

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes

Maestría en Pedagogía e Investigación Musical

TÍTULO: "Antología de la Producción Musical
del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas"

SUBTÍTULO: Recopilación, codificación y
análisis

Tesis de grado previa a la obtención del Título
de Magister en Pedagogía e Investigación
Musical

DIRECTOR:

Ing. Magister Carlos Valarezo Manosalvas

AUTOR:

Lic. Abel Alexander Guzmán Romero

Cuenca – Ecuador
2011

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

RESUMEN

A lo largo de la historia de la música en el Ecuador han existido gran variedad de ritmos, unos autóctonos debido a la gran pluriculturalidad de que hace gala nuestro país, y otros que han sido producto de las hibridaciones que se dieron luego de la colonia, de todos ellos es el sentir popular el que ha arraigado en el acervo cultural nacional a unos géneros más que a otros, esto en gran medida se dio por el trabajo realizado de los compositores que en su debido tiempo produjeron este tipo de música.

En la actualidad la difusión que se le presta a estos géneros nacionales es escasa, esto en gran medida se debe a que las instituciones estatales encargadas de su promoción no cuentan con las herramientas técnicas para hacerlo con propiedad, el no contar con nuevas composiciones y la falta de profesionales que se encarguen de elaborar arreglos u orquestaciones idóneas en su calidad sobre la música nacional, impiden su ejecución en las Orquestas Sinfónicas del Ecuador que son los estamentos gubernamentales que tienen la misión de hacerlo.

El Presente levantamiento de información, pretende dar un aporte a la sociedad, con la elaboración de un archivo completo de la obra musical del Maestro Lojano Carlos Alberto Ortega Salinas, su codificación científicamente

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

realizada, servirá de consulta para quienes estén interesados en el fortalecimiento del conocimiento de los ritmos y géneros nacionales, de sus formas y estructuras de composición, su instrumentación y estilo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Abstract

Throughout the history of music in Ecuador have been a variety of rhythms, some locals due to the great multiculturalism that boasts our country, and others who have been the product of hybridizations that occurred after the colony, of these is the popular sentiment that has taken root in the national cultural heritage some genres more than others, this largely gave the work of the composers who in due time this kind of music were coming to have great public acceptance.

Today's broadcast is lent to these national gender is scarce, and this is largely because the state institutions that are responsible for the promotion of these genres do not have the technical tools to do it properly, as are having new compositions of these genres, lack of professionals who are responsible for making arrangements or orchestrations and best quality on the national music already created so they can be executed by different groups and especially by the Symphony Orchestra of Ecuador which are government bodies that have a mission to do.

The present collection of information, intended to give a contribution intended to society, with the development of a complete record of the musical work of the Master Lojano Carlos Alberto Ortega Salinas, coding scientifically conducted, will provide consultation for those interested in strengthening

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

knowledge of national rhythms and genres, their forms and structures of composition, instrumentation and style.

Similarly, it is fully justified the study and publication of a musician with a lifetime of achievements, raise an investigation of this type promotes knowledge in a society in need of current references, especially music, and the lack of institutions responsible promote them, keep them relegated by low diffusion.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Tabla de contenido

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I:

Estado actual del Arte, Contextualización.

Carlos Alberto Ortega Salinas: Biografía, inicios, estudios y profesionalización.

Aceptación social de la producción sinfónica

1.1. Estado actual del Arte, Contextualización.	2
1.2. Biografía.....	10
1.2.1. Su Vida	10
1.2.2. Estudios y profesionalización.....	12
1.2.3. Capacitación.....	17
1.2.4. Logros y distinciones.....	18
1.2.5. Vida Laboral. Cargos ocupados.....	20
1.2.6. Cargos actuales.....	21

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.3. Aceptación de la producción sinfónica del maestro Carlos Alberto Ortega

Salinas.....	26
--------------	----

1.3.1. Respaldos que aprueban el trabajo musical del maestro Carlos Alberto

Ortega

Salinas.....	31
--------------	----

CAPÍTULO II:

Análisis morfológico de las obras más representativas del compositor.....36

2.1. Tema: Nuestra Patria.....	37
--------------------------------	----

2.2. Tema: Mi Pueblito.....	58
-----------------------------	----

2.3. Tema: Ángel de Luz.....	70
------------------------------	----

CAPÍTULO III:

Archivo musical: Codificación y ordenamiento del material musical del compositor y arreglista sinfónico

3.1. Catálogo de la producción musical sinfónica del Maestro Carlos Alberto

Ortega Salinas.....	80
---------------------	----

CAPÍTULO IV:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Conclusiones.....	92
ANEXOS.....	95
BIBLIOGRAFÍA.....	218

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Abel Alexander Guzmán Romero autor de la tesis "**Antología de la Producción Musical del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas**", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 12 de julio de 2013

A handwritten signature in black ink.

Abel Alexander Guzmán Romero
1103062764

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Abel Alexander Guzmán Romero, autor de la tesis "**Antología de la Producción Musical del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas**", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de **Magíster en Pedagogía e Investigación Musical**. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 12 de julio de 2013

Abel Alexander Guzmán Romero
1103062764

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

INTRODUCCIÓN

La música dentro de su proceso creativo y como fenómeno cultural en las distintas agrupaciones sociales, se define por varios factores; entre otros, como geográficos, ideológicos, idioma, antecedentes históricos, económicos, religiosos; pero, por su importancia y necesidad para que los miembros de una sociedad determinada se identifiquen entre si y se diferencien de otros, es trascendental.

A lo largo de la historia de la música en el Ecuador se han generado gran variedad de ritmos, unos autóctonos debido a la gran pluriculturalidad de que hace gala nuestro país, y, otros, que han sido producto de las hibridaciones que se dieron luego de la Colonia, con el mestizaje y las guerras de la Independencia. De todos ellos, es el sentir popular el que ha arraigado en el acervo cultural nacional a unos géneros más que a otros.

El apropiarse de algunos ritmos o géneros y volverlos populares está dado por un proceso creativo en el que intervienen varios actores como lo son: el compositor, el intérprete y el oyente. De estos, es el compositor el más importante, en lo que respecta a la producción de estos géneros populares y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

nacionales. Es él quien con su trabajo los mantiene vigentes, a través de sus obras y de su capacidad de adaptar estos ritmos con el contexto en el que vive y se desarrolla.

En la actualidad se observa que los compositores jóvenes, o por lo menos la mayor parte de ellos, no tienen como una prioridad para sus creaciones la música nacional en sus diversos géneros y ritmos, quedando en el pasado solamente los grandes y recordados maestros denominados de la “Vieja guardia”, que hicieron de este tipo de música su vida y dejaron un legado histórico importante, especialmente en una ciudad como Loja, que gracias a la producción musical de ellos, se la ha denominado “Capital Musical del País”. Sin embargo, no se puede seguir viviendo solamente de esa herencia cultural, sino, que dicha mención debe ser una consecuencia del trabajo actual de sus artistas, quienes tienen la oportunidad de mantener la música nacional en auge y en los mejores predicamentos.

Por lo tanto, uno de los principales factores y necesidades que motivaron esta investigación, es determinar el aporte creativo y cuantificar la producción artística de Carlos Alberto Ortega Salinas, maestro lojano contemporáneo, en cuanto a su trabajo musical para mantener en vigencia los géneros y ritmos Hoy en día la difusión que se le presta a estos géneros nacionales es escasa, lo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

que en gran medida se debe a que las instituciones públicas y particulares que están encargadas de la promoción y difusión de estos géneros y de la música como tal, no cuentan con las herramientas técnicas para hacerlo con propiedad, como lo son, nuevas composiciones y/o arreglos idóneos de calidad sobre la música nacional ya creada, para que éstas puedan ser ejecutadas por las diferentes agrupaciones y especialmente por las Orquestas Sinfónicas Nacionales, que son los estamentos gubernamentales que tienen la misión de hacerlo.

nacionales, sobre todo para que éstos lleguen a la práctica sinfónica, a través de los arreglos que él ha realizado, ya que de otra forma no sería posible la difusión y programación de música lojana y ecuatoriana en el calendario de funciones de este tipo de agrupaciones.

El catalogar los arreglos sinfónicos por él realizados, relievirá el aporte y la aceptación que su trabajo tiene en las Orquestas Sinfónicas del país, y la necesidad que estas instituciones tienen de compositores y arreglistas, que se dediquen a estos géneros, para poder realizar una adecuada promoción de la música nacional.

Esta situación condujo a plantear la siguiente hipótesis: El trabajo musical y compositivo del Maestro lojano Carlos Alberto Ortega Salinas, es un referente significativo e importante para el desarrollo la cultura de la ciudad de Loja, en

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

cuanto a su capacidad de adaptar los géneros nacionales para la ejecución sinfónica, lo que ha permitido llegar al público con una mejor difusión de ellos en ámbitos en los que no se podían ejecutar anteriormente por falta de este material en arreglos sinfónicos bien realizados.

La metodología aplicada en el desarrollo del presente trabajo, es la investigación de campo, utilizando la entrevista como herramienta primordial, obteniendo todos los datos e información de primera mano, gracias a la ayuda del mismo compositor, quien reside y trabaja actualmente en la ciudad de Loja.

También la investigación bibliográfica producto del acopio y sistematización de la documentación sobre las obras y arreglos realizados por el Maestro Carlos Ortega, ha dado un importante aporte a esta tesis. Los datos se obtuvieron de las bibliotecas de las Orquestas Sinfónicas Nacionales de Loja, Cuenca y Guayaquil; así como, de la Orquesta Sinfónica del I. Municipio de Loja y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil.

El método analítico científico está presente en el Capítulo II, necesario para interpretar las obras escogidas para este fin, y así poder comprender el estilo de la orquestación, tanto en sus obras como en sus arreglos sinfónicos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Para inventariar la producción musical de Carlos Ortega Salinas, se recolectaron todas las obras de carácter sinfónico que él ha realizado. Primero se elaboró un listado del material recolectado en las bibliotecas de las orquestas sinfónicas del país, así como la del propio compositor y arreglista, para luego proceder a la realización de los catálogos, codificando cada una de sus obras bajo los siguientes parámetros: fecha de realización, género de la obra, nombre del tema y el nombre del compositor para los casos de temas ya creados y por él orquestados.

El objetivo general que se planteó para el presente trabajo fue: “Aportar al conocimiento de la cultura musical lojana, a través del análisis morfológico de los ritmos y géneros nacionales de las obras musicales más destacadas compuestas por el Maestro Carlos Ortega Salinas en el contexto histórico, socioeconómico y cultural local; así como, de su capacidad para adaptar los géneros nacionales para la ejecución sinfónica, y del grado de aceptación pública de éstos, en su compromiso de desarrollar y difundir la música lojana como parte de su identidad cultural”.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Inventariar la producción musical y analizar morfológicamente los ritmos y géneros nacionales de las obras musicales más destacadas

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

compuestas por el Maestro Carlos Ortega Salinas en el contexto histórico, socioeconómico y cultural local, regional y nacional.

- Analizar la instrumentación, estilo y capacidad para adaptar los géneros nacionales en arreglos para la ejecución sinfónica.
- Evaluar el grado de aceptación pública de los arreglos sinfónicos de las composiciones nacionales, realizados por el Maestro Carlos Ortega Salinas como referentes de difusión y desarrollo de la identidad cultural lojana.

Esta investigación se realizó entre abril del 2010 y enero del 2011. La tesis está estructurada en cuatro capítulos, que son:

Capítulo I: Carlos Alberto Ortega Salinas. Biografía, inicios estudios y profesionalización.

Capítulo II: Análisis morfológico de las obras más representativas del compositor: tres obras.

Capítulo III: Archivo musical: Codificación y ordenamiento de su material musical. Levantamiento de los textos.

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En los anexos se presentan una reseña histórica de la gestión realizada por el Maestro Carlos Ortega Salinas en beneficio de la creación de la Orquesta Sinfónica de Loja; así como, las partituras de las tres obras analizadas morfológicamente en el capítulo II.

CAPÍTULO I

Estado actual del Arte, Contextualización.

**Carlos Alberto Ortega Salinas: Biografía,
inicios, estudios y profesionalización.**

**Aceptación social de su producción
sinfónica.**

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.1. ESTADO ACTUAL DEL ARTE, CONTEXTUALIZACIÓN.

