

**Aportes para la
historia de la
Orquesta Sinfónica
Nacional de
Guatemala
(1970-2007)**

II

ENRIQUE ANLEU-DÍAZ

**DESARROLLO Y CRISIS
EN LAS ORQUESTAS
ESTATALES**

Músicos y Directores

Lo que ha provocado por una parte la privatización de las pocas orquesta estatales en el mundo ha sido debido a considerarse como una **“carga al estado”**

En un estudio realizado por el musicólogo Hellmuth Schmutz sobre el fenómeno de la organización, conformación y funcionamiento de las orquestas sinfónicas (La orquesta Moderna, H. Schmutz, Edit. Praeger, Germany_) plantea entre sus aspectos:

El progresivo desarrollo en las sociedades de los derechos laborales y exigencias excesivas por parte de los trabajadores,

involucran ellos mismos la destrucciones de instituciones nacionales para dar parte a la privatización, como un mecanismo de defensa por parte de las dirigencias empresariales y gubernamentales

Tal problema a ojos del estado y de las instituciones privadas son considerados para su aplicación al sistema laboral, y las instituciones musicales no quedan al margen de ello.

Si a ello agregamos en nuestro país el gradual empobrecimiento de la población a raíz del terremoto de 1976, junto a políticas que atentan y afectan a muchas instituciones no consideradas **indispensables** las cuales podrían recortarse o privatizarse, tendríamos parte de la situación crítica que existía en la Nación

Lo contradictorio es, que ante tales crisis y recortes, no se perdía la “Maladada” idea de querer crear un Ministerio de Cultura, aparentemente dirigido al arte, pero que en realidad fue una creación para mantener a todos los que se involucraron en la política estatal, un premio para pagarles tal apoyo, y que acabó por llevar al naufragio al arte apoyado por el estado que es su obligación, en detrimento por ampliar en forma excesiva lo referente a las etnias, anulando completamente a las instituciones puramente de arte en su apoyo.

He aquí algunas notas críticas sobre la creación de este “ente” en 1986, y la oposición que encontró, aún hoy día, en boca de varios articulistas en diarios del país:.....

".....El tal ministerio de cultura fué una plataforma política que utilizó Isabel Prera, la mayoría de los entrevistados por la prensa no estaban de acuerdo a su creación opinando " que en un país pobre como el nuestro no puede permitirse el lujo de mantener "experimentos" que han demostrado ser poco funcionales e incapaces para resolver los problemas culturales"(El Gráfico- 6 Feb. 1991)

Ejemplo de ello son una serie de artículos escritos por varios comentaristas de arte y de asuntos culturales e históricos, en la revista " Cronica" Jorge Sierra se refiere en una entrevista a varios involucrados ,y apunta en declaración del maestro Jorge Sarmientos respondiendo lo siguiente debido a la insistencia por pedirle su renuncia,--"yo solo voy a terminar mi permiso por aparte del IGSS, y me retiraré....."

"Arguyen que no hemos enseñado nada, a la orquesta no se viene a aprender a tocar un instrumento..... para eso estudiaron y se supone que son músicos profesionales...". (Jorge Sarmientos, Cronica-Junio 1991

En la Orquesta comienza a generarse un movimiento a la par que se suscitan una cantidad de críticas por parte de diversos sectores tanto culturales como políticos en contra del ministerio en marras.

Cada día había comunicados, prohibiciones, recortes, ofrecimientos, órdenes, suspensión de ensayos, por la continuación de la mala luz, del lugar inadecuado para ensayar, y de una cantidad de problemas no solo de la orquesta, sino de la población en general, lo que por

supuesto nosotros también como población los padecíamos.

El 31 de Enero de 1990 el maestro del carmen renuncia de su puesto de director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, y si los acontecimientos históricos tienen que anotarse con la frialdad de lo que es la realidad, este momento es uno de ellos.

Con la imparcialidad que debe existir al juzgar u observar los hechos, hay que reconocer la situación en cuanto a que algunos miembros de la orquesta no estaban muy contentos del camino que seguían las cosas, ya que cuando se toman medidas de grupo a través de votaciones, con uno mas de la mitad que haya, el resto tiene que aceptar aunque no esté de acuerdo en las decisiones que se toman.

No bien se retiró Del Carmen, y ya en ese mismo día se movían intereses mezquinos, según confesaban los que no estaban de acuerdo en la orquesta con las actitudes que de alguna forma imponían un pequeño grupo escudándose en la "mayoría". Esa opinión es la que privaba al momento que se elabora una petición en papel sellado por parte de un grupo de seis o siete personas solicitando firmas para pedir al ministerio el que trajeran un director extranjero.

También este es el momento en que tengo que referirme a mi situación , un tanto molesta en lo personal respecto a la orquesta, aunque considerando que siempre fueron respetuosos y atentos hacia mí, con las excepciones que siempre, en mi caso de 6 o 7 personas a las que definitivamente nunca les agradé.

El motivo y mi gran pecado eran el que escribiera música, haber realizado mis estudios y graduado de director de orquesta, sumando que si en un principio fue bien recibida mi actuación dirigiendo los primeros conciertos con la orquesta, luego la continuidad de ellos ininterrumpidamente hasta 1990, y teniendo la amistad de los maestros Del Carmen y Sarmientos, lo cual era natural pues ellos estrenaron casi toda mi música Sinfónica y me dieron la oportunidad de dirigir el conjunto en diversas temporadas, tanto populares, como en las temporadas sinfónicas oficiales y en algunos conciertos extraordinarios como no iba a estar agradecido con ellos.

Esto es algo que olvidaron muchos de los maestros a quienes los mismos directores les brindaron también la oportunidad de actuar como solistas en diversas temporadas de la orquesta desde los años 60. No quiero mencionar nombres, porque desde la época de los 70-80, se fueron de la orquesta. Ricardo del Carmen y Jorge Sarmientos, en muchas oportunidades me dejaron la responsabilidad de la orquesta, ensayando inclusive obras que ellos tenían que dirigir, cuando surgían problemas de emergencia y tenían que presentarse en su calidad de directores en las instituciones ministeriales para resolver problemas laborales-administrativos.

Manifiestan en opinión de otros.. que la orquesta ha decaído por ese motivo..(los directores)

Sin embargo por "asociación", y conforme fue creciendo el rencor de algunos contra ellos, también creció contra mí, cosa que algunos compañeros me lo hicieron

patente. Fue así que muchos imaginaron que yo quería el puesto de director, idea que antepusieron a mi situación de "compañero de ellos" como miembro de la orquesta. Esta manera de pensar les hizo nacer la desconfianza y nunca me dijeron nada de sus intenciones hacia los "cambios" que pretendían, imaginando, de que si yo sabía algo de ello se lo informaría a Sarmientos. Sin embargo del mismo ministerio le informaron a Sarmientos de la petición del grupo. Sabido era que no se podía poner un director extranjero como pretendían, por varias razones, el ministerio en cuestión no tenía una partida para pagar a un extranjero la cantidad que requería, luego la oficina del servicio civil primero tenía que considerar el puesto para un guatemalteco si había quien lo pudiera desempeñar, y lo había, aunque un desconocido e inexperimentado nuevo miembro de la orquesta que se decía vocero del conjunto decía tiempo después que en Guatemala no había directores de orquesta....por lo que querían que se contratara un extranjero?

Lo que se podía afirmar que no era toda la orquesta la que quería un director que no fuera guatemalteco, era por muchos desacuerdos entre el mismo grupo, guardo una nota que colocaron en mi atril, en la que me decían que el movimiento no era contra mi persona como se podría creer por aquello del puesto de director, que me la enviaban en anonimato porque podrían haber represalias contra ellos, pero que a su tiempo sabría el nombre de las personas que me daban su apoyo. Aún guardo esa nota.

De ello deduje que también a mi persona

la tenían algunos en la "mira", mas ya sabiendo que la nota que habían firmado ya era de mi conocimiento, aunque yo no sabía de su contenido.

Estas lamentables y tristes actitudes de algunas personas me hizo recordar algo parecido que ocurrió cuando yo aún no era miembro de la orquesta, por lo que no tuve que participar afectando a la persona que pretendíase dañar y que era y es amigo mío, el maestro Jorge Sarmientos a quien hubiera considerado yo, serle desleal.

Según expresó una persona ante todos, había tenido conocimiento "casualmente" de una petición enviada por Jorge Sarmientos para que se le nombrara director musical de la Orquesta Sinfónica. Con el sistema demagógico de la coacción para firmar los que pertenecían al conjunto de esos años, la enviaron a las autoridades para evitar que le dieran tal puesto a Sarmientos. Como yo no tenía plaza aún solo me enteré del asunto después.

Cosa parecida relata Barrientos en su historia de la Orquesta Sinfónica, cuando se refiere a un incidente con Andrés Archila.....

Manifiestan en opinión de otros.. que la orquesta ha decaído por ese motivo..(los directores)

Parecieran ser una constante tales actitudes en algunos grupos de personas, y con esa actuación yo me sentía decepcionado de sentir que un grupo y una situación en la hasta ese momento yo nada tenía que ver me tuvieran desconfianza, es decir que no me consideraban parte del conjunto puesto que me discriminaban por mi amistad con

Sarmientos y mi actuación en la dirección orquestal. En lugar de darme cólera que sería la reacción natural lógica, me daba tristeza.

Pero siempre sale a luz lo que se fragua en la oscuridad. Las autoridades del momento sabían muy bien que no pondrían un director extranjero, tanto por las razones mencionadas del servicio civil y la situación económica, ya que incluso se trataba de cortar gastos, razón por la que habían congelado muchas plazas en varias instituciones, como también porque la oficina del servicio civil que era la que decidía lo relativo a las plazas, por leyes laborales exigía que cualquier puesto que se cubriera, primero tendría que ser ocupado por guatemaltecos, y en el país había directores de orquesta profesionales y con experiencia que podrían cubrirlo, aunque la ceguera producida por el odio personal del grupo, lo negaba, como lo declaraba años después alguien que se decía "vocero" del grupo.

El hondo malestar contra Sarmientos, es motivo de que se escriba en los medios de comunicación entrevistas y artículos exponiendo el estado cada vez mas anárquico de la orquesta. Y para muchos de los que tenían conocimiento de éste incidente de orquesta-directores, colmaba ya tanto malestar, como también la indecisión del gobierno por solucionar la situación, que llegaba incluso a parar la temporada con invitados extranjeros²⁶.

En Agosto de 1990 se nombra a Jorge

26 Este malestar alcanza dimensiones inconcebibles, como el que la orquesta...se negó a tocar una obra de Sarmientos que ya estaba programada.

Sarmientos y Enrique Anleu-Díaz como director y subdirector respectivamente del conjunto.

Sin embargo en mi caso, no me estimulaba por como estaban las cosas, trabajar con una orquesta tan problemática, no musicalmente, ya que nunca tuve en realidad en tal aspecto ninguna molestia durante los años y los conciertos que dirigí al conjunto en múltiples ocasiones anualmente desde 1961 hasta ese momento. Sino que debido a la situación del momento, ya con una idea fija en muchos respecto a crear conflictos, incluso con el de haberle expresado al director mexicano invitado en esos días el maestro Quintamar que el conjunto no quería tocar, como parte de un movimiento de la orquesta, así que se vio abortada su actuación. Con la irresponsabilidad y falta de respeto que algunos de los miembros estaban demostrando, y evitando que tal situación me ocurriera, casualmente otro incidente el cual no tenía nada que ver con el puesto de la dirección surgió en un ensayo que tenía en ese momento Sarmientos, y durante el cual un miembro de las cuerdas, ya que en ese momento solo estaba ensayando la sección de cuerdas me solicitó, aunque con educación, pero que por favor me retirara del ensayo pues iban a hablar entre ellos. Mi comportamiento fue entonces ya muy molesto y le dije, ..¿Porqué no puedo estar en la sesión, acaso no soy miembro de la orquesta, o es que es algo referente a mi persona?... nadie decía nada hasta que un agazapado músico me dijo hipócritamente..es que algunos no quieren tocar con usted....le dije ¿Quiénes...? Ninguno decía nada,... entonces muy molestos les dije, ¡ no son ustedes los no

van a tocar conmigo...soy yo el que no dirijo a un grupo así, como el de ustedes.!

