el primer Cuarteto de Cuerdas en Panamá⁴⁸¹.

En 1912 Garay celebra un *Festival Lírico-Dramático* y lleva a escena el primer acto de la ópera *Fausto* de **Gounod** lo que constituye “todo un acontecimiento”, según comentarios de la prensa, con cantantes nacionales entre los cuales sobresalieron el tenor **Alcides Briceño**,

481) Otro Cuarteto de cuerdas que existió fue el conformado por: Demetrio Brid, violinista, Hans Kohpcke, violinista y Cónsul de Alemania en Panamá, Arturo Kohpcke, viola y Walter Myers, violonchelista.

el barítono **Vicente Alvarado** y el bajo profundo **Enrique Correa**, junto a otros extranjeros residentes en Panamá, como la soprano **Lorraine Foster**, y la *mezzo* soprano de apellido **Degnan**. La dirección escénica de la ópera estuvo a cargo de **Johanna Lutz** quien con su esposo **Otto Lutz**, ambos de nacionalidad alemana, constituyeron los primeros maestros de canto de la ciudad capital.

Así mismo el 10 de mayo de 1915 el incansable **Narciso Garay** presentó el último movimiento de la *Novena Sinfonía*⁴⁸² de **Beethoven** con cantantes y ejecutantes nacionales entre los que participó, además de los mencionados anteriormente, la contralto panameña **Luisa E. Goti**. La presentación, que tuvo lugar en el Teatro Nacional, contó con la presencia del Excelentísimo señor, Don Belisario Porras, Presidente constitucional de la República, a la sazón.

El aplaudido tenor **Alcides Briceño**, que de acuerdo con testimonios serios poseía una espléndida voz, en 1918 cantó también en varias ciudades de Estados Unidos donde grabó, como solista, el *Himno Nacional*, en la primera grabación del mismo con el prestigioso sello RCA Victor.

Primera pianista panameña

La primera pianista panameña en cosechar aplausos en el Teatro Nacional fue **Adriana Orillac Jované** (1887-1948) discípula de la profesora **Natividad Cervera** y alumna sobresaliente de la primera Escuela Nacional de Música y Declamación, inclusive como violinista, presentándose diversas veces, ora sola, con obras de **Bach** (*Fantasia Cromática y Fuga*) **Chopin**, (*Scherzo N° 2, Balada N° 1 y N° 3*), **Schumann** (*Carnaval de Viena*), **Liszt** (*2ª Polonesa, Rapsodia N° 10, Campanella, Mes joies, Nocturno*), **Granados** (*Zapateado*) y **Pierne** (*Estudio de Concierto*), ora con el Concierto N° 2 de **Saint Saëns**, el mi

482) Es necesario señalar que la Sinfonía no se presentó completa y el texto, de la oda de Schiller, para sorpresa de todos, se cantó en castellano con la traducción que llevó a cabo, para la ocasión, la propia **Nicole Garay**, en base a la versión francesa toda vez que su conocimiento del idioma alemán era deficiente según apunta el propio **Narciso Garay**. Ver, **Nicole Garay**, *Versos y Prosas*, Bruselas 1930, Pág. 153, nota al pie del propio Garay.

menor Op. 11 de **Chopin**, el Concierto en si bemol de **Tchaikovsky**, con la Orquesta del Conservatorio bajo la dirección de Narciso Garay⁴⁸³, no sabemos si en versiones completas o en simples movimientos individuales como había sucedido con la ópera Fausto y la Novena Sinfonía. En 1915 **Adriana Orillac** viajó a París, para continuar estudios de piano con el célebre pedagogo **Isidor Philipp**. Al retornar a la patria continuó presentándose en el Teatro Nacional lo que matizó con la enseñanza del piano, inclusive en el "segundo conservatorio de música", de 1941 a 1948. No hay duda de que, de cara a los programas de la época, "**Adrianita Orillac**", como le decían cariñosamente sus admiradores y amigos, alcanzó un respetable nivel de ejecución pianística, único en toda su generación.

Alberto Galimany (1889-1973) de origen español, hizo sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Barcelona. Llegó a Panamá como Director-pianista y violonchelista de una Compañía de Operetas y Zarzuelas y fungió como acompañante de artistas prestigiosos como los cantantes **Fleta** y **Tito Schipa**, el violonchelista **Bogomil Sikora**, los violinistas **Manen** y **Saint Malo**, etc., así como de hábil director de óperas, operetas y zarzuelas. De 1912 a 1918 fue profesor de piano y música de cámara del primer Conservatorio y profesor de varias escuelas de la ciudad capital entre ellas el Instituto Nacional. En 1928 fue invitado por la Unión Panamericana, hoy Organización de Estados Americanos (OEA), para dirigir diferentes Bandas en Estados Unidos de Norteamérica, en conciertos ofrecidos frente al Capitolio de la ciudad de Washington, D.C., ocasión en que estrenó su *Capricho Típico Panameño*. Es también autor de varios *Himnos* para centros escolares así como de una *Fantasia a Vasco Núñez de Balboa*, varias *Danzas* y *Marchas* entre las que sobresalen *La Bandera Panameña*, *Disciplina*, *Honor* y *Abnegación* (dedicada el Cuerpo de Bomberos) y particularmente la conocida *Marcha Panamá*, considerada ya como uno de los emblemas de la Patria.

