

# **CBS**

## **Colegio Bautista Shalom**



### **Expresión Artística 3**

### **Tercero Básico**

### **Música 3**

### **Cuarto Bimestre**

**Contenidos****MÚSICA GUATEMALTECA**

- ✓ MÚSICA MAYA.
- ✓ MÚSICA HISTÓRICA.
- ✓ ÉPOCA DEL RENACIMIENTO.
- ✓ ÉPOCA BARROCA.
- ✓ ÉPOCA CLÁSICA.
- ✓ ROMANTICISMO.
- ✓ MÚSICA TRADICIONAL.
- ✓ LA MARIMBA.
  - ORIGEN.
  - LAS PRIMERAS MARIMBAS.
  - MARIMBA SENCILLA.
  - MARIMBA DE DOBLE TECLADO.
  - SÍMBOLO PATRIO.
  - MARIMBISTAS DESTACADOS.
  - LA MARIMBA CROMÁTICA.
  - VALORACIÓN DE LO AUTÓCTONO.
- ✓ VIDA MUSICAL.
- ✓ MÚSICA POPULAR MODERNA.

**NOTA:** conforme avances en tu aprendizaje, encontrarás nombres de autores, compositores o personajes importantes para la música guatemalteca. Investiga más sobre aquellos que te indique tu catedrático(a). Sigue las instrucciones.

## MÚSICA GUATEMALTECA

La música de Guatemala reúne en sí una amplia gama de estilos de distintas proveniencias. A través de las diferentes etapas históricas se manifiesta una riqueza musical y cultural de características muy propias y de validez universal.

### MÚSICA MAYA

Para el conocimiento de la música de los antiguos mayas es indispensable el estudio de la iconografía conservada en códices, piezas de cerámica y arte mural.

El instrumental de la música maya constó de instrumentos de viento (aerófonos) y de percusión (idiófonos).

La primera de estas familias instrumentales agrupa a varios tipos de instrumentos: las flautas de caña y hueso, diferentes tipos de pitos, silbatos y ocarinas con variedad de diseños, y los vasos sibilantes. En lo relativo a la música, los mayas desarrollaron instrumentos musicales como flautas, silbatos, tambores de madera o tunkules, sonajas y cascabeles, y utilizaron caracoles sonores y caparazones de tortuga. Con su música cantaban y bailaban durante las festividades. Se supone que cada dios tenía su fecha, rito, música y cantos especiales. En vasos policromados de diferentes épocas también aparecen representadas una y otra vez las conchas marinas.



Los murales de Bonampak también muestran a un grupo de guerreros mayas tocando largas trompetas como todavía aparecen en el Rabinal Achi del siglo XIX. En el grupo de los idiófonos se encuentra el tun, que es un tronco vaciado con una incisión en forma de H cuyas dos lengüetas resultantes se percuten con baquetas rudimentarias. Este instrumento todavía se ve ocasionalmente en Guatemala. También están los tambores de madera con una sola membrana de piel de venado o jaguar, así como los caparazones de tortuga de diferentes tamaños, los raspadores y las sonajas. Los instrumentos musicales estaban caracterizados por su estrecha conexión con las deidades del panteón maya.

### MÚSICA HISTÓRICA

#### ÉPOCA DEL RENACIMIENTO

Guatemala fue una de las primeras regiones del Nuevo Mundo en ser introducidas a la música europea, a partir de 1524.

Los misioneros y clérigos trajeron consigo un amplio repertorio de cantos litúrgicos para las diferentes celebraciones del año católico. Tanto en la primera catedral, consagrada en 1534 y reconstruida después del traslado al Valle de Panchoy, como en las misiones de la Verapaz se cultivó el canto gregoriano y el polifónico.

La polifonía estaba a cargo del maestro de capilla, de quien también se esperaba que contribuyeran los trozos corales que fueran necesarios. Entre los maestros de capilla, se destacaron durante el siglo XVI tres compositores ibéricos que trabajaron en la catedral de Santiago de Guatemala: Hernando Franco, Pedro Bermúdez y Gaspar Fernández. Todos ellos dejaron composiciones de altísima calidad, contenidas en diversos manuscritos eclesiásticos y destinadas principalmente a las liturgias de vísperas y de la misa.

#### Echemos un vistazo a la vida de Don Gaspar Fernández...

Gaspar Fernández (1566-1629) fue un compositor, organista, maestro de capilla y compositor portugués activo en las catedrales de Guatemala y Puebla.

La mayoría de los investigadores han llegado a aceptar que el Gaspar Fernández que aparece en 1590 como cantor en la catedral de Évora, Portugal es el mismo Gaspar Fernández que fue nombrado organista de la catedral de Guatemala el 16 de julio de 1599.



Sus atribuciones aquí eran las de acompañar al coro en la misa y el oficio divino, y mantener afinados los órganos. Pero sin duda la acción de más trascendencia para la posteridad fue el hecho de que en 1602 Gaspar Fernández compiló algunos de los libros de coro polifónico que han llegado hasta nuestros días, reflejando así el uso de la música polifónica en la liturgia católica de la catedral.