Le dije al director... ¡maestro Sarmientos póngame todas las ausencias que quiera, yo me voy de ésta orquesta.!

Fue así como renuncié de la orquesta Sinfónica Nacional, y del futuro nuevo puesto en la dirección de la orquesta del que me habían notificado.

Salvo decir que los que estaban en ese ensayo era un grupo de las cuerdas, faltaban muchos y no había vientos, percusión ni el resto de la orquesta. A las pocas horas de estar en casa me llamaron muchos, unos pidiendo excusas por lo que dijo el músico agazapado, aunque en realidad ellos no tenían culpa, así como me llamaron maestros de los vientos y que no habían estado en leal ensayo. Yo ya mas calmado, cuando me dijeron que no lo tomara así, y que volviera a la orquesta,...dichos consejos los ví de buena fe, pero ante la situación de la orquesta y lo que imaginaba que vendría, yo había decidido retirarme del conjunto.

En 1991 la orquesta sinfónica suspende sus ensayos y realiza protestas públicas por varios motivos, entre ellos está el relativo a la dirección del conjunto y sobre las plazas que antes se habían "congelado", esto debido al plan "de austeridad" en cuanto a los puestos que el gobierno consideraba "no indispensables"

Ante la falta de apoyo hacia la dirección de la orquesta, los directores de la orquesta renuncian, quedando acéfala la institución orquestal, **viendo la oportunidad para eliminar los puestos de director y**

subdirector del conjunto, lo realiza el ministerio, situación que hasta hoy persiste (Mayo de 2000).

Los años 1991-1998

Que difícil es tratar de ser imparcial al referirse a una situación que puede provocar serias molestias que afectan tanto las relaciones con los otros con quienes se desenvuelve cotidianamente o trabaja en cualquiera de los campos del arte. Eso ha sido comprobado, no en éste caso por mi persona, sino a través de los otros compañeros, lo que no me deja fuera por una parte, en cuanto a que en alguna forma y más de una ocasión, por mi inexperiencia, (cuestión que creo pasa la mayoría de las veces de manera individual), y cuando ciertos momentos no son propicios para externar esa inexperiencia, imprudencia y la fogosidad que se juntan en los años mozos, lo hace. Lamentablemente los impulsos respondiendo a una situación que se da y no debido a querer lastimar ni molestar a nadie, motivan a las personas a opinar enfrentando al medio, o no teniendo ninguna opción cuando obligadamente se le solicita o exige tomar una posición.

En tal caso, la opción es presentar textualmente y con referencias documentales tal o cual situación, problemática, anecdótica etc, en palabras vertidas por quien es el responsable al expresarlas. Esto sin embargo no libra a quien sea, de las interpretaciones torcidas o interesadas de quien las lee, y quiera encontrar otros asuntos por los que ni siquiera imaginó el autor.

En la orquesta Sinfónica de años 40

surgieron situaciones que los miembros de ella en esos años (60-70) desconocieron, lo mismo ocurrió con los miembros que conformaban la orquesta en el período de los años 76-86, ya no digamos en las últimas generaciones de los años 1995 al 2000 y de 2001 al 2006, es decir, actualmente.

Y uno de los problemas que se repitieron por la misma dinámica y manera de ser de la música y generaciones diferentes, fue lo referente a los directores del conjunto (barrientos cita, sic. 9)

Desde que se formaron los grupos artísticos en Guatemala, en lo musical y lo relativo a quien dirige una orquesta, se vuelve en determinado momento un problema más de jerarquía y asuntos personales que de índole *puramente musical*.

La historia musical en nuestro país refiere que en los años de la orquesta Progresista surgieron diferencias, molestias y rencores por las disposiciones sobre el trato hacia sus miembros. Después de la revolución del 44, la orquesta a cargo de Andrés Archila estuvo en escala ascendente como lo recuerdan los músicos, al grado de salir a Sudamérica en exitosas actuaciones. Sin embargo en determinado momento los mismos músicos que habían estado de acuerdo y satisfechos con archila, piden su remoción.

Años después la misma o parecida situación vuelve a surgir.

Aunque yo ya no me presenté a la orquesta, situación en la que para justificar mi trabajo mientras arreglaba mi retiro,

se arregló, encargándoseme una investigación sobre la música por la celebración de los 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón.

Ya en mi papel de “público” través de los periódicos me enteré de los problemas, declaraciones, opiniones, y en muchas ocasiones no quise hablar con la prensa, pues cuando me hicieron dos o tres entrevistas, se cambiaron algunas cosas de lo que externé, por lo que mejor opté en no opinar sobre el tema y seguir la situación a través de los hechos conocidos por tal medio.

De tal manera que esos años que fueron de una dura crítica al gobierno por la situación en que tenían al país, pusieron su grano de arena al asunto del Ministerio de Cultura y de la orquesta Sinfónica, las comentarios de muchos a través de artículos en revistas y periódicos.

Según entrevista en la revista Crónica del 28 de junio de 1991, refiere que “*el descontento*” (en la Sinfónica) expresado por el “*presidente de la comisión*” –miembro de la sinfónica desde hace 16 años, afirmó que *la situación ha venido de mal en peor, debido a la desacertada dirección. El director ha pensado más en intereses personales que en la entidad misma. Por esto hay descontento*”.....*Queremos un directo extranjero que venga con nuevo entusiasmo, y con nuevas ideas. Y que venga a enseñarnos y a montar obras nuevas*” . explicando el poco entusiasmo del público..? lo atribuye a que “ *el maestro Jorge Sarmientos hace la programación a su sabor y*

antojo....?Programa obras para las que nuestro público no está preparado. Obras en extremo Vanguardistas”.

Hay contradicción en cuanto a que anteriormente expone que quieren un **director extranjero** que venga a montar obras nuevas, y luego critica que no quieren a Sarmientos porque **pone obras vanguardistas**, (lo que equivale a que son obras nuevas?)

Sarmientos, quien se encuentra suspendido por el IGSS debido a un accidente, ha dicho:” *Solo que el IGSS me levante la suspensión y presentaré mi renuncia. A mi ya no me interesa esperar el otro año. Las ofensas han llegado a tal punto que ya no me da gusto estar ahí . Desde hace tres años vengo sufriendo la anarquía, la indisciplina y el malinchismo*”.²⁷

Sierra continúa en su artículo:- “Sobre la posible presencia de un director extranjero **Sarmientos** expresa: “ *La ley dice que el director de la Orquesta debe ser guatemalteco. Después de retirarse el maestro Ricardo del Carmen automáticamente yo pasé a número uno..... luego referente las decisiones de la comisión... Sarmientos declara-“ le han vedado el derecho a Rodrigo Asturias , a Enrique Anleu Díaz, un artista muy capáz.*

27 En las orquestas de cualquier parte del mundo, aunque el entrevistado de la orquesta indica “**los que hemos tenido la oportunidad de viajar**”, -refiriéndose a él- se han dado cuenta de cómo se manejan las cosas en otros países, asunto discutible en cuanto a que los contextos socioculturales son diferentes. Ahora en cuanto a los directores **en cualquier orquesta**, (no en referencia a la de Guatemala..) son ellos quienes programan los conciertos y escogen las obras a ejecutar, pues sin menosprecio de los músicos, su función es cumplir con su obligación de tocar lo que decide el director, ya que su conocimiento y experiencia en tal sentido, está sobre la de los miembros del conjunto.

Deben reconocer, también, que nosotros, *Ricardo del Carmen y yo, no somos Markevitch o Boulez, pero que tampoco la Orquesta Sinfónica Nacional es la Filarmónica de Viena*²⁸.”

Rodrigo Asturias en el suplemento “Domingo (1990)-“ declara en una entrevista según sus palabras que había trabajado en un proyecto de **reforma de la OSN** hace algún tiempo. El proyecto, obviamente, no se realizó y la orquesta padece aún de las mismas o peores limitaciones que hace dos años (1988).

Sobre la pregunta:- ¿ Cómo planteó usted las soluciones para **resolver la problemática de la orquesta?**..

De tres maneras, es decir como se enfocaba cualquier problema, la más radical consistía en **crear una nueva orquesta**. La segunda solución, más de compromiso, consistía en crear una orquesta paralela y que hubiera sido algo así como una **orquesta del Teatro Nacional**, y la tercera solución de carácter más conforme, que consistía en **“reparar” la actual Orquesta Sinfónica**.

El proyecto estaba en tal sentido también fuera de la realidad del medio, con un plan de trabajo de ¡ 10 horas diarias.....! durante seis semanas, que incluían conferencias, seminario, cursos técnicos, cuando el presupuesto de la nación en ese momento estaba en la fase de andar evitando gastos. Es más, se temía que el gobierno ante la situación,.....con -“La

28 LA SINFÓNICA NACIONAL Y SUS NOTAS NEGRAS, Jorge Sierra, Revista Crónica 28 de Junio de 1991.

disolución de la marimba de conciertos de Bellas Artes hizo que, hace una semana,(1990) la protesta de los amigos del arte se hiciera escuchar ... por lo menos, en voz baja. Y es que resulta inexplicable como en nombre de la austeridad, los primeros sacrificados resultan ser los organismos y puestos de trascendencia históricaEl caso es que tras la disolución de la Marimba de Concierto, algunos observadores suponen que la Orquesta Sinfónica Nacional ha sido colocada también en la lista de gastos para recortar....

La realidad del momento era que la intención un poco fuera de sentido en opinión de los concedores, tenía como blanco único eliminar los puestos de los directores....Mas conociendo toda la complejidad del factor económico y la legislación sobre el contratar guatemaltecos como era lógico y patriótico y no extranjeros, mucho menos la existencia de una orquesta sin director, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo, y que era lo que pretendían interesados quienes a la larga, ya no estarían cuando esa situación de falta de dirección se hiciera sentir en la orquesta, como efectivamente ocurrió.

El viernes 14 de junio de 1991 se hacen por la prensa publicaciones como las siguientes

La Sinfónica se desentonó

“ Convocaron a una conferencia y negaron el ingreso a periodistas.

Luego de haber citado para una conferencia de prensa, en la cual darían

a conocer una delicada denuncia relacionada con el maestro Jorge Sarmientos, los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional se negaron a proporcionar información a la prensa.

Aparentemente algún integrante de la orquesta se **equivocó y pensó** en una postura mas firme de los integrantes de la misma, pero cuando los elementos de prensa se hicieron presentes se les invitó a salir de la sala de estudios, y posteriormente **se les informó que todo había sido un arrebató de algún integrante de la misma”**.

(prensa Libre-**Junio 1991**)

“Cancelan concierto por huelga de OSN.

El cuarto concierto de la XLVII temporada de la OSN programado para mañana jueves fué suspendido por el Ministerio de Cultura y Deportes debido a la huelga de labores anunciada por los músicos que integran esa agrupación. La dirección general de difusión que preside Julia Vela dio a conocer la decisión y al mismo tiempo expresó sus excusas al maestro Hector Quintanar de México que habria de actuar como director invitado....

..... Los integrantes de la sinfónica decidieron entrar en huelga en manifestación de protesta contra el director Jorge Sarmientos, aduciendo la necesidad de **impulsar reformas en la estructura y funcionamiento de la organización.....**

(Prensa Libre 19 Junio de 1991)”

Suspendiéndose entonces las actividades de la orquesta, lo significó que no se hizo temporada sinfónica ese año la cual estaba ya programada, comienza una batalla mas ofensiva por los medios de comunicación con críticas de extensa gama.

El 22 de Agosto de 1991, Rodrigo Asturias escribe el siguiente comentario:

La Sinfónica no debio dar concierto en el congreso

Fué un gran error que la orquesta Sinfónica Nacional halla llegado al congreso a ofrecer un concierto para pedir ayuda a la Comisión de Cultura, dirigido por una diputada que, como ministra de Cultura durante cuatro años anteriores no se preocupó por ellos, declaró ayer el compositor Rodrigo Asturias.

Lo que hicieron los miembros de la Sinfónica Nacional, agregó. Es como si un doctor hubiera llegado a curar a un paciente quien no había solicitado sus servicios, en vez que el interesado acudiera a la clínica.