“La cultura entendida sociológicamente es el resultado de los distintos procesos de adaptación o enfrentamiento al medio en que habita el hombre. El hombre vive en sociedad: desde el grupo tribal formado por un reducido número de individuos, hasta las modernas y complejas sociedades de masas. Pero, además de vivir en sociedad el hombre presenta otra característica complementaria o derivada de este hecho: en su conducta observa pautas regulares más o menos estandarizadas de comportamiento. Teniendo presente que la vida de todo individuo se realiza mediante la interacción con otros, la sociología, a fin de analizar y explicar las causas de la conducta humana y sus comportamientos regulares, ha elaborado un concepto teórico de cultura. Sin embargo el significado que los sociólogos dan a este término difiere de lo que comúnmente se entiende por cultura en el sentido de prácticas elevadas de la vida: el arte, la música, la pintura, la lectura etcétera...”¹

Para la sociológica la cultura comprende aspectos mucho más amplios y completos de la vida del hombre: se refiere a la totalidad de aspectos o normas que los individuos aprenden como miembros de una sociedad dada.

¹ GUZMÁN R. Abel, Tesis: La Formación Académica de los instrumentistas de Oboe en el Conservatorio de Música S.B.C. de la ciudad de Loja, pp. 103

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Desde esta perspectiva la cultura puede ser entendida como un conjunto o un sistema de actitudes, comportamientos, modos de vida, de pensamiento y de acción, de ideas y valores, que conforman las actitudes de los hombres

en unos determinados patrones o esquemas de conducta. Todo aquello que es o hace el hombre como ser social y que no le viene dado por su herencia biológica es cultura.

Dentro de este contexto se determina la importancia de la cultura, el arte y en especial de la música, como parte relevante de cada pueblo en lo que respecta a su desarrollo social, en donde es importante señalar que la ciudad es el principal centro irradiador de cultura de las sociedades contemporáneas y que sus manifestaciones artístico musicales determinan el carácter y el grado cultural que estas alcancen.

El arte y en especial la música, son las manifestaciones más directas y eficaces que la sociedad encuentra para expresar sus ideas y sentimientos. Si se tiene interés por la historia de la humanidad o de una sociedad en particular, se está obligando a conocer la cultura, el arte y particularmente su música, que son las expresiones colectivas e individuales de cada sociedad y de quienes la constituyen.

Además de considerar a la sociedad como un conjunto de relaciones comunitarias que se desarrollan entre individuos y entre grupos sociales, cabe

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

concebir a la sociedad como un conjunto de grandes instituciones sociales. El análisis social consistirá en el examen de estas instituciones (culturales, musicales, políticas, económicas, religiosas) y de las relaciones que se producen entre ellas. En el seno de las instituciones desarrollan sus actividades numerosos grupos sociales, que a su vez se interrelacionan entre sí. La universidad, la judicatura, el parlamento, el ejército, etcétera, son instituciones de carácter público a través de las cuales el estado con sus políticas organiza y coordina la vida social, política, económica y cultural, así como los niveles de creación artística de la sociedad civil.

Las instituciones sociales encargadas de la formación, promoción y difusión de la música, se conforman de una compleja estructura académica de vital importancia en el proceso cultural de cada tejido social, en la cual los individuos desarrollan sus destrezas particulares a través de los conocimientos científicamente impartidos en estas instituciones. Los Conservatorios, las Universidades con sus facultades de Artes y Carrera Superior de Música y las Orquestas Sinfónicas del País, son los llamados a realizar una acción social en defensa de la identidad cultural musical y de la producción artística de dicho conglomerado.

De éste elevado proceso de formación, deben surgir los artistas y creadores de cultura, como resultado y en concordancia al contexto histórico en el que viven, quienes son y han sido a través de la historia los encargados de heredar ese

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

legado de tradiciones y costumbres de la que se nutre la cultura de cada pueblo.

“Por su origen, la música se divide en popular o creación espontánea de los pueblos, y la artística o sea la creada por el compositor que se impone un plan plenamente elaborado; por sus elementos sonoros, en vocal e instrumental; por su destino, en música religiosa, profana, militar, teatral, bailable, u otros elementos creadores o que puedan crearse; por su escuela o su época en antigua, renacentista, clásica, romántica nacionalista, folklórica, impresionista, tantas y tantas variadas formas de este arte universal han hecho de él un elemento espiritual y vital importancia en todos los pueblos del mundo y una unidad de medida para poder apreciar el grado de civilización a que han llegado”²

Poco se sabe de las características de la música de los pueblos antiguos, pues ninguno de ellos llegó a escribirla, lo que ha llegado a nuestra época debió transmitirse por tradición oral, y esa tradición por su naturaleza, sufre continuas alteraciones. Los escritos más antiguos han permitido algún conocimiento acerca de la teoría musical de los griegos aunque sin poder reproducirla hasta los tiempos modernos.

² ENCICLOPEDIA BARSA, Tomo XI, pp.25

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La Edad Media fue pródiga en la creación de música popular en toda Europa y en algunos pueblos de Asia que han llegado a conocimiento de occidente. De esa música se originaron los primeros intentos artísticos, o sea, la elaboración de obras musicales de acuerdo a un plan propio, dando inicio así al planteamiento de lo que ahora es fundamental en el procero artístico creativo, la participación del compositor y el papel importante del arreglista u orquestador para plasmar en unión al entorno en el que se desarrolla la obra musical previamente concebida.

“El arte de crear, escribir, arreglar u orquestar obras musicales supone en quien lo ejerce el conocimiento de la técnica musical y un grado de imaginación y sensibilidad necesario para emplear el lenguaje musical en la expresión de sus pensamientos y sentimientos personales y si bien alrededor de esta labor, comúnmente se menciona la inspiración o la intuición, para los artistas el trabajo y la socialización del mismo tienen en la creación una parte siempre preponderante.

Estos dos elementos que hemos mencionado son los procesos que nutren de Materialidad a la obra artística, el primero en tanto significa la acción transformadora de la materia prima sonora fijada en combinaciones rítmicas, combinaciones armónicas, etc. Y el segundo en cuanto que su producción, el músico la comunica y transmite a una masa de oyentes de la que es parte y que

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

revierte para sí respuestas y relaciones que escrutan su visión de la problemática y el medio en el cual se desarrolla su existencia.”³

Entonces, el creador basa su obra en la cotidianeidad de su vida, define su trabajo musical en las vivencias propias o de quienes conviven con él, le canta a sus costumbres, a su tierra y sus mujeres, sus personajes históricos, a su patria, a su fe, al amor, a todo lo que en él se ve reflejado, a sus sentimientos o frustraciones, a la realidad política y social de su presente, a sus anhelos y esperanzas, logrando así que el pueblo en todos sus estratos sociales se identifique con su arte, puesto que al cantar su realidad, sin duda encontrará en su expresión coincidencias en la vida cotidiana de todos sus habitantes, el creador popular canta la vida de los demás vivida junto a ellos.

Para que esto suceda es necesario que el creador tenga pleno conocimiento de su entorno cultural, que conozca la historia y viva la idiosincrasia de su gente, de tal manera se puede puntualizar que la fuente inspiradora del compositor son las vivencias y estados de ánimo que en él produce el devenir cotidiano de su pueblo, entonces su trabajo intelectual consta en saber utilizar adecuadamente los recursos técnicos musicales que posee para lograr que su obra se identifique con esta realidad y tenga aceptación popular, lo que se convierte en un proceso de mutua alimentación cultural.

³ II Seminario Taller de Música Tradicional Ecuatoriana, organizado por La Universidad Nacional de Loja, 2006, Conferencista Prof. Julián Pontón

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

“La música se hace popular porque da fe de cómo es el pueblo, se amolda a sus costumbres y gustos o porque sus compositores son parte del mismo, en este sentido por ser la memoria histórica y testimonio de cómo es la vida y los sentimientos de la gente, las canciones populares se vuelven tradicionales y se conservan.”⁴

Dentro de este proceso creativo y como parte importante del mismo, se debe dar una consideración y análisis especial al intérprete, quien hace las veces de interlocutor y es el medio de enlace entre el creador y el oyente, permitiendo hacer realidad la difusión del material compuesto.

En la historia de la música Occidental, la agrupación de mayor importancia y jerarquía en toda Europa para la interpretación de las creaciones populares en todos sus géneros, era la Orquesta Sinfónica, por ser la institución musical que contaba con la gama más amplia de opciones técnicas sonoras, que permitían al compositor hacer gala de su talento e inspiración en favor de su obra de arte, lo que llevó por muchos años, al máximo apogeo de las formas y estilos musicales en occidente y a un crecimiento sinfónico trascendental en la historia de la música académica universal. La naturaleza de los géneros populares europeos difiere mucho de los que se produjeron posteriormente en América y

⁴ Il Seminario Taller de Música Tradicional Ecuatoriana, organizado por La Universidad Nacional de Loja, 2006, Conferencista Prof. Julián Pontón

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

específicamente en el Ecuador, esto debido a que el contexto y la realidad histórica en el que se desarrollaron fueron diferentes.

A lo largo de la historia de la música en el Ecuador han existido gran variedad de ritmos, unos autóctonos debido a la gran pluriculturalidad de que hace gala nuestro país, y otros que han sido producto de las hibridaciones que se dieron luego de la colonia, de todos ellos es el sentir popular el que ha arraigado en el acervo cultural nacional a unos géneros más que a otros, esto en gran medida se dio por el trabajo realizado de los compositores que en su debido tiempo produjeron este tipo de música llegando a tener gran aceptación pública.

Pese a esta realidad el trabajo de las Orquestas Sinfónicas en el Ecuador, se presenta con una visión distinta a las europeas, puesto que no solo es el lugar al que llegan los músicos intérpretes de mejor preparación en cada uno de los instrumentos sinfónicos para desarrollarse profesionalmente, sino que llevan como misión interpretar el repertorio universal, latinoamericano y especialmente el nacional, en sus diversos géneros y ritmos con la intención de llevar la difusión de la música sinfónica nacional a todos los estratos sociales.

Para que estas Orquestas en el país puedan cumplir con esta misión, cabe destacar el aporte que grandes maestros ecuatorianos han dado a lo largo de su vida para que éste proceso de difusión de la música nacional se pueda llevar a la interpretación sinfónica, y quienes han ofrecido su trabajo en beneficio de su

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

pueblo, como lo son las obras y arreglos sinfónicos de Carlos Ortiz Cobos y Leopoldo Yanzahuano, cuyo material se ha interpretado por muchos años en la Orquesta Sinfónica de Cuenca; Gerardo Guevara y Luis Humberto Salgado, con obras de gran corte sinfónico de música nacional en géneros y formas universales, interpretadas en todo el país y en el exterior; la música creada por Salvador Bustamante Celi y Segundo Cueva Celi, dos músicos emblemáticos de la cultura de la ciudad de Loja, al igual que los trabajos realizados por Nicasio Safadi y Cesar Bonilla, éstos por citar solamente algunos referentes de la producción de música sinfónica nacional.

En la actualidad la difusión que se le presta a estos géneros nacionales es escasa, y esto en gran medida se debe a que las instituciones estatales que están encargadas de la promoción de estos géneros no cuentan con las herramientas técnicas para hacerlo con propiedad, como lo son contar con nuevas composiciones de estos géneros nacionales, la falta de profesionales que se encarguen de la elaboración de arreglos u orquestaciones idóneas y de calidad sobre la música nacional ya creada para que puedan ser ejecutadas por las diferentes agrupaciones y especialmente por las Orquestas Sinfónicas del Ecuador que son los estamentos gubernamentales que tienen la misión de hacerlo.

En vista de ello, el presente levantamiento de información, pretende como finalidad dar un aporte a la sociedad ecuatoriana, con la elaboración de un

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

archivo completo de la obra musical del destacado músico y Maestro Lojano Carlos Alberto Ortega Salinas, su codificación científicamente realizada, servirá de consulta para quienes estén interesados en el estudio y fortalecimiento del conocimiento de los ritmos y géneros nacionales, de sus formas y estructuras de composición, su instrumentación y estilo de orquestación sinfónica.

Del mismo modo es plenamente justificado el estudio y publicación de un músico con una vida llena de logros y éxitos, el elevar una investigación de este tipo promueve el conocimiento de la obra de un artista nacional en una sociedad necesitada de referentes actuales, sobre todo musicales, y que el desinterés de las instituciones encargadas de promocionarlos, los mantiene relegados por su escasa difusión.