483) Eduardo Charpentier Herrera, obra cit. Pág. 27.

Sigue históricamente el violinista **Jorge Luis MacKay** (1891-1965) autor del ballet *Anayansi* presentado exitosamente en 1941 en el Estado Nacional, quien tuviera durante muchos años la **Casa de Música** más importante de la ciudad capital así como Secretario Inspector del Segundo Conservatorio Nacional de Música y Declamación.

Entre los talentos y alumnos distinguidos del primer Conservatorio que alcanzaron éxitos en actuaciones públicas sobresalió, por sus dotes excepcionales y dedicación, el violinista **Alfredo de Saint Malo Orillac** (1898-1984) quien después de iniciar estudios de violín con su padre e ingresar en 1907 en las clases de **Narciso Garay**, viaja a Francia en 1916 con beca que le otorgara el Gobierno presidido por el Dr. Belisario Porras. Después de tres años de intensos estudios obtiene el Primer Premio de violín y la Medalla de Oro del Conservatorio de París, uno de los galardones musicales más prestigiosos del momento. Fueron sus maestros **Eduardo Nadau**, **Jean Gallon**, **Lucien Capet** y el conocido **George Enesco** en París, así como **Oscar Morini** en Viena. Saint Malo inicia su carrera de concertista en la sala del Conservatorio en un concierto con orquesta dirigido por **Diran Alexanian** y un recital acompañado al piano, ni más ni menos, que por el Maestro **Gabriel Fauré**.

Una exitosa carrera llevó a éste excepcional virtuoso panameño a conspicias salas de conciertos de Europa y América mereciendo particular mención su actuación en la *Symphony Hall* de Boston donde ejecutó, en compañía del gran compositor francés **Maurice Ravel**, su *Sonata en sol* para violín y piano. En 1929 el pueblo de Panamá le rinde con merecida admiración un homenaje en el Teatro Nacional, ocasión en que se le otorga una corona de laureles, adquirida por suscripción popular, y se le declara "*gloria nacional*". Ese mismo año el virtuoso panameño registró *El Vuelo del Moscardón* de **Rimsky Korsakov** y el *Capricho en la menor* de **Wieniawski** para la firma Victor (sello rojo N° 4163), con **Andres Kostelanetz** al piano, aunque el nombre de éste último no aparece en el disco por razones desconocidas; graba-

ciones reproducidas en 1974, en Nueva York, por Thomas L. Clear en el álbum *Augmented History of the Violin on Records*, del cual se editaron 250 ejemplares solamente. Más adelante, en 1941, esta vez con el musicólogo **Nicolás Slonimsky**⁴⁸⁴ al piano, Saint Malo grabó obras de compositores latinoamericanos para el sello Columbia. En 1955 se trasladó a Estados Unidos contratado como profesor de violín del Departamento de Música de la Universidad de Austin, Texas, donde muere 29 años después, a la venerable edad de 86 años. Con la muerte de Alfredo de Saint Malo desaparece el mayor violinista panameño y uno de los más prestigiosos de Iberoamérica, quien con su arte y profesionalismo llevó el nombre de la patria a los salones musicales más significativos de América y Europa, labor que todavía no ha sido cabalmente comprendida ni evaluada en su verdadera dimensión artística en Panamá.

Fin del primer Conservatorio

Es obvio que un balance objetivo de las actividades del primer Conservatorio de Música daría como resultado un saldo positivo y beneficioso, pero pese a ello la Institución murió prematuramente con apenas 15 años de edad quedando toda una labor zapadora tristemente interrumpida por causa de un recorte presupuestario de la Administración Pública. Es así que en 1918 el Primer Conservatorio Nacional de Música y Declamación se ve obligado a cerrar sus puertas como institución oficial, y su labor de instrucción sobrevive temporalmente un año más en forma privada. En efecto, en 1921, **Nicole Garay**, hermana de Narciso, asume la dirección del Conservato-

484) **Nicolás Slonimsky** (1894-1989) musicólogo norteamericano de origen ruso, autor de varios libros entre ellos *Música en Latinoamérica*, cuya versión en castellano fue publicada en Buenos Aires (1947); fue el editor de la 5ª y 6ª publicación del conocido *Baker's Biographical Dictionary of Musicians* (Nueva York, 1958 y 1978) así como editor de la *International Cyclopedia of Music and Musicians* de **Thompson**. Slonimsky fue también director de orquesta, conferencista, compositor y pianista acompañante. Estuvo en Panamá en 1941 cuando recababa información para su libro sobre la *Música en Latinoamérica*. Otras de sus obras son: *Music since 1900*, *Thesaurus of Scales and Melodic Patterns*, así como, *Lexicon of Musical Inventive*, University of Washington Press, 1969.

rio hasta fines de 1925 año en que se clausuró definitivamente "con todos los honores del protocolo, asistiendo a la ceremonia el propio Presidente de la República, y pronunciando en ella un hermoso discurso el Secretario de Instrucción Pública a la sazón, el Dr. Octavio Méndez Pereira", según relata, no sin cierta dosis de ironía y desilusión, el propio **Narciso Garay** en su opúsculo intitulado *Mi Hermana Nicole*.