Además de ello, añadió Asturias, no es posible que ahora la diputada Ana Isabel Prera, presidenta de la comisión de Cultura, diga que hará algo en beneficio del grupo de excelentes músicos, si durante cuatro años, cuando desempeñó el cargo de ministra de Cultura y Deportes, no se preocupó por ellos y fue lo que contribuyó a hacer mas pesada la carga para ellos y otros grupos de arte mas.....

(sigue) (Prensa Libre- 22 Agosto 1991)

Entre los guatemaltecos es muy usado el

dicho "En rio revuelto ganancia de pescadores", viene ello a colación porque en comentarios que estaban completamente fuera de contexto, como aparece en un diario ciudadano, volviendo a echarle la culpa de el problema a "la deserción de los maestros", y a los directores a quienes se les dice que "ya dieron todo lo que tenían que dar....."

En cierto momento a los mismos músicos no les agradan los comentarios, porque decían, ¡ Si se comenta que la Orquesta está mal, porque se han ido los buenos músicos buscando horizontes mejores, (lo que obviamente no tiene que ver con los directores de la orquesta) entonces quiere decir que los quedamos aquí somos los malos...los que no somos tan aptos como los que fueron.....

1992, René Augusto Flores escribe varios artículos en la hora, uno de ellos titulado **CRISIS EN LA SINFÓNICA**, en el hace alusión a la figura de Sarmientos ante el problema de *"venir a quedar éste en el ojo del Huracán.....!!Que otro músico chapín ha subido al podium en el Teatro de los Campos Elíseos en Paris, para dirigir a la centenaria y célebre Orquesta Padeloup? ¿ Quién ha triunfado en las principales salas de concierto de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Israel?....."*

Pero aquí- Ah, Guatemala de todas las ingratitudes y absurdos- ahora hasta se pretende denigrar a Sarmientos, echarlo de su puesto como a cualquier conserje incompetente, por obra de gente que no le llega ni a la suela del zapato.....

(La Hora-22 Junio 1991.)

¿ No tenemos directores de Orquesta?

1992

En entrevista de prensa, un vocero del grupo que actualmente controla la orquesta sinfónica Nacional, afirmó tajantemente que "en Guatemala no hay directores de orquesta" opinión que consideramos frívola, parcial e inexacta.

Veamos. Los maestros Ricardo del Carmen y Jorge Sarmientos, rectores de la OSN hasta su jubilación, en diferente época y circunstancias, afortunadamente aún están vivitos y coleando.....

De Jorge Sarmientos...sus dos hijos Jorge e Igor, desenvolviéndose el primero en Sao Paulo, Brasil.....contamos incluso?...con figuras como Enrique Anleu Díaz y Felipe de J. Ortega.....

(LA Hora- 1992)....

31 de Mayo de 1992, en el suplemento Domingo de Prensa Libre, aparece un artículo de Fernando Guillermo Poroj. (P.D) Transcribo en su totalidad el mismo, pues significa un punto de vista de quien trató de exponer de manera un poco mas clara, el asunto respecto a la situación de la Sinfónica en tal momento:..

"Después de aquella mañana del 20 de octubre de 1944, los tambores revolucionarios y los clarines callaron; también las banderas libertarias dejaron de ondear intensamente. Una nueva Guatemala surgía al mundo.

Las roídas estructuras de un Estado bajo el mando de una dictadura, se desplomaron una a una para dar paso a otras nuevas; la música sinfónica, por ejemplo, otrora militarizada y amoldada a los deseos del sistema, recobrará su brillo.

El año 1944 marcó una nueva senda musical pues la antigua "Orquesta Progresista", fundada por el maestro José Castañeda, se convirtió en la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la tutela del violinista Andrés Archila.

La primera temporada de conciertos abrió nuevas posibilidades para músicos y compositores nacionales para presentar a los guatemaltecos las diferentes obras musicales.

La época de oro de la orquesta recién comenzaba. Sin embargo paulatinamente envejeció: algunos músicos se jubilaron y otros se marcharon a otros países.

Un reciente diagnóstico de la Orquesta Sinfónica realizado por el Ministerio de Cultura, mostró un **conjunto musical a punto de desaparecer y músicos cobrando sueldos sin tocar.**

Entre otras cosas, también se supo que a que **el bajo rendimiento del conjunto se debía a que los integrantes confundían conflictos personales con su trabajo y boicoteaban las audiciones para culpar al director.**

Las cosas no paraban allí; se cuestionaba seriamente la capacidad de los directores y además, se denunciaba la manipulación que algunos directores hicieron de las becas, destinándolas solo a sus parientes

y allegados.

Conozcamos algunas interioridades.

Una orquesta que cobra pero no suena

Según anota el experto musical René Augusto Flores en una reciente publicación, "el que fuera máximo organismo musical de Guatemala y orgullo para la cultura artística del país alcanzando niveles de excelencia en el ámbito latinoamericano, entró en coma hará pronto un año, luego de aflorar acumulados conflictos y problemas, que culminaron con el retiro del Director Jorge Sarmientos".

Desde entonces, a mediados de 1991, hasta la fecha (mayo de 1992) el conjunto ha permanecido en letargo, salvo dos o tres " conciertos" de compromiso y sin director, mientras en lo administrativo, el erario sigue otorgando la fuerte asignación que significa su mantenimiento, dándose el insólito caso de una orquesta que cobra....pero no suena"

Para el experto citado, la Orquesta Sinfónica debería desaparecer, previa liquidación de su pasivo laboral, para comenzar de cero estructurando un nuevo organismo orquestal con salario decoroso para los músicos y un director capaz.

La propuesta de Flores tiene validez, mayormente si pensamos en las condiciones que el estado mantiene no solo la orquesta. Casi todos los organismos culturales están igual y eso desmotiva.

No tratamos de justificar la rebeldía de los músicos pero ellos ganan según un miembro de la orquesta menos que un policia o un conserje y enfrentaban limitaciones tales como la de tener que ensayar en el conservatorio sin condiciones adecuadas.

Cuando el maestro Ricardo del Carmen dejó de dirigir a la orquesta asumió el maestro Jorge Sarmientos; el maestro Enrique Anleu-Díaz se convirtió en ese momento en el director musical.

Tiempo después, **un grupo de la orquesta planeó** un movimiento en contra de los directores nombrados. Hubo cambio de gobierno y pese a la creación del Ministerio de Cultura, los problemas siguieron. Persistía el criterio de que no hay valores nacionales..?.

La trama dio resultado: Sarmientos se retiró del conjunto y Anleu-Díaz asumió la dirección, pero pronto desistió por los otros integrantes del conjunto que insistían en tener un director extranjero. René

Augusto Flores opinó que “ los integrantes de la orquesta insistían en que fuera contratado el director David Rudge, de Oklahoma State University quien desde el año pasado ofreció sus servicios cobrando **Q 60,000.00 por temporada**. Un “vocero” del grupo volvía al asunto de que el Ministerio de Cultura había contratado al señor Rudge para dirigir la Sinfónica como director huésped porque **en el país no hay directores de orquesta..?**

Anleu-Díaz piensa que la orquesta debe

transformarse mediante una nueva organización que contemple aumento de sueldos y el cumplimiento de los reglamentos que rigen cualquier orquesta en busca de elevar el nivel técnico y económico de los miembros.

Según el exdirector Anleu-Díaz, la OSN se beneficiaría mucho al traer **directores extranjeros invitados para dirigir** (cosa que siempre se hizo desde la fundación de la OSN durante las temporadas sinfónicas)

Cuenta el vocero que actualmente la orquesta se ha **reorganizado?**....a raíz-dice que el congreso declaró al conjunto Patrimonio Cultural. Los músicos que aún quedan se han sentido motivados

Fernando Guillermo Poroj- **Preludio alegre para una orquesta triste-** (**Revista Domingo-Mayo 31 -1992**)

Sobre tal artículo, otro periodista Carlos Sorlozy (Prensa Libre)cuestiona algunos puntos como el que se refiere a que, -! **grupos que planearon** los movimientos **contra los directores guatemaltecos**, lo que evidencia según el articulista que más que tratar de mejorar en todo sentido a la orquesta, habían intereses que no eran para beneficiarla. El que se proteste por bajos salarios y que Rudge, quien no es ninguna figura ni siquiera mediana al frente del grupo orquestal según se vio tiempo después, se le pagara una suma tan fuera de lógica, y la complicidad del ministerio de Cultura sabiendo que en Guatemala **si hay directores** de orquesta contradiciendo al vocero del grupo, solo que quizá éste por ignorancia además de ser nuevo en el conjunto, no lo sabía.

Luego sobre que **“la orquesta actualmente se ha reorganizado”**...no se hizo de acuerdo a lo que es una reorganización como se pedía, sino fueron tan solo cambios internos con los mismos miembros que estaban en el momento.

En 1993, miembros de la orquesta Sinfónica con sus instrumentos protestan en la plaza central frente al Palacio Nacional, la razón “de los 2.5 millones de quetzales que le corresponden de un presupuesto de mas de 7 mil millones, al 28 de noviembre de este año (1993) esta institución no había recibido ni un solo centavo. El 16 de noviembre frente a finanzas, interpretaron la Marcha Fúnebre de Chopín. El 26 lo hicieron en Palacio nacional. (foto y nota en Prensa Libre)

Manifiestan en opinión de otros.. que la orquesta ha decaído por ese motivo..(los directores)

Flores refiere La Hora 1992.. sobre la posición de los músicos y los directores ,iniándola con un comentario que refuta a un miembro nuevo y joven de la orquesta que se dice” el vocero de la orquesta”, iniciándola con estas palabras.....”sobre que en Guatemala no hay directores de orquesta..”

Podría decirse que primero ante la inmadurez de la persona que declara en la prensa lo referido, luego ante el desconocimiento de la situación por el mismo, aunado como escriben varios comentaristas de prensa al interés personal de muchos que no quieren por diversidad de motivos a los dos directores mencionados ,y trasladando tales resentimientos a todo lo que suene a

“*Director de Orquesta*” ,pues se obnubila y se ciega el razonamiento por la pasión y el interés provocando otras consecuencias, que fueron noticia para los medios de comunicación por bastante tiempo.

Respecto a la manera en que conciben como músicos “profesionales” el papel del director, si reconocen la mayoría de los miembros como indispensable e insustituible.

“*Arguyen que no hemos enseñado nada, a la orquesta no se viene a aprender a tocar un instrumento..... para eso estudiaron y se supone que son músicos profesionales....*”. (Jorge Sarmientos, Cronica-Junio 1991)

A, Salazar (LA Orquesta Sinfónica Contemporánea- ed. Praxis- Barcelona-1986)escribe sobre un tema parecido cuando alude a los conjuntos sinfónicos:

“a una orquesta Sinfónica no se va a aprender ni a mejorar lo que se tiene, eso se supone se ha realizado durante los estudios de su instrumento previo a ganar una plaza en una agrupación Sinfónica, si se quiere mejorar lo que se tiene y obtener una calidad casi solística, entonces que estudie un curso de perfeccionamiento instrumental con un pedagogo que le enseñará a alcanzar esa meta si es que tiene capacidad para solista, ya que tampoco no todos los músicos de orquesta tienen disposición para ello, aunque sean buenos músicos de atril..”

en cuanto al papel del director; su método y “la experiencia , no aprendizaje” que

se saca de ello por parte de los músicos, está relacionado a diversidad de situaciones, lamentablemente se confunden por parte de los miembros (punto de vista del director) música con otro tipo de problemas no musicales, o preferencias (punto de vista del músico) y forma dictatorial por parte del director:

El director alemán Von Karajan estuvo expuesto a muchas de éstas situaciones, tal el caso de llevar a una instrumentista a la orquesta, por supuesto de óptima calidad, pero que según los músicos lo hizo, afectando el derecho de los instrumentistas del registro viento-maderas.”: (Salazar; “La Orquesta Sinfónica Contemporánea”-ed. Praxis, Barcelona)

Luego viene el asunto de las comparaciones y las respuestas, claro!..... los músicos tales exigen un director ,por desconocimiento como el de filarmónica de Viena...responde el director , por muchas circunstancias yo no soy como el director que dicen, pero los músicos que piden ello tampoco tocan como los de la filarmónica de Viena.....?