1.2. BIOGRAFÍA.

1.2.1. Su Vida.

Carlos Alberto Ortega Salinas, nace el 17 de junio de 1949 en la parroquia San Lucas perteneciente al cantón Loja, ubicada hacia el norte y a 55 km de distancia de la capital provincial que lleva el mismo nombre, Loja, en el sur del Ecuador.

Hijo de Don Carlos María Ortega Gómez (+) y de Doña Juana Delicia Salinas Ordoñez, es el tercero de once hijos entre siete hombres y cuatro mujeres. Lo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

particular de esto es que es el único músico de su familia que heredó la vena musical de su padre y dedicó su vida a formarse profesionalmente en este arte.

Su padre fue un joven músico intérprete del clarinete, saxofón y piano, que viajaba a la ciudad de Cuenca para recibir clases con el Maestro José Miguel Vaca Flores, quien era director de las bandas militares de esa ciudad. Con esos conocimientos formó una banda popular en San Lucas; luego, por motivos de trabajo se traslada a Yacuambi en donde conforma otra agrupación musical que se encargaba de amenizar las veladas, misas y fiestas en general, siendo siempre Don Carlos María Ortega Gómez su director y arreglista. Todo esto lo recuerda claramente Carlos Ortega Salinas, que con tan solo tres años de edad ya acompañaba a su padre en los diferentes escenarios en los que se presentaba.

Carlos Ortega Salinas contrajo matrimonio en 1972, con Doña Germania Vallejo Delgado, de esta unión matrimonial procrearon cuatro hijos y siete nietos, hasta la actualidad. El mayor de sus hijos es Ingeniero Geólogo, Carlos Danilo Ortega Vallejo; quién, a pesar de no ser músico profesional tiene siete años de estudios musicales entre violín y trompeta. Los otros tres hijos son músicos profesionales con formación académica y titulados, Julio Patricio Ortega Vallejo (violín y viola), Karla Johana Ortega Vallejo (flauta traversa) y Germania Vanesa Ortega Vallejo (violonchelo).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.2.2. Estudios y profesionalización.

Sus estudios primarios los realizó en la escuela Pedemonte Mosquera en la ciudad de Yacuambi, los secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, los estudios superiores en la Universidad del Azuay en la ciudad de Cuenca, y en la Universidad Nacional de Loja obtuvo un Diplomado de Cuarto Nivel.

Ingresó a los once años al Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, que en ese tiempo funcionaba como una institución adscrita a la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Loja, para iniciar sus estudios en flauta traversa con el profesor Víctor Moreno Iñiguez, nacido en Loja, quien también paralelamente lo instruía como miembro de la Banda de Música del Colegio Bernardo Valdivieso junto al Maestro José María Bustamante Palacios, hijo del compositor Salvador Bustamante Celi.

Otros maestros que aportaron en su formación musical inicialmente fueron: Manuel de Jesús Lozano, Manuel Torres, César Alberto Ortega y Miguel Cano Madrid, todos ellos prominentes personajes de la cultura musical lojana y ecuatoriana.

En ese entonces la instrucción académica en la Escuela Superior de Música, consistía de un año preparatorio a manera de propedéutico, más tres años de formación instrumental y en diferentes materias musicales. Para el año de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1973, coincidencialmente con la llegada a la ciudad de Loja de el Maestro Jorge Avendaño, de nacionalidad peruana, se realiza la apertura del Bachillerato en Música, lo que aumentaría seis años más de formación. El Maestro Avendaño toma la decisión de regresarlo al primer año, luego de ya haber cumplido con estos cuatro iniciales establecidos previamente, lo que es tomado de buena manera por Carlos Ortega Salinas, por cuanto le sirvió para reforzar su dominio de la flauta traversa. Otro importante maestro en su vida de estudiante fue el Maestro Teófilo Álvarez, también de nacionalidad peruana, flautista y compositor. Finalmente egresa del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi en la Especialidad de Flauta Traversa.

En 1980 viaja a Cuenca para realizar sus estudios universitarios, y para finales del año 1983 egresa con el título de Profesor en Ciencias de la Educación, especialización Musicología, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede en Cuenca. Luego de la defensa de su Tesis obtiene el Título de Licenciado en Musicología, conferido por la Universidad del Azuay.

De regreso a Loja cursa y obtiene un Diplomado en Teorías de Aprendizaje, avalado por el Centro de estudios de Postgrado (CEPOSTG), de la Universidad Nacional de Loja.

Durante su estadía en Cuenca, fue profesor del Conservatorio José María Rodríguez en la cátedra de Flauta Traversa, músico integrante de la Orquesta

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Sinfónica de Cuenca en calidad de primera flauta solista y, también a pedido del Director de la Orquesta Sinfónica, se le encargó realizar los primeros arreglos sinfónicos musicales de obras nacionales, especialmente de la música lojana, materiales que para ese entonces no se conocían o no existían, lo que hacía imposible la difusión de estos géneros en estas instancias. Cumplió plenamente con este cometido y sus arreglos fueron interpretados continuamente en las presentaciones y programaciones de dicha institución por varios años. Paralelamente se le encarga formar el coro y la estructuración de la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio de Música de Cuenca, que para su llegada no estaban en funcionamiento.

Durante sus años de formación en el Conservatorio en Loja, ha participado en talleres y cursos de armonía temporales con los Maestros Tomás Lefeber de nacionalidad chilena y con el Maestro peruano Teófilo Álvarez.

Un importante aporte en su formación musical, como él mismo señala, es el curso de Dirección Coral y Arreglos para Coro, dictado por el Maestro ruso Sergei Chucov, con una duración de tres años, entre 1975 a 1978, cuando el maestro europeo era de la planta docente del conservatorio lojano. En éstos años obtuvo conceptos, métodos y técnicas idóneas, que serían la base fundamental de su futura carrera como arreglista, compositor y director.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La llegada de este maestro fue acompañada de un trascendental grupo de maestros europeos, la mayoría rusos, que impartieron sus conocimientos en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi de Loja durante varios años entre los 70 y 80 del siglo anterior, marcando un relevante desarrollo en la formación académica musical en esta prestigiosa institución, en todos sus niveles y especialidades.

En su constante proceso de investigación, Carlos Ortega Salinas se ha visto en la necesidad de invertir en pedagogos particulares para realizar una buena formación como Director de Coros y Orquesta, constan entre sus profesores la Maestra Tatiana Semionova de origen búlgaro, el Maestro Michel Samson de nacionalidad holandesa, y la Maestra Dulce Rodríguez, cubana.

En lo que respecta a las materias teóricas pertinentes a la práctica en la Dirección Orquestal, como lo son: formas musicales, estilos e interpretación, organología y transporte, armonía, entre otras, la Maestra Rodica Pop procedente de Rumania, sentó las bases, que sumadas ahora con una experiencia de casi 30 años en la dirección orquestal, lo han convertido en un Director reconocido en la actualidad.

La escasa presencia de profesores capacitados para la enseñanza de arreglos, armonía, organología, formas musicales y otras materias necesarias para una correcta formación de un compositor y arreglista, llevaron a Carlos Ortega

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Salinas hacia la exploración de todos estos temas, que junto a la práctica lo condujeron hacia ese conocimiento. La experiencia e investigación bibliográfica más la destreza y el buen gusto musical lo convierten en un arreglista que en gran parte se autoformó. Así él mismo lo señala “Es una técnica que la misma universidad la tiene, aprender haciendo... la composición y los arreglos musicales se los hace con la práctica...”⁵.

No tuvo un referente en este aspecto, puesto que en ese tiempo arreglos de música nacional no existían y mucho menos de carácter sinfónico solamente, en los mejores casos existían unas partituras para piano con melodía, y en otros únicamente las líneas melódicas, sin su acompañamiento armónico, ni mucho menos grabaciones de carácter doméstico en las que pudiera basar su trabajo en el arreglo orquestal. La única obra nacional que él señala haberse fijado, por conocer la parte de piano y luego la partitura del arreglo sinfónico con toda su instrumentación, es el poema sinfónico Auroral del Maestro Salvador Bustamante Celi, el mismo que le sirvió de guía para iniciar sus primeros trabajos como arreglista.

Estas primeras experiencias como arreglista se remontan al año de 1970, en lo que sería otra faceta destacada dentro de su vida musical, dado que el gusto por los géneros tropicales lo llevaron a conformar el grupo “Los Siete Latinos”, del cual era su director y arreglista. Para el año de 1978 forma otra agrupación

⁵ Carlos Alberto Ortega Salinas. Entrevista 08/10/10

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

del mismo corte llamada “Los Estelares”, experiencia que le serviría para en lo posterior, cerca de 1980, iniciar sus trabajos de arreglos musicales de carácter sinfónico.

Esta afición por la música bailable no la deja, no obstante al paso de los años y a su trabajo en la dirección sinfónica, en el año 2009 forma y dirige la Orquesta “Candomblé”, con la cual realiza una producción discográfica con composiciones y arreglos inéditos, todos de su autoría.

1.2.3. Capacitación.

- Cursos de perfeccionamiento docente, 1972, 1974, 1998.
- Primer Seminario Nacional de Conservatorios de Música, Quito -1974
- Seminario sobre “Metodología Especial de la Música, 1976.
- Curso de “Historia de la Música y Formas Musicales”, 1976.
- Seminario Nacional de Cultura Musical y Formación Profesional, 1981.
- Seminario Taller sobre Planificación Curricular y Evaluación Educativa, 1987.
- Seminario de “Relaciones Humanas”, 1987.
- Curso de “Dirección Orquestal y Técnicas de Interpretación”, 1989.
- Seminario Taller “Formación en Docencia Modular para los Troncos de Carrera de la Facultad de Artes”, 1991.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Curso sobre “Didáctica Musical”, 1991.
- Seminario - Taller de Investigación Básica, 1993.
- Seminario “La problemática del Sistema Modular en la Facultad de Artes”, 1993.
- Curso de Investigación Formativa para la Docencia Modular, 1996.
- Curso - Taller “La Universidad Nacional de Loja frente a los desafíos del siglo XXI, 1997.
- Curso “Didáctica de la Lecto-Escritura Musical y Talleres de Conjuntos Instrumentales”, 1997.
- Semana Curricular Modular de la Facultad de Artes, 1998.
- Circulo de Ponencias entorno a la Universidad Nacional de Loja y su vinculación con la Sociedad Ecuatoriana, 1998.
- Seminario Taller de “Investigación Cultural”, 1998.
- Seminario - Taller “Introductorio para la Docencia en Educación Musical Semipresencial”, 2000.
- Taller sobre “El Manejo del Estrés”, 2000.
- Seminario -Taller de “Música Tradicional Ecuatoriana”, 2000.
- Seminario - Taller “Alternativas de Nueva Organización de la Universidad Nacional de Loja”, 2000.
- Seminario - Taller “Estudio y Análisis de la Ley de Educación Superior”, 2000.
- Curso “La Autoestima y Motivación Personal”, 2002.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.2.4. Logros y Distinciones

- Presea de Oro al Mérito Educativo-Cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, 1988.
- Presea de Oro al Mérito Laboral, por el Ministerio de Trabajo, 1992.
- Presea de Oro al Mérito Artístico Provincial, por H. Consejo Provincial de Loja, 1996.
- Presea de Oro al Mérito, Himno al Cantón Chaguarpamba , 1992.
- Presea de Oro al Mérito Artístico como Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio “S.B.C”, 1993.
- Diploma por la participación en el Primer Concurso de Composición Musical, Cuenca-1982.
- Diplomas por la participación en el I-II-III-V, Festivales del CEDIC, en calidad de autor y compositor.
- Diplomas de Reconocimiento en la II-III, Velada de la Música Inédita Lojana.
- Diploma de Reconocimiento de las Instituciones Públicas de la Ciudad de Loja, 1991.
- Diploma por la participación en calidad de Director Artístico del Festival de La Lira y La Pluma Lojanas, II etapa, Loja 1995.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Diploma por el Primer Lugar en el Concurso de Marchas Militares, Quito- 1996.
- Diploma por la participación en el Festival de las Orquestas del Recuerdo, Quito-1997.
- Diploma por participación en el Primer Congreso Nacional de Músicos. “Luis Alberto Valencia”, del cual fue presidente, Quito- 1997.
- Diploma de Reconocimiento Nacional por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y la S.A.Y.C.E., Quito- 1997.
- Trofeo a la canción más popular del Festival de la Canción Binacional de la Radio Cutivalú, Piura- Perú-2000.
- Presea de Oro por el Primer Premio del Concurso de Música Ecuatoriana “El Chacito de Oro” organizado por el Consejo Provincial de Loja, 2001.
- Presea de Oro al Mérito Docente, por el Conservatorio “S.B.C” 2002.
- Tercer lugar en el Concurso de Composición de Música Mariana en honor a las Bodas de Diamante de la Virgen del Cisne, 2005.
- Presea de Oro por el Primer Premio en el Concurso de Música Binacional de la Lira y la Pluma, 2005.