Lo que en todo país constituiría motivo de genuino interés, enriquecer y mejorar cada vez más lo iniciado con entusiasmo y profesionalismo, aquí se dejó caer sin mayor preocupación y se le dio un finiquitamiento oficial ante la presencia de personajes históricos y discursos consolatorios que en nada resolvían la cultura musical del país. Todo aquel entusiasmo original de la primera Convención Nacional Constituyente por el desarrollo del arte musical en la nueva República se apaga súbitamente para transformarse en indiferencia total por parte de la administración pública durante un período de 22 años, lapso de tiempo excesivamente largo para un joven país que necesita a gritos ciudadanos con cultura y sensibilidad.

A su vez, al ver irrevocablemente truncada su labor musical, Narciso Garay acepta dirigir su destino por los caminos de las Relaciones Internacionales, senda en el que su polifacética personalidad alcanzará prestigio y sitial honroso en la historia nacional gracias a sus decisiones como patrióticas actitudes frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como representante diplomático en el Servicio Exterior de la República cuya última misión fue la de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la vecina República de Costa Rica.

Período intermediario de la música en Panamá

Entre tanto, figuras del exterior que llegan a nuestras costas, unen esfuerzos con artistas nacionales para continuar la labor musical que el ente oficial no estuvo en capacidad de mantener y enriquecer, tales como **Arturo Merel Murt**, **Cruz Verar del Real**, **Alfredo Graziani** y **Enrique Zozaya**, entre otros.

Arturo Merel Murt (1898-1963) pianista versátil de origen catalán, llegó a Panamá en 1927 abriendo al año siguiente un *Conservatorio de Música, Canto y Declamación*, de carácter privado ubicado en el lote que ocupa actualmente el Hospital Santo Tomás. En 1936 fue nombrado Inspector de Música de los Colegios Públicos de la ciudad capital y posteriormente profesor de música de la Escuela Profesional Isabel Herrera, la Escuela Normal de Institutoras, el Liceo de Señoritas y eventualmente Director de Coro del Colegio La Salle.

Alfredo Graziani (1878-1957) tenor de origen italiano con una rica hoja de actuaciones profesionales en diversos países, creó en 1926 la Escuela Nacional de Opera, con la que durante doce años se dedicó no solo a la formación de artistas nacionales en el arte del *bel canto* operístico, sino a las presentaciones públicas con diferentes obras líricas, entre ellas: *Carmen*, *El Trovador*, *Fausto*, *Fedora*, *Tosca*, *Sor Angélica*, *La Bohemia*, *La Traviata*, *Madame Butterfly*, *Don Pascual*, *Rigoletto* y otras, con artistas panameños y extranjeros.

El mismo año en que **Merel Murt** llegó a tierras panameñas llegó también el pianista madrileño **Ricardo Zozaya** (1887-1946) quien fuera de inmediato contratado como profesor de música del Instituto Nacional, donde llevó a cabo una encomiable labor, durante 18 años, no sólo como solista del piano, maestro de música y director de orquesta, sino, fundamentalmente como creador de grupos corales estudiantiles. Años después, en homenaje a su persona, se creó el **Orfeón Zozaya** en el Instituto Nacional.

El 30 de Septiembre de 1929, uno de los diarios de la ciudad capital⁴⁸⁵ señala la actuación en Panamá del compositor y excelente pianista cubano **Ernesto Lecuona** con las palabras siguientes: "Cuba ha traído a una palpitación de arte a esta sociedad con la presentación del insigne artista Lecuona. Todo elogio es poco para hacer justicia al brillante artista, maravilla del piano y figura indiscutible de relieve en el mundo del arte

485) *El Panamá América*.

de la armonía". En efecto, Lecuona actuó en el Teatro Nacional con la soprano cubana **Hortensia Coalla**⁴⁸⁶. Siempre es grato recordar la conga, *Panamá*, que Lecuona dedicó a nuestro país.

Valga la ocasión para mencionar a dos cantantes panameños egresados, ambos, de la Escuela Nacional de Opera dirigida por Graziani, ellos son: la soprano **Antonia Cuevas** y el tenor **Manuel Díaz Gutiérrez** (1894-1972).