Esto parece indicar que tales posiciones como problema existen y han existido en toda orquesta Sinfónica. La orquesta en ese sentido no es en realidad una manera de mejorar aspectos técnicos personales, pues se supone que quien integra una orquesta ha adquirido ya un grado de excelencia y posee lo indispensable para resolver las dificultades técnicas con el estudio individual. El objetivo fundamental es el de familiarizarse aprendiendo a tocar en grupo no importando el compositor, y escuela que se interprete. El mejoramiento técnico

esta en relación a las dificultades orquestales. De grupo, que presenta cada obra, unificar pasajes de secciones y alcanzar el equilibrio de sonoridad. Ellos son algunos de los varios aspectos que muchas veces los integrantes de un conjunto no perciben, preocupados únicamente de dominar las dificultades de una obra en su instrumento, por lo que el papel del director, si no lo saben los miembros de una orquesta o se ha aprendido a tocar por experiencia, no llegan a comprenderlo dando por resultado equivocaciones del concepto de lo que es un director de orquesta.

Sin ánimo de cuestionar tales posiciones...

En 1991 la orquesta sinfónica suspende sus ensayos y realiza protestas públicas por varios motivos, entre ellos está el relativo a la dirección del conjunto, al filo del año 1991, antes se habían “congelado” algunas plazas del personal de la orquesta, esto debido al plan “de austeridad” en cuanto a los puestos que el gobierno consideraba “no indispensables”.

Ante la falta de apoyo hacia la dirección de la orquesta, los directores de la orquesta renuncian, quedando acéfala la institución orquestal, **viendo la oportunidad para eliminar los puestos de director y subdirector del conjunto**, lo realiza el ministerio, situación que hasta hoy persiste (Mayo de 2000).

Los artículos aparecidos en los diarios de esos años dan cuenta del descontento de los diversos sectores al respecto. Lo primero que se forman en el dichoso ministerio fueron sindicatos quienes luego de problemas que surgen entre éstos y las

autoridades del Ministerio, se dan a la tarea de denunciar (1991) que luego de cinco años de existir éste, ha habido corrupción, las autoridades del ministerio declaran que las denuncias de corrupción son a todas luces falsas. Los Sindicalistas toman el Ministerio (El gráfico- 6 Febrero de 1991) colocan pancartas en la entrada de éste, demandando puntos a su interés Los guatemaltecos, debido a tan oneroso gasto gubernamental que significa el mal nacido ente ministerial opinan mayoritariamente contra la existencia de éste. (Gráfico, Feb. 1991)

Los Años 1991 -2000

Hay razones que cuesta para muchos, aceptar, en las etapas de la vida y la lucha que en el medio realiza el individuo, considera que su época, por los muchos logros y cambios que se han suscitado, es la mejor y que cualquier nuevo cambio va para mal.

Esto es así, cuando uno sufre mucho de los embates del trabajo y le afecta personalmente, por lo que es reacio a aceptar las transformaciones, pero las nuevas generaciones, los cambios en el mundo y la sociedad, van obligando a ver esa nueva realidad.

Es parte de la evolución del ser humano, y ocurre precisamente como la teoría darwinista²⁹ el que las especies se adapten o desaparezcan, en otro contexto, si el individuo no puede adaptarse a las nuevas condiciones del medio, pues tiene que dejarlo. Esa es la ley natural y también

el aspecto socioeconómico, por lo cual estas transformaciones del entorno no pueden soslayarse y hay que comprenderlas.

Viene esto a que durante los años de 1990 a 2000, en la orquesta sinfónica, el último de los maestros que bregó tantos años en el conjunto, el concertino José Luis Avelar se retira, quedando prácticamente pocas excepciones una generación ajena completamente a todas las circunstancias que habían ocurrido en la orquesta de 1976 para atrás. Y en el lapso de 1991 – 1995 las nuevas ideas y las transformaciones del medio, presentan nuevos planteamientos y nuevas formas de encarar los problemas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Habían desaparecido las plazas de Director y Sub Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, es decir, es una orquesta acéfala, en tal sentido. Se había logrado que el Congreso de la República considerara al conjunto como Patrimonio Cultural de la Nación y tuvo mucho peso la junta de este conjunto desde la década de los 90.

A cinco años desde que el asunto de la dirección de la Orquesta Sinfónica se mantenía como noticia vista desde diversos ángulos, se sigue escribiendo por parte de muchos. Una panorámica que pretende mostrar la situación de la orquesta después de seis años de carecer de un director titular, es el tema de un artículo de Williams de León, publicado en el periódico Siglo XXI del día sábado 23 de Agosto de 1997, a continuación:

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, UN NAVÍO SIN DIRECCION

Imagínese a una de las más prestigiosas

29 De Charles Darwin

orquestas de cualquier país del mundo, ayer y hoy, sin director: la Filarmónica de Berlín sin Karajan, por ejemplo, o la Sinfónica de Filadelfia con la ausencia de Ormandy, o tal vez la de Nueva York sin Bernstein. La OSN lleva cinco años así.

Batuta en mano

El director, esa figura que sube a un podium delante de la orquesta y luego de saludar al público le da la espalda y empieza a agitar, aparentemente sin razón, la batuta que sostiene en una de sus manos, debe ser un profesional preparado, con estudios avanzados en la Dirección Orquestal, armonía, composición, y una serie de conocimientos que adquiere luego de muchos años de estudio³⁰.

Para Enrique Anleu-Díaz, Jorge Sarmientos y Fernando Sosa, el director, entre otras de sus funciones, otorga personalidad y carácter a la agrupación a su cargo, gracias al conocimiento de los diferentes estilos y técnicas musicales, los autores a interpretar, y su capacidad de unificar a todos los miembros en un cuerpo uniforme.

30 En el caso de los directores que han tenido la Orquesta Sinfónica de Guatemala, todos han cumplido esos requisitos, Andrés Archila era un eximio violinista, estudió su instrumento en Italia, y fue asistente del concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington; Ricardo del Carmen un brillante pianista con estudios de su instrumento y de dirección orquestal en Oberlin, USA y en Viena con el renombrado maestro Austriaco Hans Swarowsky, ganador del premio internacional de directores de Orquesta Ditrini Mitropoulos en Nueva York, asistente durante un tiempo como ganador del concurso de Leonard Bernstein, Director de coros, y con sobrada experiencia en su campo; Jorge Sarmientos, graduado de pianista en el conservatorio de Guatemala, y de maestro de armonía y composición en el mismo, estudió en París con renombrados maestros como Boulanger, uno de los más reconocidos directores con actuaciones en Buenos Aires, México, Japón, Centroamérica, compositores de los más importantes

También es responsable del rendimiento y equilibrio del conjunto a través de la disciplina y organización del horario de estudio y ensayo.

Para el director, la orquesta es su instrumento musical. Es el responsable de que éste suene adecuadamente.

En 1991, el maestro Jorge Sarmientos dejó su cargo de Director Musical y Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Desde ese entonces, la máxima agrupación musical del país no tiene director. En su opinión, a consecuencia de esta situación, el rendimiento de la OSN ha ido en descenso. Sin embargo, algunos de sus integrantes consideran que antes de designar a alguien para que suba al podium, es necesario mejorar las condiciones generales del grupo.....

Todos los entrevistados coincidieron en señalar que es el Ministerio de Cultura y Deportes el responsable de decidir quién ocupará la plaza. Enrique Anleu Díaz, quién fungió como director asistente de la Sinfónica indicó que nunca se ha llegado a un acuerdo con las autoridades de la cartera, *porque no han demostrado en ningún momento un verdadero interés por las artes.*

El entrevistado explicó que en el país hay músicos capacitados para ocupar ese cargo, aunque prefirió no nombrar a ninguno. Solamente advirtió que la persona elegida, además de su capacidad profesional, debe tener el don de gentes necesario para llevarse bien con todos los músicos, y así lograr un desempeño exitoso. Añadió que, aunque en los *sistemas dictatoriales se imponen a las*

autoridades, esto nunca ha funcionado así en la OSN. Lo ideal es que por votación, los integrantes decidan quién va a subir al estrado.

Jorge Sarmientos difiere con su homólogo. En su opinión, los músicos no deben decidir quien ocupe el podium,* aunque reconoció que la aceptación que la persona designada tenga del grupo, se reflejará en el rendimiento ya que *el trabajo no lo hace solamente quien maneja la batuta.*

Fernando Sosa Avila, principal fagot de la OSN, y miembro de esta por 20 años, señaló que una orquesta sin director es como un cuerpo sin cabeza. Explicó que ha habido unos intentos de llenar ese vacío pero sin éxito. *Actualmente está a cargo el concertino, ese es el procedimiento a seguir cuando no hay director, en forma temporal. Pero esta situación ya se volvió eterna.*

Para Sosa, esto ha causado una baja en el rendimiento técnico de los músicos, porque no existe un esfuerzo obligado en la práctica y ejecución musical.

Sarmientos argumentó que muchos problemas que hoy enfrenta la sinfónica se deben a la ausencia de esta figura. *Si alguien quiere trabajar sin director, es porque carece de profesionalismo. El músico con criterio sabe que es necesario tener quien dirija, pues de ello depende el éxito de la agrupación.*

Acotó que la disciplina manifestada en los ensayos es deficiente ya que está por debajo de las dos horas al día. Los estatutos internacionales apuntan que deben ser tres horas diarias y media hora de descanso.

Salarios Pichicatos

Sarmientos y Anleu coincidieron en señalar que los integrantes de esta agrupación nacional deben tener un salario superior al que están devengando. *Para que todo marche bien se debe empezar por asignar un sueldo justo a quienes lo merecen. Liquidar a los que no deben estar allí y volver a contratar a buenos músicos que se han ido por los mismos problemas (salarios bajos) señaló el primero.*

Al respecto, mencionó el salario que devengan los integrantes de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. En ese país, el director gana el equivalente a US \$ 2,500 o mas al mes, el concertino recibe US \$ 1,000. Del resto de integrantes, el que menos gana supera los \$US 700, mientras que aquí en Guatemala cada músico recibe un promedio de \$US. 200.

Si en algo se deben ponerse de acuerdo los músicos es en defender sus derechos salariales. Agregó que el salario mínimo en este momento debería ser Q 3,000, para quienes se lo merezcan, agregó.

Sosa Avila indica que *de nada sirve que nos traigan al mejor director del mundo, si nosotros estamos aquí ganando sueldos de hambre. De esa manera la orquesta no va a responder como debe ser.*

Sarmientos añadió que no se puede traer un director internacional porque los fondos con los que cuentan no alcanzan para pagar a uno nacional. Uno de segunda o tercera categoría* pide como mínimo US\$ 5,000. Además aquí en el país, hay quien dirija.

Un Futuro Incierto

La mayoría de entrevistados a excepción de Anleu-Díaz, concordaron al decir que la orquesta ha decaído por la ausencia de un director titular.***

Sosa Ávila indicó *que ve muy mal el futuro de la orquesta. Hay gente que está optando por la jubilación o trasladándose a otras agrupaciones. Venimos en una curva descendente.*

Muchos de sus integrantes opinan que no pueden dedicarse de lleno a la orquesta, pues no les permite vivir dignamente. *Es por eso que algunos se dedican a actividades que no tienen que ver con la música para superar su condición económica.*

La Orquesta Sinfónica Nacional parece ser un barco a la deriva. Si no se toman las medidas necesarias para solventar sus problemas salariales y no se designa a un director titular competente, este navío podría irse a pique.

Una Historia de Directores

Anleu Díaz y Sarmientos recuerdan los antecedentes de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como los personajes que han estado al frente de la misma desde sus inicios. En 1930, el maestro José Castañeda, músico de renombre a nivel internacional, formó un conjunto llamado Ars Nova, al que el general Jorge Ubico le cambió nombre por el de Orquesta Progresista.