1.2.5. Vida Laboral. Cargos Ocupados.

- Promotor, Director e Instrumentista del conjunto “Los siete Latinos”, 1970 a 1975.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Director e Instrumentistas del conjunto “Los Estelares”. 1978 a 1980.
- Integrante de la Orquesta Sinfónica de Estudio del Conservatorio de Música “SBC”, 1969-1979.
- Integrante del Conjunto Universitario del Ecuador, con el cual viajó a la República del Japón en 1976.
- Director de la Orquesta de Cámara, Coro Polifónico y Profesor de Flauta del Conservatorio de Música José María Rodríguez de Cuenca, 1980-1983.
- Promotor, Director y Flautista del conjunto vocal-instrumental “Integración Lojana”. 1985-1987.
- Integrante, Primera Flauta Solista, Arreglos Musicales y Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, 1980 a 1983 y 1990.
- Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música “SBC”,
- Fundador y Director Titular de la Orquesta Sinfónica del I. Municipio de Loja, 1986-1997.
- Director del Coro de Niños del Consejo Provincial de Loja, 1999.
- Director Invitado de las Orquestas Sinfónicas Integradas del Ecuador en 1990, 1994 y 1998.
- Promotor y Fundador de la Orquesta Sinfónica en Loja en 1997.
- Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, 1998-2000.
- Catedrático y Director del Grupo de Cámara, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Loja, 1987-2002.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.2.6. Cargos actuales.

Director de la Orquesta “Candomblé”.

Profesor de Flauta Traversa en el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”.

Director Titular de la Orquesta Sinfónica del Municipio de Loja (OSML). En este cargo, viene realizando con éxito un importante trabajo, con miras al logro de sus principales objetivos, como son el difundir la música de los compositores lojanos nacionales, latinoamericanos e internacionales; así como incentivar a los jóvenes valores instrumentistas de la ciudad, provincia y el austro, hacia la práctica académica del arte musical.

Con la OSML a partir de su estreno comenzó a realizar una serie de conciertos en los barrios, parroquias y cantones de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. Ha sido invitada a la ciudad de Guayaquil para la inauguración del Stand de la República Federal de Alemania, a la ciudad de Babahoyo; a Quito al salón auditórium de la FAE, a la Escuela Superior Eloy Alfaro y al Concierto Popular en el Parque La Carolina con motivo del estreno de la Banda Sinfónica del Distrito Metropolitano de Quito; a la inauguración de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbios; y por algunas ocasiones a las Ciudades de Tumbes, Sullana y Piura de la República del Perú.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La OSML tiene varias producciones discográficas, y en enero de 1990 hizo el lanzamiento de su primer disco de larga duración (Long play), para el siguiente año en 1991, graba el segundo disco, que lo realizó conjuntamente con la Rondalla Municipal.

En abril de 1995 lanzó su primer disco compacto (CD) con temas de autores nacionales e internacionales. La grabación se realizó en los estudios de la Radio MT3- HCJB, Quito. En el 2002, presenta su segundo CD, que en su mayoría contiene música de compositores lojanos, acompañados de la Rondalla Municipal.

En 1993, OSML fue acreedora de La Medalla de Oro al Mérito Artístico por parte de las Juventudes Ecuatorianas CAJE. En agosto de este mismo año, participó en el encuentro de Orquestas Sinfónicas del Ecuador, realizado en el Parque La Carolina, Quito.

En el 2001 participó en el encuentro binacional del Orquestas Sinfónicas unificadas con la Sinfónica de Trujillo del vecino país del sur, por las fiestas de la Independencia de Loja.

En el mismo año colaboraron en el lanzamiento del CD, con música del gran maestro lojano Segundo Cueva Celi, realizado en el Salón de la Ciudad de Loja, promoviendo de esta manera a la difusión de los valores de nuestra tierra.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En octubre del 2003 participó en el Encuentro Binacional de Orquestas Sinfónicas Municipal de Loja y Piura, en homenaje a las fiestas de la ciudad de Piura.

En noviembre del 2003, participa en el encuentro binacional de Orquestas Sinfónicas realizando en Loja, en la Plaza de San Sebastián, con las Orquestas Sinfónicas de Piura, Orquesta Sinfónica de Loja y Orquesta Sinfónica Municipal de Loja.

En agosto del 2004, realiza la Gran Serenata en honor a la Santísima Virgen del Cisne en la Puerta de la Ciudad, con una multitudinaria presencia de espectadores.

En diciembre del 2004, presenta el Gran Concierto Coral- Sinfónico, con los coros de las provincias de EL Oro y Loja, en homenaje a los 30 años de Fundación del Coro de la Universidad Técnica de Machala.

En junio del 2005, realiza un concierto en la Catedral de Machala. El 8 de septiembre del 2005 participa en la misa solemne en Honor a la Santísima Virgen del Cisne por las bodas de Diamante en la Plaza Central de Loja, con la presencia de miles de devotos de todo el país.

El 16 de septiembre del 2005, interpreta todas las canciones del Festival Mariano por bodas de Diamante de la Virgen del Cisne.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En julio del 2006, presentó un concierto en la Plaza de Armas de la ciudad de Tumbes por las Fiestas Patrias del Perú.

En febrero de 2008, realizó conciertos en Chiclayo y Reque, República del Perú, con motivo de la Feria Internacional de Turismo.

En el 2009, ejecutó conciertos en la ciudad de Babahoyo, por las fiestas de Aniversario y en la ciudad de Lambayeque y Chiclayo, Perú, por iguales razones.

En octubre del 2010 realizan una gira a la provincia de los Ríos por las festividades se las ciudades de Quevedo y Babahoyo. En este mismo año, previa a una invitación, la OSML viaja al Perú para realizar presentaciones en las ciudades de Chiclayo y Pátao, con motivo de un Congreso Internacional de Médicos.

La OSML continúa con su labor de difusión brindando conciertos didácticos en escuelas, colegios, teatros, templos, coliseos y plazas dando prioridad a la música ecuatoriana.

Actualmente proyecta la grabación de un nuevo CD con la música de los más prestigiosos compositores de Loja.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.3. ACEPTACIÓN DELA PRODUCCIÓN SINFÓNICA DEL MAESTRO CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS

La producción musical del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas, en lo que respecta específicamente a su trabajo sinfónico, tanto en sus propias obras como de los arreglos orquestales de otros compositores nacionales, demuestran su importante aporte al desarrollo la cultura lojana y nacional; así como su difusión a nivel internacional, puesto que algunas de sus obras y arreglos sinfónicos son actualmente interpretadas por las Orquestas Sinfónicas de Trujillo y Piura.

En la fase de recuperación documental del presente trabajo, se evidenció que en todas las orquestas profesionales del Ecuador, tienen en sus bibliotecas las obras y arreglos sinfónicos del Maestro Carlos Ortega Salinas, las mismas que son interpretadas en sus diferentes programaciones anuales, lo que manifiesta el grado de aceptación que tiene el trabajo musical y la calidad de los arreglos por él efectuados.

En la biblioteca de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, reposan un gran número de las composiciones y arreglos del maestro Ortega Salinas que forman parte del repertorio que esta institución ofrece. Particularmente merece hacer referencia la orquestación del pasacalle Chola Cuencana de Rafael Carpio Abad, tema de mayor identidad de esa ciudad, que tiene una trascendencia histórica y cultural muy arraigada en su gente y la identifica a nivel nacional, arreglo que frecuentemente

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

se incluye en sus presentaciones, reflejándose la calidad del trabajo sinfónico en el aplauso que el público le brinda.

En el año 2007, con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Julio Jaramillo, el mayor intérprete de música nacional de todos los tiempos, y referente internacional de nuestra música, se encarga a Carlos Ortega Salinas, por parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, la realización de los arreglos y orquestaciones sinfónicas de varias de las mas destacadas obras que se hicieron famosas en la voz del “Ruisenor de América”. Estas fueron exitosamente interpretadas en su honor en un multitudinario acto en el mes de julio del mismo año, con la positiva acogida por parte del público guayaquileño

La Orquesta Sinfónica de Loja frecuentemente interpreta música nacional en sus presentaciones, dando cumplimiento a su política institucional de fortalecer la difusión de nuestros géneros musicales; para ello, en muchas de estas ocasiones hace uso del material trabajado por Carlos Ortega Salinas, lo que se comprueba en el registro institucional de conciertos que esta institución lleva a lo largo de sus trece años de vida.

La Orquesta Sinfónica del Municipio de Loja, continúa bajo la dirección del Maestro Ortega Salinas, siendo la que posee en sus archivos la mayor cantidad de arreglos sinfónicos de su autoría, mismos que constantemente son difundidos en sus presentaciones, especialmente a lo largo de la provincia de Loja.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En la Unidad de Comunicación Social de la Orquesta Sinfónica de Loja, reposan los archivos video-gráficos y programas de mano de las últimas 10 temporadas, en los que se puede encontrar todo el repertorio que esta institución ha ofrecido a lo largo de este tiempo en sus conciertos.

De esta unidad se recolectó una muestra importante de programas de mano, que certifican los altos niveles de aceptación que los arreglos orquestales y las composiciones de Carlos Ortega Salinas tienen en los diferentes directores, tanto titulares como invitados por ésta orquesta, quienes han escogido su material para interpretarlo dentro de un universo muy amplio de conciertos.

Para efectos de lo expresado anteriormente es necesario conocer una muestra de los programas de mano, gentilmente proporcionados por la Orquesta Sinfónica de Loja, a través de su Unidad de Comunicación Social; otros trípticos se ubicarán en los anexos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

**Emmanuel Siffert
– Director Invitado –**

El director suizo Emmanuel Siffert es el Director Principal de la European Chamber Opera – Londres – de la Orquesta Sinfónica Aosta – Italia, y Jefe Artístico y Director del proyecto Swiss Symphonic-and Opera-composers.

Végh y sus estudios de director los realizó con los Maestros Horst Stein, Ralf Weikert, Jorma Panula y Carlo Maria Giulini. Emmanuel Siffert ganó el premio al mejor dir. Júor del Schweizerischen Tonkunstverein en 1993 y nuevamente en 1995. Participó como violinista con la Camerata Academia Salzburgo desde 1989 hasta 1994. Desde 1994 hasta 1997 fue Director Asistente de la Ópera de St.Gallen-Suiza, bajo John Neschling; en 1995 participó como tal en el Festival de Ópera de Avenches, en 1998 en el Gran Teatro de Ginebra bajo Armin Jordan, en 2001 en el Teatro Lírico di Cagliari bajo Rafael Frühbeck de Burgos y en 2001/02 bajo Gárdar Kortsen, así como en el Lyon Opera-house. Dirigió para el Ballet Nacional Inglés en las temporadas 2003/4 y 2004/5. Otras colaboraciones para ópera incluyen su participación con el Ópera Valle d’Italia, desde 2002, la Ópera de Nuernberg, la Ópera de Moldavia en Chisinau.

Otras orquestas que ha conducido Emmanuel Sifert incluyen a: Philharmonia Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken, Philharmonic Orchestra "George Enescu", Mexico City Philharmonic Orchestra, Johannesburg Philharmonic Orchestra, Armenien Philharmonic Orchestra, Pizen Operahouse-Orchestra, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Slovensische Philharmonie, Volgograd Philharmonic Orchestra, Wiener Mozartorchester, Symphonieorchester St. Gallen, Lutoslawski-Philharmonie Wrocław, Orquesta della Svizzera Italiana – Lugano, Berner Symphonieorchester, Rubinsteini Philharmony – Lodz, Mozarteumorchester Salzburg, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Bulgarian Symphony Orchestra y Cairo Symphony Orchestra. Emmanuel Sifert ha producido CDs con la Royal Philharmonic Orchestra, Bulgarian Symphony Orchestra, Volgograd Philharmonic Orchestra, Swiss Chamber Orchestra, Aosta Symphony Orchestra. Sus grabaciones radiales incluyen a la Rundfunk-sinfonieorchester Saarbrücken, Orquesta della Svizzera Italiana - Lugano y la Swiss Chamber Orchestra. Algunos de los proyectos en los que está envuelto Emmanuel Sifert incluyen trabajos orquestales de compositores suizos (grabación – proyecto con VDE-GALLO, www.vdegallo.ch) Actualmente está al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador.