En 1603 el amigo de Fernández, Pedro Bermúdez, dejó la catedral de Santiago de Guatemala para aceptar la invitación del cabildo eclesiástico de Puebla de los Ángeles de desempeñarse como su maestro de capilla.

Gaspar Fernández se convirtió en sucesor de Bermúdez en Guatemala, siendo el primero en desempeñarse como maestro y organista al mismo tiempo.

Sin embargo, al morir Bermúdez en 1605, el cabildo poblano logró interesar a Fernández, quien dejó Guatemala y nuevamente asumió la sucesión de aquel.

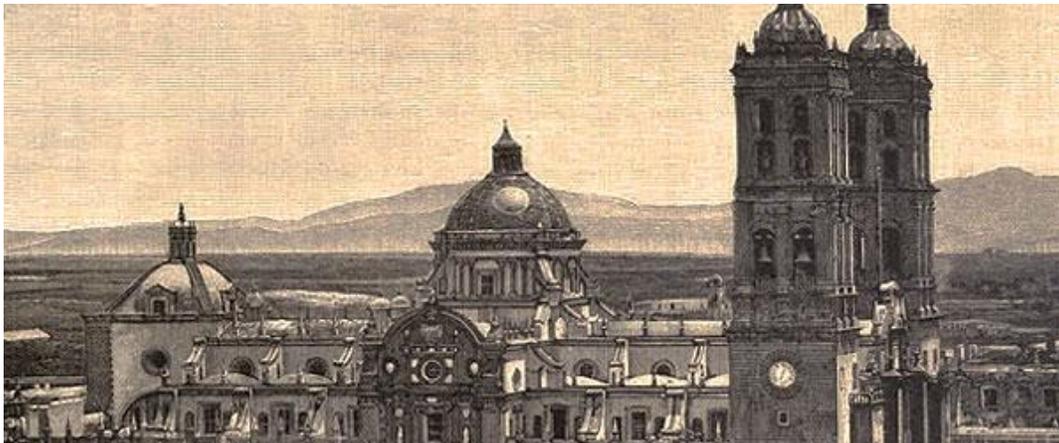
Aquí permaneció por el resto de su vida, falleciendo en 1629.

Los sucedió en el puesto de maestro de capilla el malagueño Juan Gutiérrez de Padilla. Durante la compilación de los libros de canto de órgano en Guatemala, Fernández compuso un Magnificat del quinto tono que hacía falta para completar los de los otros siete tonos o modos eclesiásticos.

Además, proveyó los ocho Benedicamus Domino que faltaban, uno para cada uno de los tonos.

También compuso unos fabordones sin texto, y un himno de vísperas para la fiesta de los Ángeles Guardianes.

Su producción en Puebla difiere radicalmente de la de Guatemala, ya que en esta nueva etapa se enfocó exclusivamente en la composición de villancicos vernáculos para maitines, en idiomas vernáculos.



Un cantor, Gabriel Ruiz de Murga, llevó consigo a Oaxaca, hacia 1653, un cuaderno que contiene 300 composiciones polifónicas escritas a mano (el Cancionero Musical de Gaspar Fernández), la mayor parte de ellas firmadas por Gaspar Fernández.

No sé sabe uso tuvo este cuaderno en los años y siglos siguientes, pero resistió los embates del tiempo, los saqueos, los descuidos humanos y llegó, más o menos completo, al siglo XX.

En el Archivo Musical de la Catedral de Oaxaca se encontró la colección íntegra del Cancionero Musical de Gaspar Fernández con más de 300 canticos religiosos populares, en su mayoría escritos en español y Náhuatl.

La gran incidencia de villancicos con la indicación de portugués podría confirmar el origen de Gaspar Fernández, especialmente por el correcto empleo del idioma.

También indica Fernández composiciones en biscayno, en negro o en indio, según en lo que estén escritos los textos.

Muchos están designados como negro, negrito, guineo o negrilla, y son muestra de la importancia que tuvo la cultura africana en América a principios del s. XVII.

Los villancicos que hacen mención a personajes populares de la época cantarían en representaciones dentro del templo o en pastorelas del tipo popular a las que está ligado el desarrollo del villancico como forma polifónica en la Historia de la Música.

Según el musicólogo estadounidense Robert Stevenson este cancionero representaría "uno de los tesoros más espectaculares de cualquier catedral del hemisferio occidental".

En definitiva, el Cancionero Musical de Gaspar Fernández representa la más temprana recopilación de relevancia – pues aún casi 300 composiciones- conocida hasta la fecha de chanzonetas y villancicos (además de algunas misas, salmos, himnos y motetes) en el Nuevo Mundo.

