

Nacionalismos, patriotismo y educación musical en Ecuador en los inicios del siglo XX

Aunque la narrativa oficial en la historiografía de la música ecuatoriana es bastante escueta con respecto al desarrollo musical en Ecuador en las postrimerías del siglo XIX e inicios del XX, en ese período comenzaron a circular algunas ideas de carácter nacionalista en los escritos de importantes figuras de la cultura ecuatoriana en general, y también en el campo de la música académica, popular y militar. Este es un tiempo de profundas transformaciones sociales y búsqueda de símbolos culturales que representen a la nación después del triunfo de la Revolución Liberal. Este dossier presenta cinco artículos que abordan estos temas desde la perspectiva analítica de la musicología e historia cultural. La Revolución Liberal (1895) y el primer centenario de la Batalla del Pichincha (1922) son los marcos referenciales donde los autores examinan los ímpetus nacionalistas que propiciaron la (re)fundación del Conservatorio Nacional de Música, la creación de una música nacionalista de corte académico basada en un pasado indigenista, la composición de marchas patrióticas que registran importantes acontecimientos de la Revolución Liberal, y las celebraciones de los centenarios del Primer Grito de la Independencia (1809) y la Batalla del Pichincha (1822).

Todos los autores examinan el mismo período, el primer cuarto del siglo XX. En los artículos aparecen los mismos compositores, instituciones y agrupaciones musicales, aunque en distintos contextos sociales, políticos y culturales, lo cual nos permite conectar las diferentes ideas y prácticas musicales existentes en la época.

Este es el caso del musicólogo Segundo Luis Moreno, autor de numerosos escritos sobre la historia de la música en el Ecuador. Sus años estudiantiles en el Conservatorio Nacional, su actividad musical como director de bandas militares, y sus composiciones y discurso ideológico son abordados de tal forma que los artículos, en su conjunto, presentan nuevas luces sobre el desarrollo musical en el Ecuador de inicios del siglo XX.

Lo mismo ocurre con la historia cultural del Conservatorio Nacional de Música, institución que formó a los primeros compositores y músicos de corte académico, así como a los directores de banda que dirigieron las bandas del ejército. Los profesores extranjeros que dirigieron y enseñaron en el Conservatorio son figuras indispensables para comprender el desarrollo musical en el Ecuador, como Antonio Neumane y Domingo Brescia. Se conoce ampliamente la trayectoria de Neumane como el autor de la música del Himno Nacional del Ecuador, y como el director del primer Conservatorio fundado en 1870; menos conocido es su trabajo como director de banda en Guayaquil. De Domingo Brescia conocemos la enorme influencia que tuvo en la generación de un estilo musical nacionalista inspirado en las melodías y ritmos folklóricos del país; menos conocidas son las obras que compuso para la celebración del Centenario del Primer Grito de la Independencia. De igual manera se conoce muy superficialmente el importante rol que tuvieron las bandas militares en la exaltación de un nacionalismo patriótico que respondió a una época de turbulencia política entre conservadores y liberales en los inicios del siglo XX. Estas conexiones y escenarios musicales en el campo de la música académica, popular y militar son importantes y

necesarios para tener una mejor comprensión de cómo se generan y se mantienen los nacionalismos musicales en sus diversas manifestaciones.

Un gran aporte de los autores de este dossier a la investigación de la música ecuatoriana es la revisión y análisis de fuentes primarias de la época. Rossi Godoy analiza la política educativa-musical del proyecto liberal ecuatoriano en el caso de la refundación del Conservatorio Nacional de Música en 1900, utilizando archivos ministeriales e institucionales. Según Godoy, el proyecto liberal buscaba «presentar al mundo un Ecuador culto, moderno y a la altura de las grandes metrópolis europeas», y la educación musical que ofrecía el Conservatorio formaba parte de ese proyecto. Su artículo explora específicamente la relación del Conservatorio con el Estado y la sociedad ecuatoriana, presentando una historia muy distinta a las cronologías y narrativas oficiales pobladas con nombres y obras de figuras importantes vinculadas al Conservatorio, con pocas referencias al entorno social, político y cultural.