Repertorio

JEAN SIBELIUS
(1865 – 1957)

Suite "Karelia" Op. 11

**Ministerio
de Cultura**
DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA

Present

WOLFGANG A. MOZART Concierto para Fagot y
(1756 – 1791) Orquesta KV. 191

- Allegro

CONCIERTO DE TEMPORADA

Autor: Abel Alexander Guzmán Romero

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

QUESTA SINFÓNICA DE LOJA

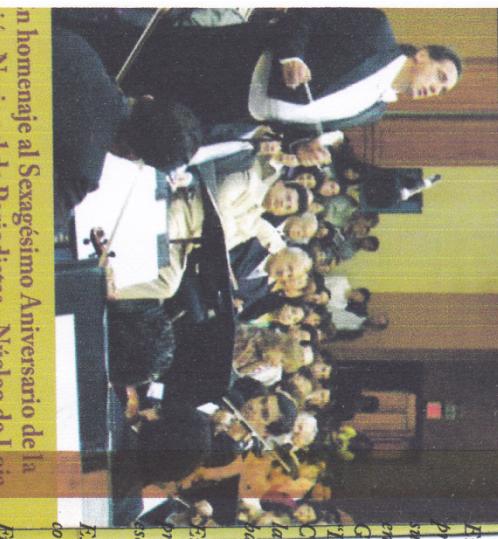
Christoph Hagel

- Director Invitado -

MINISTERIO DE CULTURA

Presentan

CONCIERTO DE TEMPORADA

Nuestro homenaje al Sexagésimo Aniversario de la

Institución Nacional de Periodistas - Núcleo de Loja

TEATRO UNIVERSITARIO BOLÍVAR
VIERNES 17 DE JULIO DEL 2009
20H00

ENTRADA LIBRE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770 - 1827)

Egmont
Overture, opus 84

MAURICE RAVEL
(1875 - 1937)

Bolero

CARLOS ORTEGA SALINAS
(* 1949)

Acuorela Andina
Suite

Allegro - Danzante - Yumbo - Sonjuaniato

Intermedio

PIOTR ILICHI TCHAIKOVSKY
(1840 - 1893)

Sinfonía Nro. 5
en mi menor, opus 64

Andante - Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licencia

Valse. Allegro moderato
Finale. Andante maestoso - Allegro vivace

Maestro Christoph Hagel
DIRECTOR INVITADO

En Alemania, el maestro Hagel trascendió por sus producciones de óperas de Mozart en Berlín. Bajo el batut, se volvieron legendarias las puestas en escena en lugares poco comunes como "Don Giovanni en la planta de distribución eléctrica", "La Flauta Mágica en el circo" en el afamado Circo Roncalli y "Apollo e Jacinta", con motivo de la reinauguración del Museo Bode de Berlín, con el bailarín estrella brasileño Ismael Ivo.

En el presente año logró un nuevo éxito con el proyecto "La Flauta Mágica en el Metro", puesta en escena en una nueva estación del Metro de Berlín.

Estrenó la ópera "Orfeo ed Euridice" de Haydn, con la Orquesta Sinfónica de Berlín.

Futuros proyectos incluyen las óperas "Così fan tutte" y "La Clemenza di Tito" de Mozart.

Maestro Christoph Hagel está al frente de la Orquesta Sinfónica de Loja por tercera ocasión.

REPERTORIO

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.3.1. RESPALDOS QUE APRUEBAN EL TRABAJO MUSICAL DEL MAESTRO CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS.

En la necesidad de argumentar y fortalecer esta investigación, es indispensable buscar criterios que enriquezcan con juicios de valor la importancia del trabajo musical de Carlos Ortega Salinas, dichos criterios deben ser emitidos por personalidades relevantes en el quehacer musical actual y principalmente por quienes tengan conocimientos sobre la obra del maestro antes mencionado.

En esta perspectiva, son los Directores de orquesta que hayan utilizado el material compuesto o arreglado por Carlos Ortega; los profesores de armonía y apreciación musical que conozcan de cerca algunas de sus obras quienes pueden emitir criterios válidos para ser considerados como un aporte en la presente investigación.

Para esto se solicitó a estos profesionales que elaboren juicios de valor sobre las obras compuestas u orquestadas por el maestro, sin un cuestionario pre establecido, con la finalidad de dejar en libertad sus criterios. De ésta manera sus valorizaciones son mucho mas objetivas para un análisis que nos permitirá tomar con veracidad el aporte del maestro Carlos Ortega Salinas.

El Maestro alemán WinfriedMitterer, actualmente director musical de la Camerata ARKOS perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja, estuvo algunos años frente a la Orquesta Sinfónica de ésta misma ciudad, él por varias ocasiones

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

acudió a obras del Maestro Carlos Ortega, tal como consta en el registro de conciertos de esta Orquesta, destacando en sus interpretaciones composiciones como: *Nuestra Patria*, que la define como una obertura interpretándola como tal en sus conciertos de gala, caracterizados por mostrar altos niveles musicales de la Orquesta hacia la audiencia; *Acuarela Andina*, una suite orquestal sobre ritmos ecuatorianos vernaculos, en donde se destaca su intención por mostrar varios de nuestros géneros populares más arraigados; y uno de los temas más preferidos por el director alemán es *Mi Pueblito*, “albazo orquestado brillantemente” según su propia definición.

Acerca del estilo arreglístico, textualmente manifiesta: “Prolífico arreglista para orquesta sinfónica, coro y otras agrupaciones musicales, con manejo magistral de estilos diferentes, destacando el mérito de haber sido uno de los pioneros de su generación en llevar un sinnúmero de temas populares, ritmos autóctonos, villancicos y otros géneros musicales al ámbito sinfónico y coral.”

Otro referente importante es el Maestro argentino Jorge Raúl Manfredini, Profesor Superior de Música de la República Argentina, quien actualmente ejerce la dignidad de Presidente de la Asociación del Profesorado Orquestal “A.P.O.”, institución que ha cumplido 118 años de labor en toda Latinoamérica.

El maestro Manfredini fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, y durante su estadía interpretó por varias oportunidades, las obras compuestas y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

orquestadas por Carlos Ortega Salinas, de quién se refiere en términos muy respetuosos como un músico, arreglista, orquestador y director de orquesta, enfatizando su conocimiento sobre la música nacional y lojana en particular, destacando el alto nivel técnico de su música. Valora la oportunidad que tuvo, por haber dirigido sus propias obras, arreglos, adaptaciones y orquestaciones, de conocer a su criterio la maravillosa música ecuatoriana popular y académica.

La música del Maestro Carlos Ortega Salinas se ha internacionalizado, existen criterios vertidos por el maestro peruano Teófilo Eduardo Álvarez Álvarez, quien desde hace varios años es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, él ha interpretando sus composiciones y arreglos tanto en el Ecuador como en el Perú. Lo califica como un “compositor erudito”, por su técnica en la creación e instrumentación, manifestando que este material es de lo más destacado de la música ecuatoriana, de la que haya tenido conocimiento, la misma que puede y debe ser interpretada por las sinfónicas de nuestra América Latina.

El Licenciado José Fernando Macas, director artístico de la Camerata ARKO`S de la UTPL y Profesor de la asignatura de Apreciación Musical de la misma Universidad, reconoce la experiencia y conocimientos del arreglista al encomendarle en el año de 2003 que hiciera un arreglo del pasillo lojano Pequeña Ciudadana para que sea parte del proyecto de grabación del CD “Identidades” de la Camerata ARCO`S y que él lo dirigiera, calidad comprobada en el producto final.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Respecto a un análisis de sus composiciones y arreglos, personalmente manifiesta haber interpretado y apreciado su material, destacando la utilización de recursos autóctonos y de identidad nacional, tanto en su faceta de compositor como en la de arreglista de obras nacionales con carácter sinfónico.

La maestra rusa Eugenia Semiónova, radicada en la ciudad de Loja por aproximadamente 10 años, ha desempeñado la docencia tanto en la Universidad Nacional de Loja en su Facultad de Artes, y el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, en las cátedras de armonía y pianista correpetidora, como musicóloga, se refiere al trabajo musical del maestro Ortega Salinas en términos muy elogiosos, encontrando en sus obras elementos folklóricos melódicos, recursos armónicos contemporáneos, así como imitativos de la naturaleza o descriptivos, lo que demuestra la madurez musical y el estilo propio del compositor lojano. Destaca que las composiciones y arreglos musicales de Carlos Ortega Salinas, están dentro del repertorio de la Orquesta Sinfónica de Loja, al constatarlo en varias oportunidades a las que ella asistió a sus conciertos, calificando a éste material musical como “ejemplo valioso para el desarrollo de la música nacional”.

Estos criterios sustentan el trabajo musical del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas, y se encuentran documentados en los anexos de ésta investigación, en originales firmados por cada maestro.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Capítulo II

Análisis morfológico de las obras más representativas del compositor

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La música sinfónica, no siempre es de fácil comprensión. Como todos los lenguajes artísticos, emite sugerencias capaces de ser captadas incluso por quienes no posean una preparación específica, en el caso musical, por quienes no tengan un oído altamente educado. Sin embargo, si la audición no es guiada, se pierde todo un universo de significados, reglas y recursos técnicos que ha utilizado el compositor y que a menudo ha inventado para sus propias creaciones.

Es por esta razón que el Análisis de las presentes obras del Maestro Carlos Ortega Salinas, se basó, como referencia, en *La Guía de Audición*, planteada por la editorial Planeta-Agostini en la colección discográfica Grandes Épocas de la Música. "Con ello será posible contar con una clara y rigurosa visión de las estructuras compositivas. Los temas, la transición de un tema a otro, los puntos de arranque, la cadencia, los ritmos, la sonoridad, adquirirán en esta forma, una audición más informada, en toda su plenitud de significado."⁶

A ésta Guía de audición se la refuerza, para quienes ya poseen conocimientos técnicos sobre el análisis formal de una obra musical, con otros aspectos de interés para el cabal entendimiento de la composición, como lo son: la orquestación utilizada; la estructura y sus partes, señalando la tonalidad, la métrica, la descripción de la ornamentación por segmentos y la factura compás por compás de toda la partitura.

⁶ Grandes Épocas de la Música, Editorial Planeta- De Agostini, Barcelona. I Folleto, pp. 12

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Finalmente se presenta una interpretación, realizada en líneas generales sobre lo relevante de la composición, planteada como resultado del análisis previamente realizado.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

2.1. TEMA: NUESTRA PATRIA

COMPOSITOR: CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS

FORMA: POEMA SINFÓNICO

La obra es de carácter descriptivo y dada su estructura bien podría ser tomada como obertura o fantasía.

“Obertura: Fragmento sinfónico que sirve como introducción a una ópera, un oratorio o cualquier otro espectáculo teatral o de grandes proporciones. Sencilla en sus orígenes, durante el siglo XIX pasó a estar constituida por temas extraídos de la obra que introducía. En ese mismo siglo se puso de moda otro tipo de obertura: la de concierto, muy relacionada con el poema sinfónico de inspiración lisztiana.”⁷

“Fantasía: Pieza musical de forma libre que sugiere una creación de carácter espontáneo y sin sujeción a las normas fijas de composición. Fue muy utilizada en los siglos XVII y XVIII, y persistió, aunque de modo distinto, en el XIX. Bach, Mozart, Chopin, Schubert, Schumann y Brahms escribieron fantasías. Liszt y otros pianistas usaron este término para definir la quasi-improvisación de sus creaciones para piano a veces sobre temas de ópera u otras obras musicales.”⁸

⁷ EL MUNDO DE LA MÚSICA, Grupo Editorial OCEANO, Barcelona, pp. 336

⁸ EL MUNDO DE LA MÚSICA, Grupo Editorial OCEANO, Barcelona, pp. 307

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

"El Poema Sinfónico Nuestra Patria, basa su historia en la vida de las aves que se encuentran en cautiverio, y de todo un recorrido que llevan hasta lograr su liberación final"⁹

Tiene un clara corriente nacionalista, propia de la identidad del compositor, inspirada en los parajes del territorio ecuatoriano, detallando a través de los colores musicales de la orquestación sinfónica, la flora y fauna preponderante en cada sector de la patria, de donde él es oriundo, dando a la obra un carácter *descriptivo*, muy regular en la mayoría de sus composiciones.