La primera, más conocida como **Toñita**, fue merecedora de la admiración general de los melómanos por sus exitosas actuaciones en las temporadas de zarzuela, ópera y opereta, en los albores de la década de los años 30, éxitos que se extendieron también a Costa Rica, Perú, Cuba y México. El segundo, inició estudios de violonchelo en el primer Conservatorio de Música, llegando a participar como ejecutante tanto en los grupos instrumentales del propio Conservatorio así como en los dirigidos por **Zozaya** en los sábados literario-musicales del Instituto Nacional, para luego hacer estudios de canto bajo la dirección del maestro Graziani, en la Escuela Nacional de Opera, en los que destacó de inmediato con una espléndida y afinada voz de tenor agudo. Participó, **Manuel Díaz**⁴⁸⁷, siempre con éxito en papeles estelares de diversas óperas, entre ellas, *La Bohemia*, *Rigoletto*, *Madame Butterfly*, *Fausto* y *Tosca*⁴⁸⁸, así como en múltiples recitales acompañado tanto por la Orquesta de la Escuela Nacional de Opera bajo la dirección de **Antonio Enríquez**, **Walter Myers**, **Juan B. Valdés**, y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por **Herbert de Castro**, como por los pianistas **Ricardo Zozaya**, **Alberto**

486) **Orlando Martínez**, *Ernesto Lecuona*, Ediciones Unión, La Habana, Cuba, 1989.

487) El tenor **Manuel Díaz**, fue, además, un reconocido odontólogo, egresado de la Universidad de Pennsylvania, EE.UU.

488) En cuyo papel de Mario Cavaradossi, actuó, en el Teatro Nacional de Panamá, junto a la soprano **Stella Roman** de la Opera Metropolitana de Nueva York, contratada para la ocasión. En esa misma presentación actuó en el papel de Cesar Angelotti, **Raoul Del Val** (bajo), profesor de canto, a la sazón, en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación.

Galimany, Humberto Vaccaro y Hans Janowitz. Actuó también, el conocido tenor panameño, en el Town Hall y en la San Carlos Opera de Nueva York, así como en la Civic Opera Company de Chicago. El Gobierno Nacional, en reconocimiento a sus éxitos artísticos, le impuso, la condecoración de Vasco Núñez de Balboa en el grado de *gran oficial*, en un acto público que tuvo lugar en el Teatro Nacional.

No obstante, al referirse a este período intermedio de la música **Gonzalo Brenes**, dice "este largo paréntesis en que el país padeció la falta de una labor continua de educación musical, tal como la del Conservatorio de 1904 a 1919 y después, a partir de 1941, hicieron su agosto los oportunistas de la Música que, haciendo de las clases privadas una industria, han malogrado no pocos talentos, arruinado no pocas voces y eternizado el mal gusto y la superficialidad en los estudios musicales. De todos los minúsculos "conservatorios" y escuelas de canto de oídas y otras invenciones más que han asolado la afición panameña, no ha salido un solo músico profesional eficiente y digno de tal nombre. Ha habido excepciones honrosas en el ejercicio de las lecciones privadas pero quienes tal hacían sería y calladamente, no tuvieron gran clientela"⁴⁸⁹.

Otras compañías de ópera, opereta y zarzuela

Es preciso señalar las actuaciones en Panamá de varias compañías líricas italianas, entre ellas, la de **Lambardi** (1908-1910), **Sigaldi** (1910), la **Morton Opera Co.**, (1913), la **Gran Compañía de Opera Italiana de Mancini** (1915), la de **Cleo Vicini** (1915), y la más renombrada de todas, la **Gran Compañía de Opera de Adolfo Bracale**, con históricas presentaciones a su haber en los años 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1928 y 1930, y un elenco de grandes cantantes, entre ellos, **Hipólito Lázaro, María Barrientos, Augusto Ordóñez, José Mardones, Ricardo Stracciari, Rosina Storchio, Flora**

489) **Gonzalo Brenes**, *Música y Danza, en Panamá Cincuenta Años de República*, Edición de la Junta Nacional del Cincuentenario, Imprenta Nacional, 1953, Pág. 219.

Perini, etc., con un repertorio de 45 óperas, 92 personas en total y 12 bailarinas de la Opera Metropolitana de Nueva York. En su segunda gira del año 1918 trajo, en el mes de noviembre, lo que llamó *Gran Compañía de Bailes Clásicos*, la primera en su género que vino a Panamá, con 30 bailarines y 30 músicos y el director **Alexander Smallens** en ese momento Director de la Compañía de Ballet de Ana Pavlova⁴⁹⁰. Es en esa ocasión que la gran Ana Pavlova, junto con Alexandre Volinine y otras figuras del Teatro Imperial de Moscú, deleitaron al público panameño con 5 funciones que incluían entre otras obras los ballets, *La Bella durmiente del Bosque* de Tchaikovsky, *Invitación a la Danza* de Weber y *Coppelia* de Delibes⁴⁹¹. Por último, en 1930, en la temporada patrocinada por el Presidente de la República Florencio Harmodio Arosemena, vino el aplaudido **Miguel Fleta**, junto con la soprano **Leila Gardner**, la mezzo **Zara Jey**, el tenor **Franco Tafuro**, el barítono **Carlos Tagliabue** y otros.