## ÉPOCA BARROCA

Durante el siglo XVII cambió el gusto, dándose preferencia al género del villancico de maitines. Estas composiciones, de estilo barroco, estaban escritas mayormente en castellano, pero también en dialectos seudo africanos, gallegos, italianos o franceses, y ocasionalmente en acentos indígenas guatemaltecos. Los más grandes compositores en este género fueron Manuel José de Quirós y Rafael Antonio Castellanos. A este último correspondió encarar el traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, a la cual llegó en noviembre de 1779. Entre sus coetáneos y alumnos varios se destacaron como compositores, como Manuel Silvestre Pellegreros, Pedro Antonio Rojas y Pedro Nolasco Estrada Aristondo.

### Lee detenidamente el siguiente artículo...

Numerosas investigaciones, no solo en el campo de las artes plásticas, sino de la literatura y de las artes populares, coinciden en afirmar que el barroco es el estilo que mejor expresa nuestra identidad.

Numerosas investigaciones, no solo en el campo de las artes plásticas, sino de la literatura y de las artes populares, coinciden en afirmar que el barroco es el estilo que mejor expresa nuestra identidad.

Somos barrocos por temperamento –dicen-, la naturaleza americana es barroca: selvas densas, volcanes, ríos que se desbordan, fauna y flora exuberantes, catástrofes cíclicas, etc. Además, en nuestro espíritu se funden dos grandes tradiciones barrocas: la maya y la española.

Las figuras barrocas se caracterizan, plásticamente, por su dinamismo. Mientras las esculturas manieristas son alargadas y estáticas, las barrocas parecieran volar. Los pliegues de las vestiduras manieristas son finos y lineales – sugieren reposo-; los pliegues barrocos se retuercen en el viento, buscan la redondez, parecen surgir desde el centro de la imagen hacia fuera.

Otra característica notable del barroco es la emoción, el patetismo, la gesticulación, que al final del periodo va a caer en la teatralidad.

El escultor barroco ahonda en la madera, creando juegos de luz y sombra, que hacen más dramático el impacto visual de sus imágenes.

El siglo XVII es el siglo del barroco en Guatemala. La Ciudad de Santiago de Los Caballeros –hoy Antigua Guatemala- es el centro difusor de los cambios estilísticos.

En esta ilustre ciudad van a surgir grandes talleres en los que artistas especializados se dividen el trabajo creador. El escultor entrega imágenes "en blanco"; luego, un maestro pintor hace el "encarnado" y más tarde, otros especialistas hacen el "estofado" y las maravillas del dorado a fuego.

Gracias a la especialización, el resultado final es ese acabado de filigrana en capas y vestiduras, ornamentadas con delicados motivos florales.

En los talleres hay grandes maestros. Oficiales aventajados y aprendices que van en camino de alcanzar renombre. La evolución de la técnica escultórica ha ido en ascenso, desde la imitación de modelos importadas –de Italia, España y los Países Bajos- hasta el pleno desarrollo de una escuela netamente americana.

Los cambios en el gusto artístico de cada época no son productos del azar ni del capricho. El genio de los grandes artistas interpreta el espíritu de cada siglo. Hay condicionantes históricas, culturales, económicas, sociales, que van determinando cada cambio.

El barroco madura en Antigua, después que la Ciudad ha sufrido terremotos, destrucciones y traslados. Además, en ese periodo se han consolidado las instituciones coloniales y en lo social ha cobrado fuerza el mestizaje. El genio indígena deja su huella inconfundible, a la par de la mano experta de los grandes escultores, arquitectos, pintores, constructores de retablos.

Es imposible mencionar, uno por uno, a los grandes realizadores de la escultura colonial. También es difícil ubicar con precisión sus obras; los terremotos y traslados de la ciudad borraron su rastro luminoso.

Aún está por hacerse un inventario completo, hay grandes lagunas documentales, obras anónimas y otras de difícil adjudicación a tal o cual artista.

No podemos dejar de recordar, sin embargo, a un Antón Rodas –primer artista nativo-, a Quirio Cataño, Alonso de la Paz y Toledo, Mateo de Zúñiga, Pedro de Mendoza, Juan de Chávez. Nombres de grandes artífices de la Guatemala de antaño.

Nos corresponde a nosotros los guatemaltecos, conservar ese rico patrimonio, así como inculcar a las nuevas generaciones un amor y una admiración genuina hacia el mérito de nuestros grandes artistas.

## ÉPOCA CLÁSICA

José Eulalio Samayoa es el compositor emblemático de esta orientación estilística. Fue uno de los primeros compositores de las Américas, si no el primero, en abordar la composición del género de la Sinfonía. De sus obras en este género nos han quedado tres: la Séptima Sinfonía, así como la Sinfonía Cívica y la Sinfonía Histórica. También escribió mucha música sacra en latín, así como villancicos en castellano. José Escolástico Andrino también cultivó el género de la sinfonía y el villancico. Otros compositores de esa época son Juan de Jesús Fernández y Remigio Calderón.