"La misma intención *descriptiva* se alienta en el género más importante nacido en el siglo XIX: *el poema sinfónico*. Pero éste se diferencia de la suite por la fuerte coherencia de su programa o, al menos, por la profunda necesidad de unidad que se traslucen a menudo en la utilización de procedimientos cílicos. Si las Sinfonías de Beethoven (en concreto, la Quinta, la Sexta y, sobre todo, la Novena) inspiran la idea de la música *descriptiva*, corresponde a Berlioz el mérito de haber dado a su época verdaderas obras maestras de expresión (la Sinfonía fantástica, 1830; Harold en Italia, 1834). Otros muchos compositores adoptarán la sinfonía de programa, y algunos, como Loewe (*Mazepa*, 1830) o R. Strauss, eligirán la denominación de "*poema musical*" para designar estas obras."¹⁰

⁹ Carlos Alberto Ortega Salinas. Entrevista 25/10/10

¹⁰ Historia de la Música, Espasa Calpe, España, pp. 615

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

"El género más frecuentemente descriptivo en esta época es, sin duda, la obertura. De hecho, el poema sinfónico tiene su origen en ella. El primero en emplear la expresión "poema sinfónico" fue Franz Liszt, en una carta fechada el 24 de abril de 1854 que el compositor dirigió a Hans von Bülow y en la que hablaba sobre su obra Tasso, compuesta en 1849 y titulada inicialmente "obertura". En la nueva forma musical, Liszt veía la posibilidad de consumar una "más íntima alianza con la poesía" (carta del 16 de noviembre de 1860 a A. Street-Klindworth). Pocos compositores ilustrarán el género tan profusamente como Liszt, con sus trece poemas sinfónicos, al que siguen en producción R. Strauss (diez), Dvorák (seis), Saint-Saëns y Franck (cuatro cada uno) y Chausson (tres). Vincentd'Indy compuso en 1881 otro "poema sinfónico para piano", el Poema de las montañas. Sin embargo, las fronteras del género no están demasiado claras: en 1882, el mismo compositor califica a Wallenstein de "obertura sinfónica" y, en 1886, R. Strauss subtitula a AusItalien "fantasía sinfónica"."¹¹

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA:

El Poema Sinfónico Nuestra Patria, es la obra más importante de las composiciones realizadas por Carlos Ortega Salinas. Se enmarca dentro de una tendencia nacionalista y descriptiva, con muchas libertades en su estructura, por lo que se presenta en forma de fantasía, debido a la asimetría entre sus temas, ya que en ninguno muestra la misma duración e inclusive no mantienen el mismo número de compases dentro de su estructura, variándolo de acuerdo a la necesidad de lo que se describe musicalmente.

¹¹ Historia de la Música, Espasa Calpe, España, pp. 616

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Narra la travesía de un ave en cautiverio y su ideal de libertad, y tiene como escenario el territorio ecuatoriano, específicamente la Serranía y Amazonía del Ecuador (Introducción), dedicando en mayor cantidad este trabajo a la flauta, hecho que cabe resaltar, puesto que en la mayor parte de sus composiciones, es a éste instrumento a quién le asigna los temas más relevantes, clara consecuencia de su afinidad por dicho instrumento, al ser de su especialidad y el que lo ejecutó durante toda su vida profesional.

El canto de la tierra reflejando la rica flora de este sector del país, se plasma en el primer tema, construido en ritmo de danzante y muy apropiado para este efecto. La melodía es un canto melancólico y expresivo, que se profundiza a medida que se repite, tanto por el descenso en la tesitura instrumental como por la disminución de la intensidad sonora. Este episodio se repite luego del desarrollo, como una reexposición y antes de la coda final.

La Amazonía del Ecuador se refleja en el puente musical, describiendo los ríos y cascadas que son el hábitat natural de las aves, haciendo reseña de la idea principal de esta obra. Este fragmento se repisa antes del tercer tema, a modo de recordatorio y como argumento musical valido para la estructura de este trabajo.

En el segundo tema se caracterizan los diálogos entre aves de diferente especie, construidos en base a los colores de las diferentes familias instrumentales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Con una nueva propuesta pero en el mismo ritmo de danzante, describe los parajes de la serranía, que ya lo hizo antes en el segundo tema y que ahora tienen un aire triste y más melancólico, como una añoranza de los recuerdos de imágenes andinas. Ésto en el tercer tema.

El desarrollo muestra la imponencia de la naturaleza y de las aves en libertad, especialmente en el dominio de su territorio cuando se juntan en manadas, este es el largo camino transcurrido en la lucha hacia la emancipación, que es finalmente conseguida y se destaca específicamente en la coda, con un ritmo marcado, rápido y con muchos tutti en forte, que dan la sensación de libertad y señal de victoria.

INSTRUMENTACIÓN:

Utiliza la orquesta con la instrumentación convencional occidental, todas las cuerdas, doble en los vientos y con percusión. La conformación es la siguiente:

Violines I	1 Piccolo en C	4 Trompetas en Bb
Violines II	2 Flautas	4 Cornos en F
Violas	2 Oboes	3 Trombones

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Violonchelos	2 Clarinetes en Bb	1 Tuba en C
Contrabajos	2 Fagotes	Arpa o Piano
Timbales (A, G, D, Eb),	tambor	campana
platillos	gong	bombo

ESTRUCTURA:

INTRODUCCIÓN: 52 compases

Tonalidad: re menor

Métrica: 4/4 (Moderato)

Inicia con un motivo de tres compases en unísono de los graves de la orquesta

(fagotes, trombones, piano, violonchelos y contrabajos) con un matiz de pp, representando la bruma del amanecer en el bosque.

Compás 4: En el cuarto compás se presenta la primera intervención de un instrumento en calidad de solista, el primer violín ad libitum, ejecutado en semicorcheas

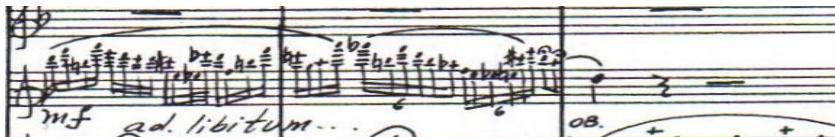
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

progresiones descendentes en la tonalidad de re menor con apoyaturas en cada grupo de cuatro.

Compás 7: Unísonos basados en el arpegio de re menor, en figuras de cuartinas de semicorcheas que se desarrollan en canon (el canto de una ave en cautiverio), culminado en un fortísimo ff unísono en tutti con las mismas notas del motivo de los tres primeros compases. Continúan los adornos en arpegios en la misma tonalidad, pero ahora en corcheas, llegando a un re m6 en calderón en el compás 17, sobre el que se muestra el segundo solo ad libitum, ahora destinado a la primera flauta.

Compás 19: Nuevamente arpegios en re menor, pero ahora en tresillos de corchea, en canon y con mayor instrumentación en su acompañamiento, con un matiz que va del pp crescendo al ff, repitiendo en el compás 24 un re m6. Luego de este acorde se presentan melodías descendentes intercalando un canon basado en los motivos de los compases 14 y 19, que desembocan después de un llamado a manera de advertencia por parte de las campanas tubulares en un nuevo tutti en ff al unísono en el compás 31. A ello le siguen pequeños diálogos como ecos con tendencia descendente que modulan a un La M7, sobre el que se interpreta el tercer solo ad libitum nuevamente en la voz

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

de la primera flauta. A continuación, con los mismos motivos del compás 19, pero en esta nueva tonalidad (La M 7), realiza una nueva presentación de esta melodía hasta llegar al tutti final de la introducción en el compás 51, concluyendo con un Re M7 hacia una nueva sección que será la presentación del primer tema en sol m7.

A. PRIMER TEMA: 56 compases

Tonalidad: sol menor.

Métrica: 6/8 (Alegretto, Danzante).

Compás 53: Este primer tema se inicia marcando claramente el ritmo de danzante por dos compases. Al tercer compás presenta un obstinato en los fagotes, que será un permanente acompañamiento del tema que aparece en el compás 59 con anacrusa en la voz de los cornos, con una estructuración de la frase en 12 compases y una semifrase de 6 compases, similarmente a esto, pero en la interpretación del primer oboe en unísono con el primer clarinete, se continúa reprisando el tema siempre con el acompañamiento rítmico de las cuerdas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En el compás 82 este acompañamiento pasa a las flautas, mientras que el tema lo hacen las cuerdas pero con una variación, que consiste en desarrollar un canon con la misma melodía de un compás de diferencia, entre los violines I - II, y violas - violonchelos. Para finalizar esta sección el Compositor toma la segunda semifrase del tema para lograr una culminación de la misma, proponen los trombones y la tuba, terminando la idea los clarinetes, fagotes y tuba, con un tremolo en diminuendo de las cuerdas.

Factura:

Compás 53: sol m6 - sol m6

Compás 59: ((sol m6 - Sol m6 – Re M7 – Mib M – sol m – sol m –Sib M – Sib M - Re M7 - Re M7 - sol m – sol m :)) x 3 veces

Compás 95: Sib M – Sib M - Re M7 - Re M7 - sol m – sol m - Sib M – Sib M - Re M7 - Re M7 - sol m – sol m - sol m – sol m.

PUENTE: 32 compases

Tonalidad: sol menor.

Métrica: 3/4 (Allegro Moderato)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 109: Se expone un puente armónico con frases de ocho compases que se repiten por cuatro veces, lo cual tiene como base los arpegios del arpa y pedales de los fagotes y un ritmo de negras en las cuerdas en la primera intervención.

Para la segunda repetición se suman acordes de todos los metales y las cuerdas acompañan en semicorcheas con un matiz que va del pp crescendo y diminuendo al mismo pp. En la tercera exposición de esta frase se aumenta a lo anterior la presencia de las maderas con adornos de apoyatura y trinos en las flautas y progresiones de semicorcheas en los clarinetes. Finalizan estas cuatro repeticiones con un unísono en un adorno de corcheas con mordente en la primera de cada par, interpretada por las maderas (sin clarinetes) y los violines I, manteniendo siempre los arpegios iniciales del arpa y los acordes de los metales.

Factura:

Compás 109: ((sol m6 – Re M7 – Sib M – Mi M dis – Mib M – Lab M7 – Re M – solm:) x 4 veces.

B. SEGUNDO TEMA: 42 compases

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Tonalidad: sol menor.

Métrica: 6/8 (Alegretto, Danzante)

Compás 141: Marca el danzante y aumenta la orquestación reafirmando este ritmo cada dos compases por un período de seis, hasta llegar al compás 147 donde los violines presentan el obstinato que servirá de colchón armónico para exhibir el segundo tema en el compás 150 a cargo de las flautas al unísono, en permanente diálogo con el arpa en dos frases de ocho compases, con sutiles intervenciones de las maderas en pequeños diálogos entre ellos.

Este solo se traslada a los violines y clarinetes, a dos voces (ya no en unísono), a los cuales responden los fagotes, viola y violonchelos, mientras que ahora el obstinato lo hace el arpa, manteniéndose las intervenciones de las maderas pero en la presencia de las flautas y oboes.

Factura:

Compás 141: sol m6 - sol m6- sol m6 – Re M7 - sol m6

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 150: sol m6 - sol m6 – sol m6 – Re M7 / sol m6 - sol m6 – sol m6.

Compás 166: sol m6 - sol m6 – sol m6 – Re M7 -sol m6 - sol m6.

PUENTE: 39 compases

Tonalidad: sol menor.

Métrica: 3/4 (Allegro Moderato)

Compás 183: Se repite el puente armónico del compás 109 en su totalidad, o sea los 32 compases, aumentando siete compases de arpegios en sol m, a manera de progresiones descendentes en la tesitura orquestal, con diminuendo al pp y poco ritenuetto, desacelerando en el tempo, para dar la sensación de culminación de este episodio.