Otro tanto de compañías de opereta y zarzuelas⁴⁹², se presentaron entre 1910 y 1927. Valga la ocasión para aclarar que el legendario tenor napolitano **Enrico Caruso**, nunca estuvo en Panamá, muy a pesar de haber hecho parte, en 1920, del elenco que Adolfo Bracale llevó a la Habana, Cuba. En 1927, junto con Alfredo Squarcetto, Bracale funda la *Opera Nacional de Colombia* y muere en Bogotá en 1935, dejando en *Mis Memorias*⁴⁹³ un apasionante relato de su intensa vida.

El tenor español **Hipólito Lázar**⁴⁹⁴ informa en sus *Memorias*, que en las fechas 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23 de noviembre de 1919, se presentó en la ciudad de Colón,

490) Fue también Director de la ópera de Boston, asistente de la Orquesta de Filadelfia y Director del Radio City Music Hall de Nueva York, entre otras cosas.

491) En esa época el pintor español Francisco Vallarín hacía trabajos de escenografía en el Teatro Nacional.

492) Para mayores detalles ver **Gonzalo Brenes**, *El Teatro Nacional*, en Revista Lotería, Octubre, 1958.

493) Publicadas por la Editorial ABC, Madrid, en 1935.

494) **Hipólito Lázar** (1898-1964) tenor español. La cita es tomada de, *El Libro de Mi Vida*, Editora Nacional de Madrid, 1968. Páginas, 420, 424, 534 y 535.

en los papeles correspondientes de las óperas: *Tosca*, *El Trovador*, *Lucía de Lamermoor*, *La Favorita*, *Aída*, *Rigoletto* y *La Bohemia*. Más adelante señala que en la ciudad capital, el 24, 25, 26, 27, 28, y 29 de ese mismo mes, cantó los papeles estelares de las mismas obras, añadiendo que el Ministro de Japón, a la sazón, solicitó al empresario Adolfo Bracale que diera su consentimiento para que Lázaro cantara con la soprano nipona, **Tamaki Miura**, la ópera *Madame Butterfly*", a lo que el empresario accedió con dos representaciones "obteniendo el éxito de siempre" (...) "Después de estas presentaciones", sigue informando el célebre tenor, "el Gobernador de Panamá organizó, en honor de la compañía italiana de ópera, una emocionante cacería de caimanes en el Río de los Lagartos" (!), nombre con que se conocía también el Río Chagres⁴⁹⁵.

Ya otros artistas, igualmente célebres, que habían llegado a nuestras costas, dejaron consignado en sus diferentes diarios o autobiografías respectivas hechos realmente curiosos, no siempre agradables de escuchar, ocurridos en nuestra ciudad capital con algunas autoridades, como sucedió con el ya mencionado pianista estadounidense **Gottschalk**.

Estas presentaciones públicas, llámense óperas, operetas, zarzuelas o conciertos en general, se hacían con el apoyo de grupos instrumentales improvisados y constituidos por diferentes ejecutantes nacionales y extranjeros que se convocaban bajo la dirección de diversas personas, entre ellas, particularmente, **Ricardo Zozaya**, **Walter Myers** y **Juan B. Valdés**, entre 1927 y 1930. Algunos de aquellos grupos sinfónicos llegaron a

495) El divo catalán que se consideraba un excelente cazador da cuenta de su aventura en la selva panameña donde logra atrapar a un mono tíf y una hembra caimán de doce pies y medio de largo, con ciento setenta y siete libras, para partir, al día siguiente, rumbo a Cuba, en el vapor Heredia de la Compañía Frutera, "después de una de las cacerías más emocionantes y simpáticas de las que he intervenido en mi largo ambular por el mundo, en uno de los parques más espléndidos de la tierra", termina diciendo. Obra cit.

alcanzar hasta 40 unidades de instrumentistas, y así constatamos que el 30 de enero de 1928, a las 8:30 de la noche, "el Rector del Instituto Nacional invita a un Gran Concierto Sinfónico y Vocal en el Aula Máxima del Instituto para clausurar las labores del presente año escolar 1927-1928" con una "orquesta de 42 profesores y un orfeón de 60 voces". El programa del concierto sinfónico vocal consistió en unas palabras a manera de introducción, del Rector, José Dolores Moscote, seguidas de la *Octava Sinfonía* de **Schubert** (!) dirigida por el propio Ricardo Zozaya así como del *Concierto en re menor* para piano y orquesta de **Mozart** con **Zozaya** como solista y Walter Myers en la dirección de la orquesta; seguidamente se presentó el Orfeón del Instituto, dirigido por **Zozaya**, con obras de **Schumann**, **Mendelssohn** y **Veiga**; una *Melodía* para violonchelo y piano de **Zozaya**, con **Walter Myers** y **Zozaya** al piano y como cierre del espectáculo, el Postludio *Muerte de Isco*, de **Wagner** por la Orquesta, bajo la dirección del maestro **Zozaya**. Qué duda cabe que un programa semejante sería difícil de llevarse a cabo en buen nivel aún hoy día (!), aunque nunca sabremos cómo sonó realmente en aquel momento.