Vera Wolkowicz examina dos formas de representar el pasado musical ecuatoriano en las obras de Segundo Luis Moreno y Sixto María Durán. Aunque ambos compositores abogaban por un pasado musical anclado en la raíz indígena y lo precolonial, sus propuestas musicales eran distintas. Durán buscaba una matriz incaica basada en las investigaciones de la escala pentatónica de Daniel Alomía Robles y los esposos d'Harcourt, mientras que Moreno proponía una matriz indigenista local y vinculada con la existencia de los Shyris y el Reino de Quito. Basado en la lectura de manuscritos de principios del siglo XX (algunos inéditos), el análisis de Wolkowicz nos ayuda a comprender, por ejemplo, por qué algunos com-

positores nacionalistas — como Sixto María Durán, Pedro Pablo Traversari, Luis Humberto Salgado y Corsino Carrión — escribieron obras con temáticas alusivas al imperio incaico (e.g. *El ocaso del Tahuantinsuyo*, *La consagración de las Vírgenes*, *del Sol* y *Leyenda incásica*), mientras que Moreno se inspiraba más en un costumbrismo indianista distanciado de la imagen de los incas.

Ketty Wong explora el rol protagónico que tuvieron las bandas militares durante la Revolución Liberal y propone examinar la música de carácter patriótico que las bandas ejecutaban en las retretas como una suerte de ‘crónicas sonoras’ que registraron el acontecer político en el país. Su estudio sugiere que los músicos de las bandas militares generaron un ‘nacionalismo musical de carácter patriótico’ que se desarrolló paralelamente al ‘nacionalismo académico’ en la música clásica ecuatoriana, y al ‘nacionalismo popular’ representado por la ‘música nacional’. Su investigación — basada en la revisión de archivos históricos del ejército, así como de partituras y grabaciones en discos de pizarra de principios del siglo XX — busca visibilizar el repertorio musical y a los directores y músicos de las bandas militares del Ejército.

John Walker y Chemary Larez dan una mirada retrospectiva a las celebraciones del centenario del Primer Grito de la Independencia y la Batalla del Pichincha, respectivamente. Walker examina la temporada de ópera que organizó Ulderico Marcelli, profesor del Conservatorio Nacional, dentro de la programación de la Exposición Internacional de Quito en 1909. Con este evento internacional, como ocurrió con la refundación del Conservatorio Nacional en 1900, Ecuador buscaba mostrar al mundo ser un país «culto, constructor y desenvuelto». Walker muestra las vicis-

situdes que enfrentó el organizador y la compañía de ópera italiana en su estancia en Quito, así como la recepción que tuvo la compañía de ópera a nivel local.

Con base en una revisión de la prensa periódica, Chemary Larez reconstruye los eventos musicales programados para la celebración del primer centenario de la Batalla del Pichincha, entre los cuales se destacan la conformación de una estudiantina, la organización de una temporada de ópera con la prestigiosa compañía de Adolfo Bracale, y varios concursos de composición y de banda. En vísperas de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Ecuador, Larez nos recuerda los eventos musicales que se organizaron hace un siglo para conmemorar el primer centenario de esta fecha magna. Su investigación rescata los títulos de algunas piezas musicales que sonaron en los eventos públicos programados por la Junta del Centenario, con lo cual se puede recrear aspectos importantes del quehacer musical de la época. Esta información adquiere mayor relevancia cuando nos damos cuenta de que no hay registros de la mayor parte de estas partituras.

Aunque todos los artículos están enfocados en Ecuador, y muy particularmente en Quito, la influencia de los discursos nacionalistas en la creación de instituciones, eventos y repertorios musicales de carácter académico, popular y militar pueden ser abordados como casos de estudio que iluminarán aspectos similares en otros países latinoamericanos y regiones del Ecuador.

Ketty Wong
Universidad de Kansas
Editora invitada