Factura:

Compás 183: ((sol m6 – Re M7 – Sib M – Mi M dis – Mib M – Lab M7 – Re M – solm:)) x 4 veces.

Compás 215: sol m – sol m - sol m – sol m - sol m – sol m - sol m.

C. TERCER TEMA: 32 compases

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Alegretto)

Compás 222: El tercer tema consta de una frase de seis compases, que lleva dos semifrases de tres, que se repite en cuatro ocasiones. Este tema se muestra siempre en dúos, inicialmente lo hacen los oboes, acompañados de la cuerdas que llevan el ritmo en corcheas y unas sutiles finalizaciones de cada semifrase dadas por las campanas; luego, este solo lo hacen los clarinetes, en iguales condiciones y lo repiten, pero por dos veces, los violines I y II, con intervenciones de los clarinetes y oboes en pequeños diálogos. Culminan esta sección los cornos y trombones formando un coral con la segunda semifrase de este tercer tema, dejando para finalizar un dúo de clarinetes y de viola con violonchelo con la misma melodía del coral anterior, pero solamente en las voces de la dominante y la séptima de la tonalidad (Re M7), aumentando dos arpegios más de sol m. Estos tres últimos compases de esta sección los realiza el arpa (sol m 6 – sol m6 – sol m) con lo cual termina la exposición.

Factura:

Compás 222: ((: Re M7 – Re M7 – sol m - Re M7 – Re M7 – sol m :)) x 4 veces

Compás 246: Re M7 – Re M7 – sol m - Re M7 – Re M7 – sol m6 – sol m6 – sol m.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

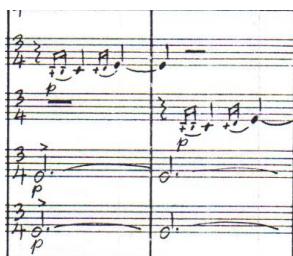
Fundada en 1867

DESARROLLO: 144 compases

Tonalidad: sol menor.

Métrica: 3/4 (Allegro Moderato)

Compás 254: Sobre el pedal en p de los graves (trombón, tuba, violonchelo y bajo), que interpretan al unísono la tónica del acorde (sol m), con adornos por parte de los clarinetes y violines, los cuales realizan un canon entre ellos y a su vez completan el acorde en su III y V grado, reafirmando la tonalidad, por períodos de cuatro compases.

Compás 262: Aparecen los cornos presentando un diálogo a modo de llamado marcial, al que responden los trombones y tuba, ahora en unísono con los fagotes. A este mismo diálogo se superpone otro iniciado por las flautas, al que responden los clarinetes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 270: Las trompetas y los trombones irrumpen y desarrollan un nuevo material musical a manera de una fanfarrea,

replicado por

todas las maderas, lo que genera un balance instrumental, mientras los cornos continúan con su propuesta anterior, las cuerdas se encargan de mantener la base armónica con un efecto de tremolo, todo esto ayuda a generar una tensión que va en aumento progresivamente y que desemboca en el primer fortísimo ff de esta sección, en el compás 286 con anacrusa y en un tutti, con golpes acentuados y fuertes de toda la orquesta, como una pregunta enfática, a la que responden las maderas, violines I – II, viola y arpa, con semicorcheas remarcando la tonalidad como en un ejercicio progresivo y en grado conjunto de escalas. Estas frases se estructuran y van cambiando armónicamente cada tres compases, culminando en un gran diminuendo hacia el mf.

Compás 303: Llega a una aparente calma, expresada por las cuerdas, metales y fagotes, con acordes a manera de penales que van por siete compases diminuendo del mf al p.

Compás 310: Desde el piano conclusivo de la sección anterior comienza un crescendo en un unísono de los fagotes, tuba, violonchelos y contrabajos al grado conjunto sobre el que se manifiesta un canon entre los violines I, violines II y las violas, en semicorcheas y con diferencia de dos tiempos, todo en ocho compases de sol menor,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

desembocando al compás 318, en un cromatismo descendente de corcheas, en el que participa toda la orquesta, con excepción de los metales y la percusión, con entradas distintas entre cada instrumento, esto en otros ocho compases de sol menor.

Compás 326: Inicia acelerando progresivamente bajo un trémulo de las cuerdas en sol menor. Los cornos comienzan este acelerando con el arpegio en negras de dicha tonalidad, afirmando como respuesta a esta intención los fagotes, tambores y tuba al unísono, con importantes intervenciones de la percusión encargadas al gong, ésto en cuatro compases y por tres repeticiones, formando periodos de doce compases.

Compás 338: Se invierte el dialogo entre cornos y trombones, ahora los trombones preguntan con el arpegio de sol menor y lo responden los cornos y fagotes durante doce compases, con ornamentaciones de los clarinetes en los primeros cuatro compases que van en diferente dirección, pero siempre en el arpegio de sol menor (el primer clarinete desciende y el segundo asciende). Desde el quinto compás, que corresponde al compás 342, las flautas y fagotes continúan con el obstinato que iniciaran ocho compases antes los primeros violines, conformado por las notas: re, re b, do, si b, la, sol, ésto en un canon con diferencia de dos tiempos.

Compás 350: Este obstinato lo toma la tuba , mientras se da inicio a la presencia de las primeras sincopas en la voz de los trombones, los cuales mantienen un dialogo con las trompetas, timbales, y tambor, los que contestan con marcados tresillos formando un enlace armónico con los acordes de dos compases si b mayor, y desarrollando en el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

siguiente compás tres cambios armónicos: sol menor, sol disminuido con bajo en re b, la disminuido con bajo en do, y finalmente sol menor, todo ello por dos veces completando así ocho compases.

Compás 358: Toda la atención empieza a bajar con un trino de timbal y a la retirada poco a poco de la instrumentación conjuntamente con la intensidad por seis compases; a continuación, los mismo timbales con las campanas tubulares realizan en el compás 364 un crescendo de dos compases que van súbitamente del p al f.

Compás 366: Ahora las sincopas las toman todos los metales, haciendo contrapunto con el marcato en tempo de las cuerdas graves (viola, violonchelos, contrabajos), apoyados por los fagotes y percusión, logrando un intenso dialogo que es replicado por el resto de la orquesta (las maderas, arpa, violines y viola), todos en unísono y por tres veces, completando doce compases. Esta sección culmina con un marcado acorde en Si b mayor a modo de fanfarria de las trompetas por cuatro compases, que montan a las sincopas que venían realizando los metales y a unos tresillos de los demás instrumentos de la orquesta.

Compás 382: Súbitamente cambia de matiz al p, y empieza un poco rallentando , con intervenciones de diferentes instrumentos en unísono y con figuras de corcheas, formando emeolas con ellos, (de 2/4 en 3/4), siempre ratificando la tonalidad. Luego de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

cuatro compases presenta un canon en semicorcheas, y poco a poco rallentando aún mas, diminuendo al p, con distintas intervenciones aprovechando los diferentes timbres de la orquesta, logrando un interesante sensación de sosiego y calma en este pasaje de la obra, que es abruptamente interrumpido por un crescendo súbito que va del p a ff en un solo compás, encargado a los instrumentos de percusión, con el efecto de trino producido por los timbales, gong y las campanas tubulares.

Factura:

Compás 254: sol m – sol m - sol m – sol m – Sib M – Sib M– Sib M – Sib M.

Compás 262: sol m – sol m - sol m – sol m – Mib M – Mib M– Mib M – Mib M.

Compás 270: sol m – sol m - sol m – sol m – Sib M – Sib M– Sib M – Sib M - Mib M – Mib M – Mib M - sol m – sol m – sol m.

Compás 286: sol m6 – sol m6 - sol m6 - Mib M7 – Mib M7– Mib M7– Sib M7 – Sib M7– Sib M7 – Lab M7 – Lab M7 – Lab M7 - Re M7 – Re M7– Re M7– sol m6 - sol m6.

Compás 303: Lab M7- Re M7 - sol m – sol m - sol m – sol m – sol m.

Compás 310: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m - sol m – sol m – sol m.

Compás 318: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m - sol m – sol m .

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 326: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m
- sol m – sol m .

Compás 338: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m
- sol m – sol m .

Compás 350: ((:Sib M - Sib M – sol m, sol dis/reb, la dis/do – sol m:)) x 2 veces.

Compás 358: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m - sol m – sol m – sol m.

Compás 366: ((:Sib M - Sib M – sol m, sol dis/reb, la dis/do – sol m:)) x 3 veces - Sib M –
Sib M– Sib M – Sib M.

Compás 382: sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m - sol m – sol m – sol m – sol m
- sol m – sol m – sol m – sol m - sol m – sol m .

REEXPOSICIÓN.

Métrica: 4/4 (Moderato): 2 compases.

Compás 398: Fortísimo ff de dos compases en un tutti unísono y con un gran diminuendo, como un recordatorio del motivo utilizado en los tres primeros compases de la introducción, pero que ahora sirven para modular a la nueva tonalidad, usando las notas: sol, fa, sib, la, en blancas.

A.PRIMER TEMA: 48 compases.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Alegretto, Danzante).

Compás 400: Se reexpone el primer tema ubicado en el compás 53, pero ahora en la nueva tonalidad, en re menor. Los solos se encargan en el siguiente orden: primero a los cornos, luego con esta misma melodía se desarrolla un canon entre las flautas y el clarinete; a continuación un unísono de los violines con el oboe, que igualmente realizan un canon con los fagotes, violas, y violonchelos, culminando el tema con intervalos descendentes de 5j (la – re), y con arpegios de re menor en las campanas tubulares haciendo un decrescendo al p.

Factura:

Compás 400: re m – re m - re m – re m - re m- re m.

Compás 406: ((re m – re m - Lab M7 – Sib M - re m – re m – Fa M – Fa M - Lab M7- Lab M7 - re m – re m :)) x 3 veces - re m – re m - re m – re m - re m- re m.

CODA: 38 compases

Tonalidad: re menor.

Métrica: Compas partido de 4/4 (2/2, Allegro).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 448: Desde el p del episodio anterior y con las mismas notas de intervalo de 5j (la – re), comienza un crescendo progresivo con una base en las cuerdas graves, mostrando sobre ellas un diálogo entre las maderas, que cambia de armonía cada 4 compases, los primeros cuatro en re m y los siguientes 4 en Fa M.

Al llegar al compás 456, se inicia el tema de la liberación final de las aves, según versión del mismo compositor, realizando varios canon formados por escalas ascendentes de manera progresiva en la tonalidad (re m), y que se inician en las notas la y re. Simultáneamente a ello, se ejecutan escalas descendentes pero en la relativa mayor, o sea Fa M, por parte de los graves de la orquesta (fagotes, tuba, piano, violonchelos y contrabajos), modulando de esta manera a Fa M.

Compás 460: Se presentan breves preguntas y respuestas, con igual figuración rítmica y en la misma tonalidad, cambiando así de armonía cada dos compases.

Compás 468: En ff y retomando la tonalidad inicial (re m), se realiza el tutti final, que tiene como base la armonía que ejecutan los metales, los cuales cada dos compases van aumentando ascendentemente los intervalos correspondientes a los grados del

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

acorde de re m , mientras que el resto de la orquesta practica al unísono escalas progresivas descendentes de esta tonalidad.

Compás 476: Por primera vez a lo largo de la obra y como su corolario, el compositor pide un fff para toda la orquesta, y utiliza una fanfarrea destinada a los metales, que termina bajo un largo trino del timbal con dos golpes en tutti, con un matiz de sffz y un tercer y final golpe en un calderón del acorde re m7 en sfffz.

The musical score consists of ten staves of music for an orchestra. The top staff is for the timpani, with dynamics ranging from ff to fff. The subsequent staves are for brass instruments, including trumpets and tubas, performing a fanfare. The score is in 2/4 time. Various dynamics are indicated throughout the piece, such as ff, fff, and sfffz. The music features eighth-note chords and sixteenth-note patterns.

Factura:

Compás 448: re m – re m - re m - re m - Fa M – Fa M – Fa M – Fa M - re m – re m - re m - re m.

Compás 460: Fa M – Fa M – Sib M – Sib M – do# dis – do# dis - re m – re m.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 468: re m – re m - re m- re m - re m – re m - re m- re m - re m - re m - re m- re m - re m - re m - re m.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

2.2. TEMA: MI PUEBLITO

COMPOSITOR: CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS.