En 1931 se formó en Panamá un Círculo Literario Musical en el que participaron entusiastas e ilustres melómanos, entre ellos Rogelio Sinán, Octavio Méndez Pereira, Otilia Arosemena de Tejeira, Abbie de Linares, Avelino Muñoz, Jacques De Castro, Pablo Garrido y Federico Jimeno, que favorecían la organización de presentaciones musicales.

En otra ocasión, el 26 de diciembre de 1932 "El Rector del Instituto Nacional, Lic. Manuel Roy, invita a un Responso Lírico para conmemorar el aniversario de la muerte de Don Justo A. Facio, primer Rector de la Institución" con el programa musical siguiente: *Adagio Cantabile* del *Trío Op.1 N° 1*, de **Beethoven** por la señorita **Calamita** y los señores **Myers** y **Zozaya**; *Chanson Triste* de **Duparc** y la *Romanza Dolorosa* de **Dvorak**, por la señora **Wilhelmina de Walter** y el señor **Zozaya** al piano; el *Andante con moto*, del *Trío N° 2 BP. 100*, de

Schubert, por la señorita **Calamita** y los señores **Myers** y **Zozaya**", etc.

Lo anterior es indicativo de que pese a la indiferencia del Gobierno Central en apoyar y promover la instrucción musical formal en el País, la actividad no fue totalmente interrumpida gracias al espíritu emprendedor de algunos inquietos ciudadanos.

Al finalizar los Estudios de Composición con el distinguido maestro mexicano **Julián Carrillo**⁴⁹⁶, retornó a la patria, en 1926, **Pedro Rebolledo Puello** (1895-1963), trompetista, quien fuera discípulo en Panamá de **Rufino Saiz**, conocido también como hábil afinador de piano. En 1934 **Rebolledo** fundó la *Unión Musical de Panamá*, propulsora del que será el primer grupo sinfónico estable nacional. Fue Director de la Banda Republicana de 1937 a 1949, así como profesor de Armonía del segundo Conservatorio Nacional. Entre su obra figuran: *Concertino para clarinete y orquesta*; *Fuga*; *Concierto para piano y orquesta*; *Sinfonía en fa*; *Obertura 1903*; *Sinfonía del Cincuentenario*⁴⁹⁷; *Rapsodia Interiorana*; *Serenata Chiricana*; *Corpus Christi en la Villa de Los Santos*, etc.

Producto también del primer Conservatorio y colaborador asiduo de la Escuela Nacional de Opera de Graziani, así como de la Escuela de Música de **Merel Murt** y *La Unión Artística Nacional*⁴⁹⁸, en su calidad de flautista competente, Director de la Banda Republicana (posición que ganó por concurso en 1949) y profesor en el Segundo Conservatorio Nacional de Música y Declamación es, **Eduardo Charpentier Herrera** (1904-1990). Como compositor dejó una obra para Banda que com-

496) **Julián Carrillo** (1875-1965) compositor mexicano, uno de los precursores de la utilización de los micro-intervalos cuyos primeros ensayos datan de 1895 y una de las personalidades musicales más conspicuas del Continente. Su *Tratado Sintético de Armonía*, fue libro de texto en el Conservatorio de Música de Panamá en 1945.

497) Cuya primera y única audición tuvo lugar el 23 de febrero de 1953 en el Colegio Abel Bravo de Colón..

498) Creada por la puertorriqueña **Cruz Vera de Real**.

prende un número plural de *Himnos Escolares*, además de una *Rapsodia; Fantasía con aires Nacionales; Vals un Panameño en Viena*; así como una serie de *Marchas y Danzas*. Sus interesantes y útiles monografías: *La Banda Republicana*, así como *Sinfónica, Opera y Zarzuela en Panamá*, llenaron un gran vacío en la bibliografía musical nacional. Este incansable músico creó en 1953, junto con **Jorge Calzudes** (fagotista), **Víctor Guillén** (oboísta), **Ricaurte Quirós** (trompista) y **Vicente Rodríguez** (clarinetista), el Quinteto de Instrumentos de vientos de Panamá.