## ROMANTICISMO

La música sacra y el género de la sinfonía después de Samayoa está representado por Indalecio Castro. Otras tendencias musicales románticas están representadas por la música pianística, la ópera, las bandas militares y el invento de la marimba cromática.

La música pianística obtuvo un gran impulso con el regreso de Europa de un grupo de virtuosos, quienes también habían aprendido la Música tradicional Música histórica composición musical: Herculano Alvarado, Luis Felipe Arias, Julián González y Miguel Espinoza. La labor de ellos sería continuada entrado el siglo XX por pianistas compositores como Alfredo Wyld, Rafael Vásquez y Salvador Ley.



El género de la ópera fue introducido en Guatemala por Anselmo Sáenz y Benedicto Sáenz hijo, quienes de esa manera abrieron las puertas a que se recibiera la frecuente visita de compañías de ópera italianas, y a que se construyeran teatros para el efecto, como el Teatro Colón (antiguo Teatro de Carrera), el Teatro Municipal de Quetzaltenango y el de Totonicapán. Una de estas compañías italianas de ópera trajo consigo a Pietro (Pedro) Visoni como director (junto con su esposa, la prima donna Luisa Riva de Visoni). El maestro Visoni, oriundo de Bérgamo, y otrora organista del Duomo de Milán (1858-1863), fue contratado en 1871 por el nuevo gobierno liberal para dirigir las bandas del 1er y 2do batallón del ejército. Visoni fusionó las bandas y fundó la Banda Sinfónica Marcial de Guatemala. Debido a la falta de músicos entrenados, el maestro Visoni decidió crear un conservatorio de música (el primero en el país) al cual nombró Escuela de Substitutos. La Banda Sinfónica Marcial y la Escuela de Substitutos se convirtieron en los pilares del desarrollo de la música clásica en el país. Rafael Álvarez Ovalle (por quien la Escuela de Substitutos es nombrada actualmente y autor de la música del himno nacional) fue uno de los graduados de esta institución musical.

La Banda Sinfónica también produjo eventualmente muchos de los músicos que formarían la base de la Orquesta Sinfónica Nacional en los 1940. Las bandas se desarrollaron principalmente gracias a la acción del director prusiano Emilio Dressner, quien introdujo nuevas técnicas instrumentales y una disciplina adecuada para el estudio y la interpretación instrumental. Entre los compositores que fueron discípulos de Dressner se destacaron Germán Alcántara, Rafael Álvarez Ovalle y Fabián Rodríguez

## MÚSICA TRADICIONAL

La música tradicional guatemalteca tiene orígenes en la antigua cultura maya, cuyos elementos se fusionaron a partir del siglo XVI con componentes de las culturas españolas y afro-caribeñas. Esto está representado en la marimba, considerada instrumento nacional, que contiene elementos conceptuales y constructivos provenientes de cada una de estas tres culturas que forman la base de la cultura guatemalteca.

### LA MARIMBA

La marimba es un idiófono de la familia de los xilófonos que ha tenido un desarrollo notable a partir del modelo cultural original.

Se distingue la marimba de arco, un instrumento portátil con un teclado diatónico provisto de resonadores de jícara; la marimba sencilla, que ya es estacionaria, estando apoyada sobre patas de madera, y ocasionalmente provista de cajas de resonancia construidas de madera; y la marimba doble o cromática, inventada en 1894, que posee en adición al teclado original diatónico (que representa las teclas blancas del piano) un teclado adicional con las notas equivalentes a las teclas negras del piano, con lo cual se logra reproducir la escala cromática de doce sonidos. Este invento abrió las puertas a que la marimba pudiera asimilar la música pianística en boga para esa época, y tuvo como consecuencia la popularización inmensa del instrumento durante el siglo XX en Guatemala.



En Guatemala la Marimba es un instrumento al que se le da el nombre de autóctono, este se utiliza en la ciudad y en las áreas rurales del país, es parte de los días cívicos de Guatemala.

### ORIGEN

El origen de la marimba es un poco discutido, ya que algunos lo atribuyen al continente africano, otros a Indonesia y hasta al Amazonas.

Se cree que los africanos construyeron marimbas en su país de origen al venir a tierras guatemaltecas y que los indígenas reformaron el modelo a su modo, poniéndole cajas de resonancia, hechas de tubos de bambú o de calabazas. En un principio fueron ejecutadas por una sola persona, más tarde alcanzaron cierto grado de perfeccionamiento, lo que permitió su popularidad entre todas las clases sociales guatemaltecas.

Las cajas de resonancia se hacen actualmente de madera de cedro o ciprés, afinadas de acuerdo con la tecla y con una membrana pegada con cera en el extremo inferior, lo que permite el "charleo" que facilita la prolongación del sonido.

### LAS PRIMERAS MARIMBAS

De la primera que se tiene conocimiento es la de arco o arco, con un teclado de madera de hormigo, colocado sobre un marco de otra madera (pino o cedro) con un cincho de tela que le servía al ejecutante para colgársela y poder tocarla en forma portátil.