Debido a problemas con el mandatario, Castañeda optó por retirarse y fue

sustituido por el italiano Gastón Pellegrini. El 15 de Noviembre de 1944- - año de la revolución- la agrupación cambia nuevamente su nombre denominándose Orquesta Sinfónica Nacional, y asume su dirección el maestro Andrés Archila, quien la abandona en 1959, debido a que la Sinfónica de Washington contrata sus servicios. El presidente de turno, Miguel Ydígoras Fuentes, designa entonces al maestro español José María Franco Gil. (por tres años)

El primero y único binomio que ha llevado la batuta de la OSN estuvo formado por Ricardo del Carmen- Jorge Sarmientos, quienes dirigieron la agrupación a partir de 1982. Al retirarse Del Carmen queda al frente Sarmientos y posteriormente la institución recibe el nombramiento de Anleu Díaz como nuevo director, pero éste lo rechaza y renuncia debido a problemas surgidos en el seno de la Sinfónica. Al poco tiempo, Sarmientos hace lo mismo, en 1991.

Desde ese entonces, la OSN aún no tiene director.

William de León

Diario Siglo Veintiuno-Guatemala Sábado 23 de Agosto de 1997.

La anterior extensa nota periodística, recibe también en el mismo diario el acompañamiento de una aclaración de Carlos Enrique Zea Flores, viceministro de Cultura y deportes, quien indica que está al tanto de los problemas económicos y de personal de la Orquesta Sinfónica. A su criterio-estos se han podido sobrellevar gracias al esfuerzo y

dedicación de algunas personas que se han interesado noblemente en esta institución. *Nosotros estamos plenamente concientes de la urgente necesidad de un director para la OSN y tenemos ya un par de nombres de los candidatos a ocupar la plaza titular. Aseguró.*

Aclaró que primero deben vencer legalmente un decreto emitido en 1995, que impide contratar mas personal. *Buscamos la manera de conseguir una partida presupuestaria que nos permita solucionar este faltante*, acotó. El funcionario lamentó que no se haya contemplado un monto acorde para que la temporada del máximo conjunto nacional se cumpliera en forma satisfactoria en el presente año.

En relación a los sueldos de los integrantes, Zea expresó que comparte la opinión de los músicos, pero, *debemos ser realistas y pacientes para dar solución a este problema de todos, incluso de viceministros. Lamento la situación pero lastimosamente no tenemos de donde sacar más recursos para todos los que trabajan en el arte.*

Recalcó que casi todos merecen un mejor salario, pero que hay que estar concientes que vivimos en un país pobre. *Si se incrementan, aunque sea en un mínimo porcentaje, esto se traduce en problemas de orden financiero para el Estado, pues representaría endeudamientos, más impuestos o hacer dinero sin respaldo, que al final significaría más problemas que soluciones.*

Sobre los artistas que se van por no percibir una mejor remuneración, el Viceministro

espresó que: *Es lamentable pero que están en su legítimo derecho. Cada quien tiene la obligación de velar por su superación económica e intelectual.*

Periódico Siglo XXI, 23 Agosto de 1997.

* al respecto cuando es una orquesta filarmónica es la sociedad que la mantiene quien rige asuntos de dirección solistas, obras, pero en un conjunto Nacional los músicos no mandan, tocan que es su deber- (la música y la orquesta no es una democracia, sino una dictadura, Arturo Toscanini-)

* Ver como se miden las categorías en los directores ya como tal- por contactos, oportunidades, decisiones de contrato, pues se suponen que todos tienen la capacidad desde el momento en que lo demuestran públicamente. En ese sentido existen gran cantidad de directores en el mundo, muy buenos, a veces extraordinarios, que son completamente desconocidos y no tienen quien los promueva **comercialmente**, esta es una de las maneras de considerar las categorías del director en el mundo capitalista.

***, Aquí el entrevistador no agregó lo demás, : La orquesta no ha decaído por la falta de un director titular, (solamente) ha decaído por la falta de entrega al trabajo, faltar el respeto a quien puede condicionar junto con los músicos a elevar su calidad, que sí es el director- ahora la parte del músico solo el puede responder, por lo que obviamente no es la falta del director, sino la falta de guía, experiencia en tocar en una orquesta, y falta de disciplina orquestal.

El Siglo XXI

La entrada al nuevo siglo provocó en todo el mundo occidental y aún en el oriental, un sinnúmero de emociones que se medían tanto en lo que era esa transición hacia el año 2000 por quienes tuvimos la experiencia de vivir entre dos siglos diferentes cronológicamente, como todas las anécdotas, temores, u optimismo que produjo a nivel moral, religioso, económico y de otras naturalezas.

El ver y vivir en un cambio de siglo es una experiencia que se toma de diversa manera. El cambio de siglo se piensa en un **primer impulso** que es como cuando uno por primera vez pasa la frontera de su nación a la vecina. La impresión que se tiene y cree que va a ocurrir, es que todo va a cambiar inmediatamente, va a ser diferente el aire, la tierra, las montañas, los árboles, los animales; más radical se cree el cambio si se habla en otro idioma, pues el primer pensamiento que se le atraviesa al individuo es que hasta los animales ya en esa frontera solo entienden en el idioma de su nación, -(esto último tiene una lógica no tan equivocada, ya que si un animal vive en un medio en el que es educado, digamos en el lenguaje Francés, solo entiende en este idioma cuando se le habla). Pero igual que el cambio de una frontera es una circunstancia humana, política, ya que la orografía no cambia. Un volcán que quede entre dos países, no será diferente en su forma en una parte y diferente en otra, los árboles que están en la ladera y altura de un país no será diferentes los que están adyacentes, en el mismo volcán en el otro lado. Igual situación es el cambio de siglo, es mas que todo una circunstancia y una

sensación psicológica, pues la historia y los cambios no se dan bruscamente.

Similar cosa ocurrió en las artes en Guatemala, los cambios tecnológicos estuvieron realizándose desde décadas anteriores, pero hacía falta un resorte, una circunstancia que los hiciera ser útiles para integrarlos dentro del cambio histórico del arte musical. En este caso, esa "transición" que ocurre desde la etapa de la década del 90, es sensible con el nuevo año 2000.

El día 7 de Febrero del año 2000, el periódico Siglo XXI publica un reportaje de Miriam de León al que titula "**ENBUSCA DE LA ARMONIA PERDIDA**", en el mismo, se hace referencia a la últimos años de la década del 90 ya en manos del Concejo Directivo de la OSN, y de acuerdo a el encabezado de dicho artículo, los miembros de dicha junta solicitan que el contrato de su director, Ricardo del Carmen, ya no fuera renovado. Según dicha información, *trascendió que en los últimos años surgieron discrepancias internas entre sus miembros, y situaciones difíciles de manejar para sus dirigentes. En este ambiente, las audiciones empezaron a perder su armonía habitual.*"

Ya en 1990 el maestro Ricardo del Carmen se había retirado de la Orquesta Sinfónica Nacional, época en que se volvió caótica la situación"- Ministerio de Cultura - Instituciones de Arte,- problema que se había agudizado en la OSN. ,luego de siete años de estar alejado del conjunto, en 1997 nuevamente fue nombrado Director titular de la orquesta. Esto, según escribe de León, tiene varias versiones,-

luego escribe –“ Del Carmen, quien se en 1997 fue nombrado director titular de la OSN (aunque se había jubilado en 1990, después de 23 años de trabajo)por el consejo directivo de la institución, se retiró de su puesto a finales del año pasado (1999) . Acerca de su salida existen varias versiones. Una de ellas señala que el Consejo Directivo 1999 de la entidad- encabezado por el presidente de la junta- propuso al Ministerio de Cultura y Deportes que su contrato no fuera renovado. Tal petición obedeció a un motivo específico, señala el encargado,-

“el número de horas de ensayo, la programación que se presentaría y el escenario en el que se actuaría.- Estas funciones son, desde 1991, facultad del grupo directivo, que es seleccionado por los 64 miembros de la agrupación”-

Una segunda versión-“ proporcionada por Néstor Arévalo, simplemente indica que al vencerse el compromiso laboral del ex-encargado de la batuta, el Gobierno ya no lo renovó..... Roldán encargado de relaciones públicas opina que -`Del Carmen interfería con el desarrollo del conjunto. Sistemáticamente, no aceptaba la programación que presentaba el Consejo Directivo. Quería decidir todo, pidió tener autoridad completa en las decisiones concernientes a la entidad. Se convirtió en director musical y administrativo, pero no pudo manejar al ciento por ciento la institución ,aduce. De León escribe que la “ versión del presidente del consejo 1999 contrasta con la que ofrece Estuardo Cuestas Morales, ex Ministro de Cultura, quien aclara que en efecto, los miembros de la agrupación le enviaron una carta fechada el 30 de

Noviembre del año pasado,(1999) en la que pedían la remoción del director.

Ricardo del Carmen tuvo acceso a dicha misiva. En nombre propio y de los miembros de la OSN, Arévalo solícito que de ninguna manera se le volviera a nombrar director, en vista de la situación de marasmo en la que había caído la institución, refiere. **Por el contenido de ese documento y puesto que lo último que pierde un nombre es su dignidad, pedí a las altas autoridades del ministerio que no me fuera renovado el contrato,** agrega del Cármen.

Continúa el artículo:- A decir de varios miembros de la OSN, las versiones en torno a la remoción de Del Carmen son solo una de las situaciones anómalas en el seno del conjunto. El virtuoso (Del Carmen) señala que se retiró debido a diversas circunstancias, que prefirió no revelar a Siglo Veintiuno, Jorge Sarmientos, quien dirigió la institución artística entre 1982 y 1991, no quiso conceder una entrevista referida al tema, aunque reconoció que había mucho que hablar al respecto.

Varios miembros de la Sinfónica, que solicitaron mantener el anonimato, explicaron que prefieren no opinar acerca de los problemas de la institución, por temor a represalias en su contra. Su mensaje fue claro: **Si hablamos, como lo han hecho otros colegas, nos arriesgamos a perder la oportunidad de ser invitados a participar como solistas en los recitales, o bien a que nos sea prohibida la invitación para dirigir la orquesta.**

Las diferencias entre músicos y directivos

son otro de los problemas internos en la OSN. Fielding Roldán aclara que no hay pugnas artísticas entre ellos, aunque si existen discrepancias en el plano personal. Este es un mundo muy enredado comenta. En ese microcosmos heterogéneo conviven diversos grupos, formados con base en las edades y gustos de los músicos. Cada quien tiene sus propios objetivos acordes a su interés personal. Sin embargo esas discrepancias no afectan el desempeño musical de la Sinfónica, aclara.

Sin embargo el relacionista público admite que hubo discrepancias entre los músicos y Ricardo del Carmen. Si alguien le caía mal, se portaba intransigente e intolerante. Con esa actitud, lograba que la persona se retirara de la OSN. Eso empezó a generar una situación de molestia entre los demás miembros del grupo. Recuerda.

En opinión del músico y director Sarmientos, los problemas de la OSN pueden radicar en el desconocimiento de la labor del director.- No se sabe que nuestro trabajo al frente de un grupo no consiste solamente en "batutear" y llevar los tiempos. Es algo mucho mas profundo. Pues implica una gran disciplina y una interpretación de la obra, indica.

El antagonismo que puede llegar a existir entre el director y los músicos es lo que mas daño ha causado a cualquier sinfónica en el mundo, señala. Además, los miembros de la OSN han sido radicales en cuanto a su determinación de no aceptar directores musicales en lo que transcurra en la historia de esta

entidad, refiere.

En el pasado, añade, la polarización de opiniones llevó a la OSN a encarar problemas económicos y de indisciplina de sus integrantes, así como a la falta de renovación del repertorio. Sin embargo, reconoce que con el Congreso Directivo, constituido en 1991, se reacondicionó el aspecto administrativo de la entidad, se actualizó el archivo musical y se obtuvo un aumento salarial para los músicos.

¿Hacia donde va, entonces la OSN?-Por el momento, el consejo 2000 tiene una planificación que se inició la semana pasada con un concierto dirigido por Enrique Anleu-Díaz, él tendrá a su cargo la batuta durante tres meses, y luego la que cederá a varios músicos invitados, entre los que figuran el estadounidense David Handel, el mexicano Enrique Patrón y el inglés Meter Gilbert-Dyson...

(Miriam de León -En busca de la armonía perdida"-diario Siglo XXI, Lunes 7 de Febrero del 2000).