Instrumento catalizador y decisivo en la trayectoria musical nacional, junto a Narciso Garay y Alfredo de Saint Malo, fue el compositor y director de orquesta **Herbert de Castro** (1905-1969), músico de amplios conocimientos en su mayor parte fruto de lecturas y observaciones personales, realizadas en Panamá, París y Nueva York. De Castro, miembro de una tradicional familia hebrea radicada en Panamá⁴⁹⁹, después de viajar en 1923 a París en donde durante siete años trabajó privadamente con conocidos maestros, entre ellos **Van den Burge, Diran Alexanian, Albert Caussade, Simone Plé** y **Albert Roussel**, retornó a la patria llevando a cabo una labor de divulgación, particularmente de la obra de los compositores impresionistas franceses.

En 1941 al crearse la Orquesta Sinfónica Nacional, Herbert de Castro fue escogido como Director titular de la misma, posición que asumió hasta 1944, año en que partió a la ciudad de Nueva York para enriquecer sus conocimientos de dirección de orquesta, con el maestro francés **Jean Morel**, y de composición con el estadounidense **Norman Dello Joio**. De Castro dejó una reducida lista de composiciones entre las que cabe mencionar: *Tres Cantos de Sinagoga, para coro, solista y orquesta; Pastoral, para orquesta; Film, para Cuarteto de Cuerdas, y Preludio con Giga, para dos flautas*. Herbert de Castro fue du-

499) Para mayor información ver *Herbert De Castro 1905-1969* por David De Castro, en *Cien Años de Vida Judía en Panamá*, Edición conmemorativa del Centenario de Kol Sharith Israel, Panamá, 1977, Pág. 364.

rante dos décadas el infatigable representante de la **Sociedad Daniel de Conciertos**⁵⁰⁰, con la que trajo a Panamá, para presentaciones públicas, a grandes artistas del momento, entre ellos: **Menuhin, Stern, Segovia, Mischa Elmann, Rubinstein, Sanromá, Piatigorsky, Arrau, Sandor, Weissenberg**, etc.

Gonzalo Brenes C. (1907), quien iniciara estudios de música en David con **Elena Jované y Santiago B. Sosa**, para continuarlos luego privadamente en la ciudad capital, con **Nicolle Garay y Adriana Orillac**, retorna al país en 1931 después de enriquecer conocimientos en el Conservatorio de Leipzig, Alemania, becado por el Gobierno de Rodolfo Chiari, iniciándose como compositor y profesor en diversos planteles oficiales, entre ellos el Instituto Nacional y la Escuela Normal de Institutoras. Gonzalo Brenes y el poeta y escritor Rogelio Sinán, son los autores del sainete musical infantil, basado en el cuento universal *La Cucarachita Mandinga*⁵⁰¹. Otras composiciones de Brenes son: *Tonadas del Trópico Niño* (serie de canciones con poesías de Julio

500) La Sociedad Daniel de Conciertos era regentada, desde Madrid, por el célebre empresario Ernesto de Quesada, con oficinas en Calle Los Madrazo, 16, hoy día en manos de su hijo Ricardo de Quesada. La Sociedad Daniel se ocupó durante toda su existencia de espectáculos artísticos de alta categoría no solo en España sino a todo lo ancho y largo del Continente americano. Valga la ocasión para aclarar que el piano de gran cola de concierto, marca Steinway, propiedad de Ernesto de Quesada, que durante tantos años se conservó en el escenario del Teatro Nacional para uso exclusivo de los artistas contratados por la Sociedad Daniel de Conciertos, por generosa autorización escrita del propio Don Ernesto, fue donado durante mi gestión como Director del Instituto Nacional de Cultura (INAC) al Instituto Panameño de Arte para su conservación y uso, en el momento en que el Gobierno Nacional, por decisión del Presidente Demetrio Basilio Lakas autorizó la adquisición de dos grandes pianos de concierto, marca Steinway que se trajeron de Hamburgo. En ese instrumento, totalmente reciclado por el propio Instituto Panameño de Arte, habían tocado grandes artistas tales como: **Brailowski, Arrau, Iturbi, Rubinstein, Sanromá, Jonas, Rosanska, Sandor** y muchos otros.

501) El compositor panameño **Roque Cordero** es el autor de la instrumentación de la obra. Valga la ocasión para aclarar que la *Cucarachita Mandinga* no es un cuento nacional sino un cuento universal y se conoce tanto aquí como en Egipto o en Cuba.

Zachrisson y María O. de Obaldía); *Patria*, poema para coro, con versos del poeta Ricardo Miró; *Serenata Montuna*, para clarinete en si bemol y piano; *Elegía al Pájaro Dela*, para oboe y piano; *Soliloquio*, para oboe solo; *Miedo*, canción con letra de Gabriela Mistral; etc. Es autor también de diversos artículos de interés histórico-musical. El gobierno nacional, presidido por Mireya Moscoso, condecoró a Gonzalo Brenes "por su labor en pro de la cultura nacional" con la orden Manuel Amador Guerrero en grado de *Gran Oficial* en el mes de agosto de 2001.

Inspirado, según sus propias palabras, en los escritos de Narciso Garay, se plantea Brenes el interés por el estudio del folclor, aspecto que alcanzó investigaciones muy meritorias en manos de los zapadores, **Manuel Zárate**⁵⁰² y su esposa **Dora P. de Zárate**, conocida también con el seudónimo Eda Nela.