Esta tenía calabazas o tocomates que le servían de cajas de resonancia. Estas marimbas pueden verse aun en los museos y todavía se encuentran en algunos lugares distantes de la ciudad donde las ejecutan los campesinos que las han heredado de sus antepasados.

### MARIMBA SENCILLA

La construcción de las primeras marimbas fue de solo escalas diatónicas (escalas que producen los pianos cuando se utiliza el teclado blanco).



Se les dio el nombre de marimba sencilla, donde para "bemolizar" un sonido, los ejecutantes pegaban una bolita de cera en un extremo de la tecla, bajándole así medio tono, a lo que los marimbistas llaman "transportar". Esta tiene un teclado, que según su tamaño la pueden ejecutar tres o cuatro personas, este conjunto lo agrandaron agregándole una marimba pequeña que recibió el nombre de tenor, en la cual ejecutan dos o tres personas.

Fue así como se conoció el instrumento hasta inicios del Siglo XX, en que aparecieron las primeras marimbas de doble teclado.

Al par de marimbas sencillas, una grande y una pequeña se les dio el nombre de "Marimba cuache".

### **MARIMBA DE DOBLE TECLADO**

El licenciado Castañeda Paganini dice que el primero que construyó una marimba de doble teclado capaz de producir escalas cromáticas fue el quetzalteco Sebastián Hurtado, por sugerencia del eminente músico Julian Paniagua Martínez.

En 1899, para un cumpleaños del presidente Manuel Estrada Cabrera la Marimba de los Hermanos Hurtado dio un concierto en la ciudad capital, llevando en su repertorio el vals "Xelajú" y un paso-doble con el nombre del mandatario, concierto que ejecutaron con la primera Marimba doble que llegó a la ciudad de Guatemala.

Hasta la fecha se acostumbra el uso de dos marimbas, denominándose a la pequeña "tenor" y a la grande simplemente marimba.

El número de los marimbistas es el mismo que toca en las Marimbas sencillas cuaches, agregándoles un contrabajo al que han suprimido una cuerda y le han dado el nombre de violón, el cual tocan en forma pulsada y una batería para acentuar el ritmo de las diversas melodías que ejecutan, así como chirimía, tun y tambores y orquestas.

El compositor Raúl Albizí Anleu ha ideado un estilo de Marimba fraccionada, esta consistente en seis Marimbas pequeñas, una para cada ejecutante, lo que desde luego permite mayor independencia en la ejecución de sus respectivos papeles, a este conjunto le dio el nombre de Guatemarimba.

### **SÍMBOLO PATRIO**

El 31 de agosto de 1999 el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 31-99, Artículo 171, donde se considera a la marimba como símbolo patrio, por este motivo en Guatemala cada 20 de febrero se celebra el día de la Marimba.

Actualmente en Guatemala existen las marimbas orquesta, las cuales incluyen instrumentos de viento.

En la marimba se puede ejecutar toda clase de música, como sones, óperas, piezas populares y música clásica en conciertos.

### **MARIMBISTAS DESTACADOS**

Las diversas melodías han sido compuestas "al oído" por los guatemaltecos, algunos de los marimbistas más sobresalientes son:

- 1. Rocael Hurtado Mazariegos.** Nació en Quetzaltenango el 22 de abril de 1900, compuso a los 12 años la melodía titulada Herlinda. Entre sus obras conocidas están: Gitana Mía, Mi Reina, Visión Azul, Diamante Negro, la marcha Centroamericana, Tenis Club y Murmullo, entre otras.
- 2. José Gerardo Tzul Lacan.** Conocido como el maestro Lalo Tzul, nació en Totonicapán el 17 de marzo de 1939. Algunas de sus composiciones están: Cariñito no te vayas, Sufriendo, Qué ingrata eres, Gozando en Guatemala, Esperaré, El Valle de la Ermita, Sumpango Alegre.
- 3. Gonzalo María Ordóñez Quezada.** Nació en Cuilapa, Santa Rosa, el 25 de noviembre de 1906. Entre sus obras ha escrito: Don Polo, Mi Lorena Linda, Senahú, 15 de agosto, Ana Segunda, Mi Cotorrita, entre otras.
- 4. Higinio Ovalle Bethancourt.** Nació en Quetzaltenango el 11 de enero de 1905. Entre sus composiciones están: Turismo Guatemalteco (6/8), Ofrenda (corrido), El Cristo Negro, La Guadalupana (vals), Chichicaste (son), Fraternidad Quetzalteca, Volcán Santa María (son), San Francisco, también escribió una fantasía musical que tituló Memorias de Guatemala.
- 5. Domingo Betancourt Mazariegos.** Nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Algunas de sus obras están: Antonieta, Silva Zapatero, Muchachas Genovenses, Aguacatán, San Francisco Zapotitlán, Cobán, Xelajú de Mis Recuerdos, El Cacique Dormido, SanTiaguitio y María.