Toda una secuencia de problemas son tema aún en el 2003 debido a otras circunstancias. Para algunos hay un resabio de muchas cosas atrás, las cuales son calificadas como culpa del ministerio, para otros de la falta de autoridad, y la creación de nuevos decretos. Entre el tema último se promulgó un decreto que "reglamentará la integración y elección del Concejo Directivo de la OSNG.

El periodista Jorge Sierra escribe en "El Periódico", un comentario al que titula "Las Truculencias de la orquesta

Sinfónica” .- En el se refiere al tema nuevamente de la orquesta en relación a la programación, cuando anota lo siguiente: ...que se puede esperar de ésta institución, si por ejemplo, por tercera ocasión la obra del compositor ha sido descalificada y **marginada por algunos miembros de la orquesta**los argumentos para no programarla fueron : “es muy difícil tocarla, es muy fea, y otros :- “ esa obra nos va a volver locos”, la expresión vino de unos pocos maestros – siete ya identificados-que desde años atrás pelean el poder para imponer su criterio y pasar por encima de las decisiones del concejo y, luego, corromper los destinos y fines de la OSNG.

La obra.....ya había sido interpretada en el Salvador, hace cinco años.....el valor de ésta pieza estriba en que formula el género(del instrumento)...dentro de un carácter festivo y ligero, pero tratados bajo proceso de fragmentación, repetición superposición y desplazamiento métrico y tímbrico . Obra que **obliga la participación de dos marimbas** . Pero para estos lobos con caras de ángeles- cuando están en el escenario así lo parecen-, supone “mucho trabajo”, Yo pregunto, (Sierra) el compósitor...? No tiene todo el derecho de ser tomado en cuenta?

¿Por qué ese grupúsculo de filarmónicos se arrojan el derecho de decidir por el público lo que es bueno y lo que no lo es? ¿Quién los ha hecho jueces de los valores culturales del país? ¿ acaso la institución no está hartamente obligada a difundir la producción nacional? Estas zancadillas, envidias , mezquindades, boicoteos, intrigas, pereza y, además ,

malinchismo, no son algo nuevo en la OSNG, han existido y se han materializado en el irrespeto y la burla a los maestros Jorge Sarmientos Ricardo del Carmen (q.e.p.d.) Andrés Archila, y pare usted de contar, y que ahora busca camino para dañar a los compositores del país.

Esperemos que el nuevo acuerdo gubernativo, 372-2003, fortalezca a su concejo directivo y éste busque, desde ya, los mecanismos para paliar, de una vez por todas, esa sombra truculenta e incomprensible que se cierne sobre ese denominado Patrimonio Cultural de Guatemala, OSNG.

Jorge Sierra, El Periódico 2003.

Una aclaración posterior refieren por parte de algunos maestros de la orquesta, que no era discriminación hacia el compositor, sino que en la orquesta sinfónica no hay marimba, ...menos dos marimbas que llevaba la obra.

Nueva etapa en la Sinfónica

Las Juntas Directivas de la orquesta Sinfónica desde que se organizó como Nacional, era un grupo integrado por los mismos miembros de la orquesta, elegidos por votación anualmente. Su función era resolver los problemas internos de la orquesta, plantearlos a la dirección de la OSN o a las autoridades competentes.

Recuerdo que en muchos años surgieron problemas que fueron posteriormente endémicos, como la luz, los atriles, el auditorium, o los transportes cuando se realizaba algún viaje. La junta entonces, mediatizaba entre los miembros y la

dirección hacia las autoridades superiores para resolverlos, así en una ocasión cuando otras instituciones tuvieron ingerencia en conciertos de la OSN por patrocinar a solistas de gran altura, y surgió algo referente a un pago extra, puesto que la institución era particular, la Junta tuvo mucho peso para tomar una decisión de todos.

Sin embargo, muchas veces la Junta encontró oposición y perdió fuerza ante las mismas autoridades gubernamentales, ya a partir de los años 92, la junta decididamente ha estado a cargo de la organización y manejo de la situación de la orquesta, y es a través de ello, integrada por elementos nuevos y jóvenes, la que de alguna forma ha dado otro cariz a la organización de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Una de las primeras tareas que se dieron en la institución fue la organizar la temporada de conciertos con el director huesped David Rudge contratado para la temporada de 1992. Luego un cambio que es considerable y que hay reconocer de la nueva organización es la que significa la tecnificación para la realización del trabajo de escritorio. La embajada de Japón a través de la junta directiva hace una donación de quipo de computadoras, instrumentos, y apoyo en cuanto a traer solistas y directores Japoneses, de ello viene invitado por un tiempo el director Koishi Okumura. De acuerdo a la información proveniente del mismo conjunto, esta cooperación se traduce también en la venida de importantes solistas tanto Japoneses como de otros países, también viene como asesor por un tiempo Handel.

Se dá marcha de acuerdo a la planificación prevista contratando a Enrique Anleu Díaz en el puesto de director en la orquesta (2000), también de acuerdo a lo programado, se ha continuado con las temporadas escolares, universitarias, populares, se ha salido a los departamentos, e incluso desde muchísimos años que no iba la orquesta al exterior, viajó a México, (Tuxtla, Gutiérrez, y Tapachula) oportunidad en la que tuve la suerte de viajar para dirigir los dos conciertos con el conjunto como Director Asociado.

Una nota Final

Juventud divino tesoro,

te vas para no volver,

cuando quiero llorar no lloro,

y a veces lloro sin querer.

Rubén Dario

Esta nota final, es escrita en una dimensión que podría ser considerada de carácter dual según se vea. Yo me retiré de la orquesta por causas conocidas, en el transcurso de mi retiro, no podía por muchas razones estar ajeno a lo que le pasaba al conjunto, aunque en plano puramente de espectador. Haber pertenecido tantos años a la orquesta Sinfónica nuestra dentro de mis papeles como miembro violinista y en ocasiones y tiempo, como director de ella, haber pasado penas de trabajo, alegrías, momentos de hilaridad por algunas situaciones, estados de gran emoción por los conciertos o la música que se disfruta plenamente. Ocasiones de ser profundamente circunspecto, ver como se van yendo algunos del conjunto, otros, de este mundo, tener conciencia de pronto que han transcurrido tantos años, sentir los cambios del medio...!no es cosa tan fácil como para hacer que se olviden;... más para quienes estamos en el medio musical. En la orquesta, o lejano de ella, los recuerdos vienen siempre en tumultuosa relación cuando escuchamos en cualquier parte una sinfonía, un concierto, una melodía tocada por una orquesta, y que nos recuerda que alguna

vez tocamos muchas de esas notas. Es triste y es alegre recordarlo.

Con ese cúmulo de vivencias y recuerdos, y aunque terminó mi contrato en mi puesto de director del conjunto, siempre sigo activo en la música. Por eso apunto los acontecimientos que se producen ya en esta etapa actual de la Sinfónica Nacional.

Llegado el año 1996 se celebraron los 3000 años de existencia de Jerusalén, el concejo directivo de la OSN en tal ocasión, me invitó a dirigir tal concierto, incluyendo unas orquestaciones que realicé para la ocasión. Quiero expresar que para mí fue sumamente agradable y satisfactorio, aunque lo pensé un poco. Sabía que existía de muchas formas un nuevo espíritu en el conjunto, sea el que fuere. Más, como se dice, "curándome en salud", y porque en mi caso, estoy convencido que si en una orquesta hay ¡uno...tan solo uno...!o más elementos a quienes uno no muy les agrada, más, con los antecedentes que existían, es totalmente imposible lograr un buen resultado, y poder trabajar. Por lo que solo hice una solicitud.- Si había ese uno que no estuviera de acuerdo con que yo dirigiera a la orquesta, pues les estaba agradecido pero sería muy difícil trabajar, por lo que yo no aceptaría.

Tengo entendido que se hizo tal consulta, y me sentí muy bien que entre los maestros que aún estaban, y los elementos recientes, no tenían ninguna molestia conmigo, eso me dio 20 años de optimismo.

Luego aunque la orquesta no tenía ya director, pues estaban abolidas las plazas de ese cargo, en el año 1997 se nombra nuevamente al maestro Ricardo del

Carmen como director de la orquesta. Ese año nuevamente se me invitó para dirigir un concierto de la temporada en el mes de agosto., así como de igual forma en 1998 dirigí en Tapachula, y en Tuxtla Gutiérrez México a la Sinfónica en un viaje que hicimos a dicha nación. En este nuevo regreso como director estuvo el maestro el Ricardo del Carmen hasta 1999, fecha en que renunció. Fui invitado por parte del concejo directivo de la orquesta para hacerme cargo de la orquesta Sinfónica Nacional en el año 2000, y permanecí en tal cargo durante cinco años hasta el año 2005, fecha en que terminé mi contrato.

A partir del siguiente año se trajeron directores invitados extranjeros para hacer la temporada de 2006, ya que actualmente (2007) la orquesta no tiene un director residente o un director ensayista.

Desde el año que ya fungí en la orquesta con el puesto referido, pude palpar las mejoras que había logrado el conjunto en cosas tan indispensables como lo era el medio de transporte, asunto que demostró su importancia cuando se viajaba dentro de la república y fuera de ella. Había material de orquesta que estaba en un muy mal estado, y los concejos directivos consiguieron las obras en ediciones actuales, así como nuevas partituras y particellas de obras que no habían en los años anteriores. La participación de las embajadas continuó por lo que con esa colaboración se trajeron solistas para participar en las temporadas sinfónicas. Una de las mayores satisfacciones que tuve, fue el apreciar a solistas de gran calidad, ya de la generación más nueva, hijos de los miembros de las ultimas

generaciones de la orquesta, y que valga la vanidad fueron éstos mis alumnos en la orquesta del conservatorio en clase de práctica orquestal durante los años que estuvo bajo mi dirección, eran hoy sus hijos quienes se presentaron por primera vez no solo en Guatemala, sino para mi satisfacción, también como solistas bajo mi dirección. Nombres de ellos hay muchos, hoy también músicos de reconocida trayectoria que los conocí desde los años que estuvieron en mi orquesta en el conservatorio, José Mazariegos, Igor Sarmientos, Fiorella Solares, que tocaban como cellistas en esos años mozos, Victor Manuel Barrientos, Estuardo Gómez, Osber Rodríguez, Guillermo López, Germán Ordoñez, Herbert Chávez, Pablo Toledo, Luis Lima, Miriam Dávila, Hector Castro, Luis Alberto Quezada, (e.P.D.) ,Cubur, Mario Cerón, Henry Raudales que fue mi concertino en la orquesta, Cecil Vidal hoy en Bélgica, Adela que tocaba viola, en fin no los recuerdo a todos.

Elemento joven va conformando en la actualidad a la Orquesta Sinfónica Nacional. Proviene del conservatorio nacional. y han comenzado su experiencia como es natural y ha sido el sistema en todas partes del mundo, practicando y familiarizándose con las obras musicales y el tocar en conjunto cuando se integran en grupos de cámara y orquestas de estudiantes, antes de estar preparados para someterse al concurso obligatorio al que todos nos hemos sometido y ganado para hacerse acreedor a una plaza en la OSN. Es su época, ha quedado atrás la historia del conjunto para muchos, ya que por naturaleza humana la historia de una institución comienza cada vez con quien

llega, algunos saben parte del camino que ha recorrido la orquesta, los jóvenes recientes no. Han ingresado a la orquesta con el afán y el primer impulso que nos mueve a todos: pertenecer a un conjunto profesional, y hacer música como meta máxima, pero tendrán, como todos lo hemos tenido al formar parte de un grupo, el defender sus intereses, problemas extramusicales que tendrán que afrontar y resolver y que son el mal endémico de nuestros países: la falta de apoyo de las instituciones oficiales y el abandono que se hace de todos los grupos relacionados al arte.

La historia de la orquesta actualmente se escribe día a día para que alguien la retome y no se pierda tal relación.

Mi intención es aportar algo para que sirva en el futuro a los interesados en la historia de nuestra orquesta, los apuntes escritos los he hecho con la mejor intención, esperando que si hay momentos difíciles en la historia de ella se aprecien como lo exige el método histórico, apegados a la verdad, por más dolorosa o molesta que sea. Como en toda obra o documento que se escribe, hay que tratar de contener la pasión en cuanto se refiere a momentos de exaltación por identificación con ellos, y es esa la razón por la que en tales situaciones es mejor apegarse a los acontecimientos conocidos públicamente y relatados por los protagonistas de los mismos, de su boca y con sus palabras. Ese ha sido uno de los cuidados que se debe tener para que quien los lea, los juzgue de acuerdo a criterios que no esten dirigidos o matizados con intención de identificarlos por quien escribe.