A esta época pertenece el trompetista y compositor **Ovidio Alba**, nacido en 1909, autor de la fantasía *Cantares Panameños*, las dos serenatas *Ensueño* y *Galante* así como la marcha carnavalesca *Paso a la Reina*.

Formación del primer grupo orquestal permanente

En los primeros meses de 1938 un grupo de instrumentistas, convocados y dirigidos por **Herbert de Castro** y su discípulo **Roque Cordero**, conformaron el primer núcleo orquestal permanente del país, que se denominó *Orquesta de la Unión Musical* e hicieron su estreno oficial durante las festividades de Santa Cecilia, con una Misa Coral en la Catedral Metropolitana, bajo la dirección de Herbert de Castro y un Concierto en el Salón de Actos de la Unión Musical (creado por Pedro Rebolledo en 1934) bajo la dirección de Roque Cordero. La Orquesta de la Unión Musical brindó posteriormente algunos conciertos ocasionales sin ayuda oficial de naturaleza alguna.

Nuevos músicos nacionales

Retornaron también a la patria, a la sazón, después de hacer estudios en el exterior: **Beatriz Lyons**, con estu-

502) Profesional de la química, egresado de la Universidad de París, Francia.

dios de piano en Laussane, Suiza, profesora en el segundo Conservatorio de Música; **Carlos Efraín Arias Quintero** (1903-1952), quien cursó estudios de piano en la tradicional Academia Santa Cecilia de Roma, en los años 30, debutando en el Teatro Nacional el 27 de enero de 1933, profesor de música de diferentes planteles escolares, organizando coros estudiantiles y presentando zarzuelas españolas. **Arias** es autor de una serie de *Pasillos* que ejecutaba con particular elegancia y destreza; **Emma Rodríguez de Jacobson**, con estudios de piano en el Conservatorio de Ginebra, Suiza, y profesora luego del Conservatorio Nacional, dio recitales en Panamá presentándose, en una ocasión, con la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando el *Koncerstücke* de **Weber** en el Salón de Actos de la Policía Nacional. **Ana Ruiz de De la Guardia**, quien tras hacer estudios de Educación Pianística en la prestigiosa Academia Real de Música de Londres, se dedicó por entero a la enseñanza del piano, en el nuevo Conservatorio Nacional de Música y Declamación, formando un número plural de alumnos.

A esta misma época pertenece **Carmen de Obarrio** (1906-1982), quien prácticamente no residió en Panamá. Falleció en Guadalajara, México, en 1982, a la edad de 76 años. Hizo estudios privados de piano en Los Angeles, Estados Unidos, con el distinguido pianista **Egon Petri**. Además de tocar en varias ciudades norteamericanas, fue solista con la Orquesta de San Francisco bajo la dirección del legendario director **Pierre Monteux**, presentándose también en ciudad México, con la Orquesta Sinfónica, bajo la batuta del compositor **Silvestre Revueltas**. En 1940 dio un recital en la Unión Panamericana (actual OEA) con **Alfredo de Saint Malo**. Al margen de las muy interesantes actuaciones mencionadas, Carmen de Obarrio, de quien desafortunadamente sabemos muy poco, se dedicó a la enseñanza privada del piano.

Es durante este período que se organiza el *Cuarteto Panamá* constituido por **Antonio Aldrete**, por muchos años *Concertino* de la Orquesta Sinfónica Nacional, pri-

mer violín del Cuarteto; **Antonio Enríquez**, segundo violín; **Gilberto Pérez**,⁵⁰³ viola y **Walter Myers**, violonchelo. **Walter Myers**, a su vez, fue también uno de los primeros directores de orquesta panameños y titular, durante varios años, de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Es importante recalcar la significativa actividad que se llevó a cabo en el Paraninfo del Instituto Nacional, con los *Sábados Literario-Musicales*, creados por el Dr. José Dolores Moscote, Rector, a la sazón, del plantel. En ese entonces, el Paraninfo del Instituto constituía la sala de conciertos de la ciudad capital, toda vez que, con el padrinazgo del Gobierno de turno el Teatro Nacional se había transformado en un cinematógrafo popular, manejado comercialmente por una firma privada, en flagrante violación al reglamento del Teatro, dictado en el Decreto N° 25, de 22 de marzo de 1911, con 84 excelentes artículos, que la autoridad competente no supo honrar debidamente.

503) **Gilberto Pérez** (1910-1996) docente del Instituto Nacional de Música, primera viola de la Sinfónica Nacional y de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, forjador de la Banda de Música de la Escuela de Artes y Oficios, arreglista de música popular, incursionó también en la composición musical. Entre su creación, además de algunas obras de carácter popular, se encuentra un *Cuarteto de cuerdas* y unas *Danzas folclóricas panameñas*.