## LA MARIMBA CROMÁTICA

Un paso fundamental fue el invento en 1894 de la marimba de doble teclado o cromática, realizado en Quetzaltenango por el constructor de marimbas quezalteco Sebastián Hurtado. A partir de entonces fue posible para las marimbas interpretar las piezas de música de salón en boga, aprendiéndose valsos, mazurcas, polkas, pasodobles y otras, de las cuales también empezaron a componer los autores locales. Entre estos sobresalieron los hermanos Bethancourt, representados por Domingo Bethancourt; los hermanos Hurtado, en especial Rocael Hurtado; y los hermanos Eustorgio, Higinio y Benedicto Ovalle; Wotzbelí Aguilar y Mariano Valverde, entre los integrantes de numerosas marimbas que se formaron durante las primeras décadas del siglo XX.

## VALORACIÓN DE LO AUTÓCTONO

La postura de interesarse por la música autóctona y también por las temáticas literarias del pasado maya se cristalizó en la actividad y obra de Jesús Castillo. Sus oberturas indígenas y más tarde su ópera Quiché Vinak fueron fundamentales para establecer una postura de apreciación y valoración de las herencias culturales guatemaltecas. Su hermano Ricardo Castillo, compositor, quien tuvo la oportunidad de estudiar en París, continuó con esta orientación, introduciendo a su música elementos estilísticos del impresionismo y del neoclasicismo, musicales. José Castañeda fue otro compositor de esa generación en interesarse por el pasado maya, si bien en sus composiciones instrumentales mantuvo una postura más bien experimental, en tono con las tendencias más avanzadas de su tiempo.

Una influencia importante emanó del compositor austriaco Franz Ippisch, quien hizo los primeros pasos hacia la valoración de la herencia musical histórica y proporcionó recursos a varios jóvenes músicos de Guatemala. Entre los alumnos de estos maestros varios se interesaron por seguir la misma corriente, componiendo obras basadas en historias del Popol Vuh o en la temática del Rabinal Achí. Esta postura valorativa se manifestó en diversos entornos estilísticos, extendiéndose al ámbito de la marimba y de la composición electroacústica a finales del siglo XX. En el siglo XX se valoraron también las herencias culturales de otras etnias, como en el drama musical Caribe (ópera) del compositor Dieter Lehnhoff, que representa temas de la historia y la tradición oral de los habitantes del litoral Caribe centroamericano.

## VIDA MUSICAL

En la actualidad, en Guatemala se cultivan varios géneros de la música clásica. Igualmente, la Orquesta Sinfónica Nacional tiene temporadas escolares, populares e internacionales, en las que participan directores invitados, ya que desde hace varias décadas no tiene director permanente. Hay varias orquestas juveniles en la Ciudad de Guatemala, formadas por estudiantes y con el apoyo de fundaciones.

La Orquesta Millennium es una agrupación ad hoc que se ha dedicado a la valoración de la música clásica de Guatemala, desde el Renacimiento y el barroco hasta la actualidad, presentándola a menudo junto a la música de los grandes maestros universales.

El Coro Nacional, se ha enfocado en la música regional de Guatemala. Fue fundado oficialmente el 9 de noviembre de 1966 por el entonces presidente de la República, Licenciado Julio César Méndez Montenegro. Se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a través del Decreto número 29-93 del Congreso de la República. Esta destacada agrupación artística ha incidido en importantes actividades del ámbito nacional e internacional. Durante los cuarenta y dos años de existencia se ha constituido como la agrupación coral oficial del Estado, administrado por la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. La actividad coral en Guatemala ha tenido preponderancia en varias épocas, desde la Colonia hasta la historia actual.



En el año 1935 inicia el "Coro del Conservatorio Nacional" dirigido por el profesor Pedro Pineda, quien realizó ocasionales presentaciones y conciertos en vivo y radiales, con el apoyo de Radio Nacional de Guatemala TGW. En el año 1942 el maestro Oscar Vargas Romero integró con estudiantes de la Escuela de Magisterio Musical, aficionados al canto y maestros, un coro que adquirió el nombre de Coro Guatemala. En 1944 fue aprobada como asociación civil, y obtuvo un subsidio a través del gobierno del doctor Juan José Arévalo.

La motivación de su reconocimiento nacional creó en los integrantes un compromiso con la sociedad guatemalteca y los motivó a mejorar su nivel académico y vocal. Ello le valió representar a Guatemala en actividades fuera del país. Las primeras presentaciones en el extranjero fueron en El Salvador y Costa Rica. En 1,954 el Coro Nacional pasó a formar parte de las agrupaciones artísticas del Estado. Con esta nueva dirección, el Coro Guatemala se integró al Ballet Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional, también entidades estatales, para presentar obras contemporáneas, como el caso de Carmina Burana del alemán Carl Orff, cuya primera temporada fue en agosto y noviembre de 1962 y se repetiría en los mismos meses del año siguiente. Los valores artísticos de esta agrupación han trascendido las fronteras del país.