Cierro estas notas, cediendo a la misma junta directiva de la orquesta un breve historial, resumido, de la historia de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional tomado de un programa de mano, que les recuerda al público los antecedentes y la historia del mismo hasta ésta fecha concluyo en parte este trabajo.

Nueva Guatemala de la Asunción,

Julio de 2007

Orquesta Sinfónica Nacional

Patrimonio Cultural

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, tiene como origen la "Orquesta Ars Nova" que fundó el maestro José Castañeda. En 1931, cuando subió a la presidencia el General Jorge Ubico Castañeda, invitó a su primo José a que esa orquesta pasara a la Presidencia para ponerles salarios. Cuando Jorge Ubico le cambió el nombre por Orquesta Liberal Progresista, José Castañeda no estuvo de acuerdo y renunció.

En sustitución llamaron al maestro Gastón Pellegrini quien fungió como director hasta el 20 de Octubre de 1944.

Un grupo de jóvenes maestros de aquel tiempo: Andrés Archila, Ricardo Castillo, Manuel Herrarte, José Arévalo Guerra (los dos últimos grandes concertistas del piano) Manuel Antonio Gómez Samayoa, Enrique Torres y otros importantes músicos solicitaron al Triunvirato Presidencial Jorge Toriello Garrido, Capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el

Mayor Francisco Javier Arana, crear la Orquesta Sinfónica Nacional.

Así fue como esta Junta de Gobierno revolucionario decretó el día 14 de Noviembre la fundación del primer conjunto musical con el nombre de Orquesta Sinfónica Nacional, nombrando al maestro Andrés Archila como su director titular y al maestro José Luis Abelar como violín concertino.

Cuando la Orquesta Sinfónica Nacional ofreció su primer concierto, en el antiguo Teatro Capitol, asistió el Presidente electo por mayoría Doctor Juan José Arévalo, quien fue ovacionado fuertemente, después, el 15 de Marzo de 1945, tomó posesión de la Presidencia y ratificó como acuerdo Presidencial con el correspondiente reglamento a la Orquesta Sinfónica Nacional, que fue apoyada en los diez años de primavera revolucionaria. Desde entonces tuvo como directores guatemaltecos titulares por largo tiempo a los Maestros: Andrés Archila, José María Franco Gil, Ricardo del Carmen Ascencio, Jorge Alvaro Sarmientos y Enrique Anleu-Díaz. Algunos otros por muy poco tiempo.

La lista de directores invitados y solistas nacionales y extranjeros es a la fecha bastante extensa y figuran en ella nombres de connotados artistas que con su presencia y experiencia han dejado huella en nuestro máximo conjunto orquestal Guatemalteco. A partir de 1991, como justo reconocimiento a la labor realizada en beneficio de los guatemaltecos, fue declarada "Patrimonio Cultural de la Nación", por el congreso de la república con el objeto de preservarla. Actualmente la orquesta ha estado desde 1999 bajo la

dirección del maestro Enrique Anleu Díaz en calidad de Director Asociado. (1999-2005).

Nueva Guatemala de la Asunción,
Julio de 2005

Agregados a la Historia de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Reflexiones sobre la música Sinfónica Guatemalteca

La orquesta es el instrumento del compositor y del director de orquesta, sin ella, es como para el escritor escribir sobre algún objeto que al realizar el trazo se borra, o sencillamente no se puede escribir nada. Sin una orquesta el compositor no puede expresar en lo que se refiere a las formas instrumentales sus ideas. Si yá el hecho de contar con un grupo orquestal reducido limita la realización de cierto tipo de música, sin una orquesta no hay la menor oportunidad de poder imaginar obras que obtienen una riqueza tímbrica característica y propia de una orquesta sinfónica.

Es cierto que la música de cámara tiene sus leyes propias, sus particularidades las cuales por otro lado, y valga la expresión perdería esa característica propia e inherente a un conjunto como un cuarteto, un trío o un dúo, lo cual ejecutadas las partes por una orquesta sinfónica en lugar de enriquecerse, pierden totalmente su sentido. Un compositor sabe que si piensa en un concierto para violín, no puede suplir tal parte un piano, ni siquiera un instrumento de la familia de cuerdas como la viola o el cello, prueba de ello es que en los años 90 algunos magníficos virtuosos de instrumentos de cuerda realizaron grabaciones por ejemplo de la sonata de violín de César Franck transcrita para cello; pero la sonata perdió su encanto, pues sería como si una de las sotas de Brahms para cello se tocara en violín. Ya no digamos pues que en una

orquesta, y aunque habrá criterios de los oyentes o de los intérpretes que si les agradan todas estas transcripciones o “arreglos”, decididamente a un compositor no, pues su concepto de música de cámara y sinfónico es claro y directo en estos campos, en los cuales escoge directamente uno u otro para el destino de sus obras, según el espíritu o carácter del contenido estético.

Ello explica por sí el hecho de la existencia de una Orquesta Sinfónica y su papel en el desarrollo musical con las formas sinfónicas. Insistiendo sobre tal importancia, sin un conjunto de ésta naturaleza no escucharíamos como es, ninguna sinfonía, jamás tendríamos un concepto de la manera en que se escucha en vivo ninguna obra, distinguir entre el papel y función que tiene cada instrumento dentro del todo. Concebir la dimensión de la interpretación de determinados pasajes a criterio de in director que ha estudiado el concepto de las obras, en fin, disfrutar visual y auditivamente de la música sinfónica.

Por eso una orquesta decididamente tiene una importancia en la cultura y el arte de una nación, tal un termómetro que mide junto a otros hechos culturales la grandeza de la educación en el mismo.

Pero además este instrumento tiene otra importancia relevante al funcionar como un estímulo para acrecentar el tesoro musical de la música Sinfónica propia de un país, representada en sus autores, quienes al considerar y tener la oportunidad de escribir obras para tal conjunto, está también siendo un importante semillero histórico que

promueve la producción de los compositores locales.

En la historia de la composición guatemalteca es claro el papel que han desarrollado gradualmente la formación y crecimiento de los grupos musicales como estimulantes o medios para escribir composiciones. Durante los primeros períodos se hizo música para instrumentos solos, y gradualmente para grupos pequeños. Conforme fue creciendo y organizándose la ciudad de Santiago de Guatemala junto a ella fueron creciendo las necesidades de sus habitantes, y la parte espiritual, tanto religiosa como la profana, tuvieron necesidad de acudir para su difusión y la realización de sus rituales, a las expresiones de arte plástico, musical, literario. Ya en la nueva Guatemala de la Asunción el arte, como todas las manifestaciones humanas de sus habitantes fueron complicándose, de tal manera que en lo referente a la música, se aplicó una educación musical, y sus más destacados representantes se preocuparon de la enseñanza y práctica de ésta, dándonos en el S.XIX junto a la emancipación política, la creación de conjuntos musicales. Producto del crecimiento de la actividad cultural y artística y propiciado por el gobierno se erigieron hermosos teatros, tal el Teatro de Carrera, llamado después Nacional y por último Teatro Colón, y junto a la venida de talentosos artistas y compañías de ópera, zarzuelas y de teatro, obligaron a formar y establecer orquestas que pudieran acompañar a solistas y cantantes de ópera.

Los compositores siempre estuvieron en actividad, combinando lo religioso con actividades sociales y culturales, tal el

caso de Eulalio Samayoa, figura insigne junto a los Saenz que compusieron obras para los conjuntos orquestales de la época, Samayoa es conocido como el primer sinfonista de Guatemala. Ya durante los últimos años del S.XIX se forma una orquesta sinfónica, aunque de corta vida; y luego con José Castañeda que marca la etapa de la creación de la actual Orquesta Sinfónica Nacional, que si bien es el tema de estos escritos, no lo hemos abordado en la función de importancia que tiene dentro de la creación musical guatemalteca.

No sería posible por lo tanto que hubiera sido escrito música orquestal guatemalteca, sin tener una orquesta Sinfónica, salvo que los compositores, los que hay algunos casos, hubieran estado en Europa ante todo, o en algún país extranjero en donde hubieran producido obras con el afán, esperanza, u oportunidad de poderse ejecutar en tales lugares.

Pero, el hecho de existir a partir de 1944 una orquesta ya formal, subvencionada por el estado y con un decreto presidencial que asegurara su existencia junto a una dirección de las Bellas Artes, propició no solo para el conjunto la organización de ensayos, conciertos y temporadas sinfónicas, sino que dio paso a un evento vital para el arte musical, la creación de un certamen anual de ciencias y artes en donde se estimuló la creación plástica, literaria y musical, constituyéndose en parte del premio, el que se ejecutaran las obras musicales por la orquesta sinfónica nacional. Con ésta visión los compositores produjeron rica obra sinfónica, surgiendo no solo nombres nuevos de autores, sino obras y conceptos musicales actualizados.

Si bien no fueron olvidados compositores de siglos anteriores, con la evolución orquestal los autores ya dentro de éstos nuevos linderos se preocuparon por estar actualizados en los movimientos estéticos, al crearse tal certamen en 1945 tuvieron mas oportunidad los compositores de difundir desde ese momento sus obras, estimulando la creación en la música erudita.

Dos factores sin embargo eran determinantes, aún con éste estímulo del certamen y la existencia de la Orquesta Sinfónica, ellos eran por un lado el que se refería al gusto del director en cuanto a la música de determinados autores, y por otro el que cuando eran directores o solistas extranjeros, desconocían lo referente compositores y obras guatemaltecas. Con el fin entonces de que tuvieran difusión los trabajos de la música nacional, fuera de las obras premiadas, se consideró que como se hace en otros países en los cuales a un director extranjero invitado se le pone como parte de su actuación el que incluya una obra del país a donde va, igual idea se tuvo en lo que se refiere a la música guatemalteca. El maestro Jorge Sarmientos fue uno de los impulsores en cuanto a la idea de que a los directores que vinieran a actuar, se les diera a escoger una obra guatemalteca para que la integraran al concierto que dirigirían. Tal medida lógica, permitió que se estrenaran muchos trabajos nuevos de autores del país. Sin embargo después de que entrara a los año 2000, tal medida aunque se ha seguido, sería bueno que no se perdiera, y que fuera de alguna manera un tanto obligatoria, para que la labor de la Orquesta Sinfónica Nacional en esta primera década del nuevo siglo en su

función de proteger a la música Nacional sea efectiva, y que no vuelva a ocurrir el fenómeno de volver a “redescubrir” los nombres y las obras de los compositores desde el siglo XIX a nuestros días. Por lo cual tal medida se deberá mantener para dar a conocer nuestro acervo musical.

Otro aspecto que es muy importante en el medio musical, es el que se refiere a la interpretación de música de cámara por grupos diferentes dentro de la misma orquesta. Siendo una buena escuela las orquestas europeas, ellas acostumbran ejecutar obras que han sido concebidas por los autores para grupos de 10, 14 miembros, u obras para la sección de cuerdas, vientos, metales o percusión independientemente de tocar las cuatro familias instrumentales en conjunto.

Sobre las Sedes para los Conjuntos Musicales

Uno de los calvarios para la ideal realización de las actividades de un conjunto sinfónico en Guatemala, son las sedes donde se realizan conciertos, o recitales. La orquesta sinfónica en tal caso sufrió desde sus inicios ese problema, trabajaron en condiciones que no eran de ninguna manera adecuadas a sus funciones y requerimientos. Lugares sin la acústica adecuada uidos exteriores ambientales, falta de espacio, sin mobiliario, material musical a veces ilegible, y junto a ello una iluminación pésima, esto último afectó, y afecta el sentido de la vista de lo cual padecen si no todos, una gran mayoría que ha trabajado años con mala luz. Ya por el año año 80, era tan crítica la situación, que uno de los grandes problemas que tenía la orquesta en el

conservatorio nacional de música, era la falta de una iluminación adecuada. Muchas veces al llegar a los ensayos se apreciaba lo malo de la luz, peor al siguiente día, hasta que llegado a momentos verdaderamente imposibles, se negaba la orquesta a ensayar para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Llegaron en tales años unos técnicos del IGSS a medir las condiciones de la iluminación, detectándola tan mal, que sugerían no trabajar en tal estado, pues íbamos a parar: (textualmente) "ciegos." Con tal dictamen se elevó a las autoridades una nota en la que se exigía se realizaran los trabajos pertinentes para que dotara al auditorium del conservatorio de la iluminación adecuada para poder realizar los ensayos. Cosa que no se logró de inmediato, por lo que los ensayos fueron mas que irregulares.