Sus integrantes se han enriquecido con la presencia de directores internacionales y otros destacados guatemaltecos que alimentan cada día el profesionalismo y el deseo por continuar con el camino del éxito. A través de la Dirección General de las Artes, el Coro Guatemala está posicionado como una agrupación coral de élite tanto en nuestro país como fuera del mismo.

Hay numerosos coros universitarios y de aficionados que se reúnen en convergencias corales como la Musicoral y la Guatecoral, que se celebran con el fin Vida musical de unir a Guatemala en el ámbito musical y operático entre otras. Recientemente, se han formado varios coros juveniles.

La mezzosoprano de origen argentino Cristina Altamira ha realizado durante años numerosos estrenos de música antigua inédita procedente del renacimiento y el barroco en Guatemala, tanto en vivo como en discos compactos, de los que se hallan varios en el mercado local. La Maestra Altamira produce el programa radial educativo "Barroco de Dos Mundos" que se transmite todos los viernes a las 8:00 PM desde 2001 por Radio Faro Cultural de Guatemala, 104.5 FM. También hay cantantes de ópera, entre quienes se destaca Luis Felipe Girón May. Ofrecen recitales con arias y otros trozos operáticos, y una o dos veces al año participan en montajes de óperas. Estos se realizan en el marco de festivales, con artistas y directores extranjeros, ya sea en escenarios de la Antigua Guatemala o bien en el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala. Hay diversos grupos de cámara como cuartetos de cuerda, quintetos de vientos, dúos, tríos, etc. Un número más bien reducido de pianistas y guitarristas clásicos ofrece recitales ocasionales en salas de cámara como el Instituto Guatemalteco Americano IGA y el Centro Cultural de España en Guatemala que programan ocasionalmente conciertos de música contemporánea.

## MÚSICA POPULAR MODERNA

A lo largo de los siglos se han dado una amplia gama de estilos en la música guatemalteca, abarcando desde las expresiones sonoras prehispánicas, la música litúrgica renacentista, el Barroco y el período clásico hasta la música de la marimba y los estilos folklóricos y populares que este instrumento nacional representa.

A partir de la tercera década del siglo XX se cultiva la canción ligera para canto con acompañamiento de piano, marimba u otros conjuntos acompañantes. En 1933, Martha Bolaños de Prado compone las melodías: "Alma mixqueña", "Negros frijolitos", "El zopilote", "Chancaca" y "Pepita"; la letra de las mismas fue escrita por Gustavo Schuartz. En 1943 se inicia la época de oro de la radiodifusión nacional con la TGW<sup>1</sup>.

En ese período las emisoras produjeron piezas dramatizadas, surgieron programas de calidad que podían competir con los extranjeros y la radiodifusión nacional alcanzó su máximo desarrollo. En la TGW surgieron compositores y cantantes guatemaltecos, algunos interpretaban boleros de tipo romántico, entre ellos: Paco Pérez (compositor de Luna de Xelajú), Gustavo Adolfo Palma (tenor lírico, compositor de la canción "Contigo") -Presentada en el Primer Festival de la Canción Centroamericano y del Caribe en Panamá, en 1970-, Juan de Dios Quezada, Manolo Rosales, Jorge Mario Paredes y Ernesto Rosales. Otros cantantes interpretaban música selecta popular como Julio Cáceres, Mildred Chávez, Dora René Figueroa, Carmen Yolanda, Lucinda Lara, las hermanas Gonzáles, el dúo conformado por Magedla y Tatiana García. O bien, música de corte clásico como Ernesto Ávalos Gutiérrez, Gloria Susana Castañeda de Palacios, los esposos Coronado (Bella España y René) y la cantante de ópera Lily Andreu Spillari. Tanya Hazel Zea García (Guatemala, 25 de febrero de 1953), nacida aparentemente en Cobán; conocida en el mundo artístico como Tanya Zea, obtuvo el segundo lugar en el festival de la Organización de Televisión Iberoamericana OTI 1974, con la canción "Yo soy" de su propia inspiración. Edgar Ricardo Arjona Morales (Jocotenango, Guatemala, 19 de enero de 1964), conocido artísticamente como Ricardo Arjona o simplemente Arjona, es un cantautor guatemalteco de música pop y baladas quien ha alcanzado fama internacional y ha cosechado un gran número de éxitos. A inicios del siglo XXI la escena musical popular guatemalteca está en ebullición. También surgen Solistas y cantautores tales

<sup>1</sup>En 1930, sale al aire TGW – La Voz de Guatemala, estación de onda larga, que fuera autorizada por el Presidente Lázaro Chacón. En 1931 las transmisiones de radio ya contaban con volumen adecuado, los radioescuchas sintonizaban la transmisión del programa "Gran Concierto". Radio Ciro´s fue una de las primeras emisoras con cuatro géneros: la música, la información, el drama y la comedia. Artistas nacionales vieron en la radio un elemento para ser explotado.

como Carlos Peña (ganador de la segunda edición del reality show Latin American Idol), Ricardo Andrade, Giovanni Pinzón, Mr Fer, Carlos Catania y Giovanni Passarelli, entre muchos otros, compiten por hacerse un espacio entre el público local. También grupos y bandas como Bohemia Suburbana, Influencia, Malacates Trébol Shop, El Tambor de La tribu, Noctis invocat, Mosquito Farm, Tieznesis, In Honor of Silence, Rain of God, Viento en Contra, Viernes Verde, El Clubo, Angels y la Gran Calabaza. Desde los años '80 y con vigencia en el género balada y ranchero está Elizabeth de Guatemala. Los géneros caribeños, como la salsa y merengue también cuentan con varios exponentes locales como Grupo Rana, Tormenta Band, Grupo Branly, La Tripulación, La Gran Familia, Ensamble Latino y FM de Zacapa. En Guatemala hay numerosos músicos instrumentistas de todas las familias de instrumentos. Entre los intérpretes de viento han sobresalido el saxofonista Arturo Xicay, el intérprete de la armónica Roberto Abularach, los oboístas Manuel Gómez Samayoa y Fielding Udine Roldán, los flautistas Julio García y Gabriela Corleto, y el trompetista Nery Cano. Entre los violinistas destacaron Andrés Archila, José Santos Paniagua, Baudilio Méndez y Henry Raudales, y entre los intérpretes del violoncello han sido notables Eduardo Ortiz Lara y Juan Carlos Paniagua.

Los pianistas clásicos, que han sido listados por Carlos Soto, incluyen a Eddy Wunderlich, Zoila Luz García-Salas, Alma Rosa Gaytán y Tito Alvizúrez.

En la percusión se han destacado numerosos marimbistas, Música popular moderna así como bateristas de la talla de Edgar "Manú" Ramírez, Luis Estrada, Carlos Gómez y Fernando Martín, un baterista de trayectoria internacional graduado del PIT (Percussion Institute of Technology) en el Musicians Institute en Hollywood, California. Los géneros que interpretan abarcan desde la música clásica y los géneros populares ligeros hasta el rock y el jazz.

## **INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN LA ANTERIOR VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:**

### **Libros/documentos:**

1. Furman, M; Galván, G. (2016) Latin American Classical Composers. A Biographical Dictionary. Rowman & Littlefield Publishers, 3ra edición.
2. Olsen, D; Sheehy, D. (2007) The Garland Handbook of Latin American Music. Routledge, 2da edición.
3. De Gandarias, I. (2009) Diccionario de la música en Guatemala. (Fase I: área académica). Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos. Recuperado de [digi.usac.edu.gt](http://digi.usac.edu.gt).
4. González, A. (2016) Cinco siglos sonoros. Seis géneros musicales claves de la historia. Recuperado de [prensalibre.com](http://prensalibre.com).

### **Sitios web:**

1. <https://www.ecured.cu/Canci%C3%B3n>
2. <https://www.lifeder.com/compositores-guatemaltecos/>
3. <https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/civismo/la-marimba-simbolo-patrio-de-guatemala/>
4. <http://www.prensalibre.com/vida/escenario/fiesta-para-la-marimba>

## **INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN ESTA NUEVA VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:**

### **Sitios web:**

1. [https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/1o%20Recurso%20Digitales%20TS%20licencia%20CC%20BY-SA%203.0/04%20EXPRESION%20ARTISTICA/U9%20pp%20174%20M%C3%BAsica\\_de\\_Guatemala.pdf](https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/1o%20Recurso%20Digitales%20TS%20licencia%20CC%20BY-SA%203.0/04%20EXPRESION%20ARTISTICA/U9%20pp%20174%20M%C3%BAsica_de_Guatemala.pdf)
2. <https://www.youtube.com/watch?v=v4shA-YZFH0>
3. <http://www.musicaantigua.com/el-cancionero-musical-de-gaspar-fernandes/>
4. [https://www.deguate.com/artman/publish/hist\\_colonial/el-barroco-antigueno.shtml](https://www.deguate.com/artman/publish/hist_colonial/el-barroco-antigueno.shtml)
5. <https://udv.edu.gt/noticia/docente-de-la-facultad-de-musica-y-artes-visuales-participo-en-concursos-de-piano/>
6. <http://mcd.gob.gt/el-coro-nacional-de-guatemala/>
7. [https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/1o%20Recurso%20Digitales%20TS%20licencia%20CC%20BY-SA%203.0/04%20EXPRESION%20ARTISTICA/U9%20pp%20174%20M%C3%BAsica\\_de\\_Guatemala.pdf](https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/1o%20Recurso%20Digitales%20TS%20licencia%20CC%20BY-SA%203.0/04%20EXPRESION%20ARTISTICA/U9%20pp%20174%20M%C3%BAsica_de_Guatemala.pdf)