Luego el constante deterioro del escenario y del lunetario, pues el techo se goteaba cuando llovía, y era tanto el asunto que una noche de lluvia significaba que el escenario iba a estar con agua al día siguiente. Esto lógicamente pudrió la madera del piso, luego a ello se sumaba que el auditorium se alquilaba para hacer eventos que nada tenían que ver con la música, como también se hacían actividades de teatro y de ballet. Para las escenografías se metían clavos que servían para amarrar paneles de fondo o colgar cualquier objeto alusivo a las escenas que se representaban en el ballet o el teatro. Llegóse el momento en que ya no era posible ensayar en el conservatorio, por lo que para "arreglar" dicho centro la orquesta andaba en varios lugares, peor adecuados, ensayando. Por un tiempo se usaron salones de los mas grandes en el

mismo conservatorio, pero no cabía toda la orquesta, por lo que se ensayaba por secciones, de una manera irregular. Cuando se Inauguró el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias la orquesta hacía ensayos pero solo el día del concierto, pues las luces eran muy caras, los focos éstos tenían según decían los encargados de la sala "pocas horas de vida". Hubo algunas ocasiones en que se pudo ensayar varios días, con problemas. Por ejemplo, como el teatro hacía funciones también de otra naturaleza en día domingo, el lunes descansaban los de luminotecnia, y era una batalla conseguir que alguien iluminara el escenario, lo cual se lograba a veces una hora después andar por todas las oficinas buscando quien lo autorizara.

Otro problema que tenía la gran sala de este teatro, era la acústica, por más que se hablaron y se escribía en un documento ilustrativo sobre las especificidades del mismo, la acústica era en realidad muy mala. Según el lugar en donde se colocara una persona de oyente en el lunetario, los palcos o arriba, se escuchaban unos instrumentos, y otros ni sonaban, dando la impresión para el que miraba a los instrumentistas que unos solo hacían como que estaban tocando pero que en realidad no lo hacían. Ello obligó a realizar unos enormes paneles para que rebotara el sonido, empujándolos cada concierto a la altura del cortinaje, pues el vacío que existía atrás del escenario se "tragaba" el sonido. Esto era también un ejemplo de lo inadecuado del famoso teatro para ensayar.

Cuando al fin se reacondicionó el conservatorio, se sintió un gran alivio en la orquesta por volver a un lugar de mejor

acústica, y con el escenario arreglado, un poco mejor la iluminación y sin problemas para entrar como lo era el teatro nacional. Se modificó el fondo del escenario y las paredes con otro tipo de decoración, en la que según se decía se utilizaron “paneles acústicos”.

Después de estos arreglos de los años 80, hoy día (2007) vuelven los mismos problemas, mala iluminación, se gotea el auditorium, y ya se habla de “chapear” el techo para que no se cuele el agua, pues ha significado que en ciertas ocasiones no se pueda realizar actividad alguna en él.

Sobre el director de orquesta.

Un “comentarista” desconocedor totalmente de lo que es una orquesta, el director y la música; todo ello en la parte técnica y poco o nada en cuanto a las particularidades y especificidades propias del arte musical, se preguntaba que ¿para que servía un director de orquesta”, si los músicos tenían la música para leerla, la cual según él, ya tenía todo hecho, como una receta, a la cual solo había que iniciarla y “automáticamente” ya estaría funcionando. Esta “idea” la tiene generalmente aún las personas que asisten regularmente a los conciertos, el público, que solo le interesa escuchar el resultado ya en escena, y que no conoce los pasos anteriores de preparación de un concierto.

Si ambas partes físicas, el director y los miembros de una orquesta realizan una cantidad de ensayos, digamos de dos semanas de preparación con una orquesta sinfónica que es experta en cuanto a “ejecutar” sus instrumentos, más

desconocedores de asuntos que competen exclusivamente a un director orquestal, como lo es en términos musicales, “unificar pasajes, unificar arcadas, balancear la sonoridad, exactitud en cuanto a los ataques, frases, toda una gran cantidad de “efectos”, notas cortas, largas, ligadas, acentuadas, etc. el diccionario es muy largo, así como lo que se refiere a “tempos”, ritardandos, allargandos, accellerandis, súbitos silencios, o pausas, todo ello ejecutados por un número de 70 músicos que es lo que componen un conjunto orquestal , los cuales no pueden tocar solos, si no a manera del instrumento del director, el cual debe ser con una exactitud matemática en cuanto al valor de cada nota, nos da una mínima idea de la función de un director de orquesta ,A ello hay que agregar, los elementales o profundos conocimientos sobre los instrumentos, orquestar, transportes de los diferentes instrumentos, conocimientos de los estilos de las diferentes épocas y escuelas, conocimiento de armonía, y por supuesto, la interpretación dentro de todo esto, de cada director. La versión de una misma sinfonía, digamos la Quinta sinfonía en do menor de Beethoven abordada por 15 directores, es diferente cada una. Ahora imaginemos que en mil directores de orquesta (lo que es por supuesto una cantidad ínfima, si hacemos esto de un manera censada), significa mil versiones diferentes.

Para el público asistente a los conciertos, o que se inicia en la música, trataré de referirme a algunas de estas especificidades. (ver notas finales p57)

Nota corta

El concepto de "corto" en un grupo de instrumentistas tiene maneras de concebirse. Generalmente en un compás de cuatro tiempos 4/4, el valor de c ada negra es de un tiempo, eso significa que "un tiempo" si lo dividimos en cuatro al tener un punto sobre la nota que es el significado de "nota corta," lógicamente no tarda las cuatro parte de tal extensión de un tiempo, sino mucho menos, pero ese criterio de "corto" cada músico lo ejecuta de manera diversa, para algunos en esa escala de cuatro ,la nota puede tener duración de la mitad, (2 partes) o pueden ser tres, en otros, y lo mismo 1 cuarta parte en muchos más, para tal caso es el director el que determina de acuerdo a su experiencia, conocimiento y requerimiento de la obra la duración exacta para toda una sección o toda la orquesta en el pasaje donde aparece el problema.

La extensión del calderón difiere en las versiones de diferentes directores, así como el ataque posterior. Algunos directores realizan una pausa antes de tomar el tiempo del movimiento, mientras que otros conceptos de tal idea atacan inmediatamente el tiempo que prosigue.- En este inicio existe ya un problema para ser claro en cuanto al movimiento de la batuta con la mano derecha, y llevándose generalmente por lo rápido y lógico del análisis de forma en **un tempo** de batuta **los dos tiempos** marcados en la armadura del movimiento inicial de la sinfonía.

2/4 ----- 1 1 1 1..... 1 1 1 1.....

2/4----- 1 1 1 1..... 1 1 1 1.....

Sobre la música contemporánea en la Orquesta Sinfónica

Durante los años 1960 se cultivó por un grupo de compositores los cuales definió el maestro José Castañeda en un comentario de programa sinfónico de la siguiente manera, " ...*La música de avanzada en Guatemala representada por Jorge Sarmientos , Joaquín Orellana y Enrique Anleu Díaz ha sacado de un arte trasnochado hacia las tendencias contemporáneas por este grupo de compositores*"...(programa de concierto O.S.N.) Ello tuvo muchas repercusiones en la historia musical de Guatemala, pues las expresiones de corte aleatorio, electroacústica, música electrónica, serial, de Bloques sonoros, puntillista fue abordada indiferentes obras por los citados autores, lo que significó por otra parte el uso de una escritura casi particular en cada autor, para poder cifrar (fijar) estas formas musicales, el pentagrama entonces no tenía de alguna manera o la escritura tradicional mas que servir de referencia, pues se utilizaron, líneas, números, cuadrados, o signos no familiares para el músico de formación tradicional.,es decir "**un nuevo lenguaje musical**". Esta nueva estética que ya se desarrollaba en otras latitudes, no era conocida en Guatemala, aunque otras corrientes como el impresionismo Francés, el dodecafonismo, el politonismo, el atonalismo y otras corrientes afines eran bien conocidas de José Castañeda, quien incluso a algunos de sus alumnos nos introdujo en el conocimiento de ellos.

Si bien la referencia anterior es un aspecto conocido entre los estudiosos y quienes están familiarizados con la música

guatemalteca de esa década y de años posteriores, la relación de esto tiene aspectos anecdóticos y también muy serios y preocupantes sobre el porvenir de la **música sinfónica contemporánea en Guatemala.**

Visto de una manera un tanto tolerante por los compositores debido a que se intentaba en esa década del 60 junto a la pintura guatemalteca la búsqueda y respuesta al entorno socio-político y estético.

Como un comentario hay que considerar los tempis de Toscanini, Bersntein, Richard Strawss, Karajan, Bruno Walter, Furtwangler, Swarousky,...etc. Filarmónica de Berlín y su famoso director sonoridades de la orquesta por los instrumentos e Instrumentistas, así como hacer un breve análisis de la introducción con su calderón.

* al respecto cuando es una orquesta filarmónica es la sociedad que la mantiene quien rige asuntos de dirección solistas, obras, pero en un conjunto Nacional los músicos no mandan, tocan que es su deber- (Arturo Toscanini, la música y la orquesta no es una democracia, sino una dictadura, Toscanini)-

* Ver como se miden las categorías en los directores ya como tal- por contactos, oportunidades, decisiones de contrato, pues se suponen que todos tienen la capacidad desde el momento en que lo demuestran públicamente. En ese sentido existen gran cantidad de directores en el mundo, muy buenos, a veces extraordinarios, que son completamente desconocidos y no tienen quien los promueva **comercialmente**, esto es una de las razones de considerar las categorías del director en el mundo capitalista.

***. Aquí el entrevistador no agregó lo demás.: La orquesta no ha decaído por la falta de un director titular (solamente) ha decaído por la falta de entrega al trabajo, faltar el respeto a quien puede condicionar junto con los músicos a elevar su calidad, que sí es el director- ahora la parte del músico solo el puede responder, por lo que obviamente no es la falta del director, sino la falta de guía, experiencia en tocar en una orquesta, y falta de disciplina orquestal.

BIBLIOGRAFIA

A. Salazar . -Las orquestas Sinfónicas. Breviarios Del Fondo de Cultura Económica.

_____ - La música orquestal en el S. XX, Breviarios Del Fondo de Cultura Económica (1953)

_____ - La Orquesta Moderna. Breviarios Del Fondo de Cultura Económica (1952)

_____ - La música como proceso histórico de su invención. Breviarios Del Fondo de Cultura Económica (1952).

Barrientos Oscar- Historia de la Orquesta Sinfónica Nacional. edit.-Pineda Ibarra, Guat. 1986-Abril-15.

Boulez, P.- Penser la musique Aujourd`hui. París 1963

E. Friedl- La Magia de la Batuta.

Golea, A.- L`aventure de la musique au XXeme Siecle- Souillac- 1961

Leonard Bernstein -El encanto de la música

Sweighthff. S. - Toscanini.

Información Oral (varias personas)

Secretaría de la Orquesta Sinfónica Nacional (entrevista al Lic., Julio Morán Martínez)

Maestros de la OSN.(información anónima)

Anuncio en el conservatorio Noe en un concierto de la O.S.N.

Ricardo del Carmen, director titular de la O.S.N. (1967-1990) (1967-1990)

la O.S.N. actuando en la República de El Salvador

David Handel
Asesor de la OSN

La O.S.N. en los años 80

Enrique Anleu Díaz director titular de la O.S.N. en los años 2000-2005

José María Franco Gil
Director Español, quien fuera director de la
O.S.N. (1960-1962)

Ricardo del Cármen, director de la O.S.N.
en los años 80