FORMA: ALBAZO

Esta obra corresponde a un género ecuatoriano muy popular, lo cual ratifica el interés del Maestro Carlos Ortega Salinas por mantener en auge y revalorizar estos ritmos, confirmando su tendencia nacionalista musical.

“El albazo es un tipo de música de la sierra del Ecuador. Es de origen indígena y mestizo. Tiene un ritmo alegre y usualmente es interpretada con guitarra y requinto. Es también común que se lo interprete por una banda de pueblo.

El albazo es un ritmo que ha sido generalmente asociado con la banda de músicos, llamadas bandas de pueblo, que recorren las calles durante las grandes festividades en el alba. Debido a esto, su nombre es una derivación de este periodo del día más el sufijo -azo de carácter aumentativo.”¹²

Al ser un trabajo escrito para orquesta sinfónica en la etapa madura del compositor, muestra una nueva propuesta, en la perspectiva de una mejor difusión del Albazo en el público actual, lo que se confirma con la positiva aceptación por parte de quienes la han escuchado en las diferentes interpretaciones, tanto de las orquestas sinfónicas del país como de algunas en el Norte del Perú, ya que con una marcada oferta rítmica y

¹² <http://es.wikipedia.org/wiki/Albazo>

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

festiva, mucho más alegre de lo habitual, da una idea diferente de la preconcebida sobre los géneros musicales ecuatorianos.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA:

Esta composición, expone una propuesta más refrescante para el tradicional Albazo ecuatoriano, ya sea por su velocidad, al ser un poco más rápido, o por el ritmo sincopado que presenta en la célula rítmica de los primeros cuatro compases, que es la base de toda la obra e interpretados por la percusión. La pandereta, cabasa y el temple block, aportan en los ritmos un timbre brillante y alegre, dándole un distintivo particular.

La estructura de este Albazo se mantiene, lo que se ratifica en la construcción de sus frases, las mismas que están compuestas por 8 compases y sus respectivas repeticiones, siendo así que los tres temas expuestos (A, B y C) tienen 32 compases, mostrando la simetría de este género nacional y el respeto del compositor por la identidad de los ritmos nacionales que son parte de la cultura del Ecuador.

El aporte personal que el compositor da a este Albazo es la interacción en la melodía, producto de los diálogos que se mantienen mientras ésta transcurre, y que es el resultado del correcto uso de las posibilidades tímbricas que la Orquesta Sinfónica ofrece.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Este trabajo musical difiere del realizado por las agrupaciones que generalmente interpretan este tipo de música, que solamente hacen hincapié en una melodía tocada al unísono con una base rítmica y armónica que sirve de acompañamiento, pero carecen de los contrapuntos que se muestran claramente a lo largo de la composición, lo que enriquece y refina el compositor al hacer uso de toda la orquestación sinfónica.

INSTRUMENTACIÓN:

Utiliza la orquesta con una instrumentación doble en los vientos, con excepción del los clarinetes y trompetas que es triple, más las cuerdas y la percusión convencional.

Violines I	1 Piccolo en C	3 Trompetas en Bb
Violines II	2 Flautas	4 Cornos en F
Violas	2 Oboes	3 Trombones
Violonchelos	3 Clarinetes en Bb	1 Tuba en C
Contrabajos	2 Fagotes	Arpa o Piano

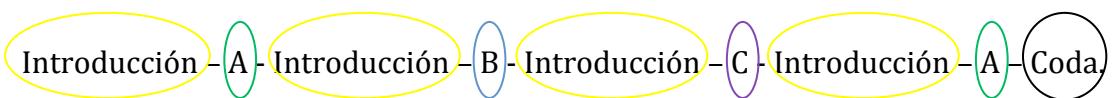

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Timbales (A, D)	tambor	Pandereta y cabasa
platillos	temple block	bombo

ESTRUCTURA:

INTRODUCCIÓN: 12 compases

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Inicialmente, durante cuatro compases muestra en los instrumentos de percusión, el ritmo de albazo.

Compás 5: intervienen las cuerdas (violines, viola, violonchelos), en unísono y construyendo dos frases de cuatro compases cada una, que constituyen toda la introducción. Los contrabajos acompañan en pizzicato, dando sustento rítmico y armónico.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Factura:

Percusión 4 compases

Compás 5: re m – La M7 – La M7 – re m - re m – La M7 – La M7 – re m.

A. PRIMER TEMA: 32 compases.

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 13: En la voz del piccolo y la flauta en unísono, se muestra el primer tema, del que se desprende un eco realizado por los violines y viola, todo esto en cuatro compases, que se repetirán a continuación, pero en la subdominante de la tonalidad, por otros cuatro compases. La respuesta a toda esta insinuación la realiza el trío de clarinetes, con otra frase de cuatro compases y con modulaciones armónicas de D, T, S, T, típicas de este género, presentándola por dos ocasiones, cumpliendo con el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

esquema de ocho compases, siempre acompañados por las cuerdas.

Compás 27: Por primera vez en la obra se hacen presentes los metales, con un acorde de La M7, un crescendo del pp al p, y remarcando el final de este primer tema, en solo dos compases.

Compás 29: Se repite el primer tema, pero cambiando los colores y su instrumentación. Ahora los violines preguntan y el eco lo realizan el piccolo, las flautas, oboes y las violas, con un pedal de los violonchelos y un acompañamiento que los contrabajos y la percusión realizarán a lo largo de toda la obra, de carácter rítmico y armónico. A ésto responden los fagotes y las cuerdas, con similar melodía al anterior trío de los clarinetes, pero con unos sutiles cambios de síncopas, mientras acompañan rítmicamente los clarinetes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 44: Un acorde de re m6 de los metales da fin a este período y sugiere el retorno a la introducción.

Factura:

Compás 13: re m 6 – re m6 - re m 6 – re m6 – g m6 – g m6 - g m6 – g m6 - re m 6
– La M7 - re m 6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6.

Compás 29: re m 6 – re m6 - re m 6 – re m6 – g m6 – g m6 - g m6 – g m6 - re m 6
– La M7 - re m 6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6.

INTRODUCCIÓN: 8 compases

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 45: Utiliza el mismo material musical entre los compases 5 y 12, agregando en el compás 51 el mismo acorde dado a los metales en el compás 27, que sirve para dar la sensación de finalización de esta sección.

Factura:

Compás 45: re m – La M7 – La M7 – re m - re m – La M7 – La M7 – re m.

B. SEGUNDO TEMA. 32 compases.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 53: Con un tutti en ff y en unísono de casi toda la orquesta se muestra el segundo tema, solamente quedan los cornos trombones y tuba haciendo labores de armonía, con acordes a grado conjunto y descendente, mientras la percusión y los contrabajos continúan marcando el ritmo, ésto por cuatro compases. Para los posteriores cuatro compases, que son la réplica de los anteriores, solamente se aumentan unas segundas voces a este tema.

Compás 61: Se presentan pequeños diálogos con el mismo del segundo tema pero en mp, que lo realizan primero la viola, violonchelos, el tercer clarinete y los fagotes, a lo que responden las flautas y el primer clarinete, todo por dos ocasiones en ocho compases, acompañados por un pizzicato de los primeros y segundos violines que hacen armonía.

Compás 69: Vuelve a exponer el segundo tema con el mismo material de los compases 53 al 60.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 77: Un unísono de las maderas culmina con la exposición del segundo tema, esta melodía se desarrolla en 8 compases, acompañadas solamente por las cuerdas y la pandereta con figuras rítmicas similares.

Factura:

Compás 53: re m – Do M7 – Sib M7 – La M7 - re m – Do M7 – Sib M7 – La M7.

Compás 61: g m6 – Fa M6 – La M7 – re m6 - g m6 – Fa M6 – La M7 – re m6.

Compás 69: re m – Do M7 – Sib M7 – La M7 - re m – Do M7 – Sib M7 – La M7.

Compás 77: re m – La M7+9 - re m – La M7+9 – re m – re m/La M7 - re m/La M7 – re m6.

INTRODUCCIÓN: 16 compases

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 85: Súbitamente se quedan solos los instrumentos de percusión, mostrando el ritmo de albazo propuesto por el compositor, en ocho compases que sirven para retornar hacia la introducción (compases 5 al 12), pero con una modulación en su segunda parte, que lleva a la nueva tonalidad en que se desarrollará el tercer tema (Re M).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Factura:

Compás 85: Percusión 8 compases –re m – La M7 – La M7 – re m - re m – La M7 – La M7 – Re M.

C. TERCER TEMA. 32 compases.

Tonalidad: Re Mayor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 101: Este tema inicia con anacrusa y en f, en la que participan primeramente los fagotes y las cuerdas, a excepción del contrabajo que con la percusión continúan haciendo labores rítmicas. A estos se suman los aportes armónicos dados por los metales, sin las trompetas que tienen el papel de responder conjuntamente con las maderas, las insinuaciones de los anteriores. Este diálogo se muestra por ocho compases y se repiten.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 110: Las cuerdas proponen continuar con el diálogo pero ahora un poco más largo y en f, en cuatro compases se realiza una pregunta, que incisivamente la repiten los siguientes cuatro compases, logrando una respuesta en iguales condiciones por parte de los clarinetes y fagotes, por otro siete compases más uno en el que se suma el resto de la orquesta con un marcado acorde de Re M en corcheas, que indican las finalización del tercer tema.

Factura:

Compás 101: ((Re M - Re M - Re M - La M7 – La M7 – La M7 – La M7 – Re M:)) x 2 veces

Compás 110: Re M/La M – Sol M/ Re M – La M7+9 – Re M - Re M/La M – Sol M/ Re M – La M7+9 – Re M - Re M - La M7 – Sol M - La M7 - Re M - La M7 – Sol M – Re M.

INTRODUCCIÓN: 8 compases

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 126: En este compás realiza un salto hacia el compás 5, retomando la introducción hasta el compás 12.

Factura:

Compás 126: (compás 5): re m6 – La M7 – La M7 – re m6 - re m6 – La M7 – La M7 – re m6.

A. PRIMER TEMA: 32 compases.

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Continúa repitiendo exactamente el material del primer tema, correspondiente a la sección comprendida entre los compases 13 y 44, saltando luego hacia la coda final.

Factura:

Compás 13: re m 6 – re m6 - re m 6 – re m6 – g m6 – g m6 - g m6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6.

Compás 29: re m 6 – re m6 - re m 6 – re m6 – g m6 – g m6 - g m6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6 – g m6 - re m 6 – La M7 - re m 6.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

CODA. 20 compases.

Tonalidad: re menor.

Métrica: 6/8 (Moderato).

Compás 128: Esta coda se inicia con el motivo de la introducción, con la participación de los graves de la orquesta (fagotes, trombones, tuba, viola y violonchelos), a lo que responden el resto de las madera y violines, interpretando el motivo tocado por los clarinetes y fagotes en la parte final del tercer tema

The musical score for the Coda section consists of eight staves of music. The first two staves are mostly blank. The third staff begins with a dynamic of *mf*. The fourth staff begins with a dynamic of *mf*. The fifth staff begins with a dynamic of *mf*. The sixth staff begins with a dynamic of *mf*. The seventh staff begins with a dynamic of *mf*. The eighth staff concludes the section. The music is written in 6/8 time and re minor.

(compás 118), acompañados por un largo pedal de los metales en el acorde de La M7, que desembocan en escalas descendentes interpretadas por las maderas y violines (voices agudas). Estas escalas son luego repetidas por las voces graves; y, finalmente las trompetas y violines (el registro medio) hacen una variación que servirá para iniciar en el compás 140 un piano súbito crescendo al fff donde los metales realizan

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

una fanfarrea final que termina con dos golpes marcados por el tutti de la orquesta, en

Re M.

Factura:

Compás 128: re m 6 –La M7–La M7– La M7-La M7–La M7 –La M7– La M7 - re m 6 – La M7 - re m 6 – La M7 – re m – re m – Sib M6 – Sib M6 – Re M– Re M– Re M– Re M.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

2.3. TEMA: ÁNGEL DE LUZ

COMPOSITOR: BENIGNA DÁVALOS

AUTOR: JOSÉ M. SÁENZ

ARREGLO: CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS

FORMA: PASILLO

El pasillo Ángel de Luz, es una obra muy popular en el cancionero nacional ecuatoriano. Se atribuye la composición a Benigna Dávalos, pese a que algunos historiadores no estén de acuerdo, aludiendo que ella era solo intérprete; sin embargo, son los datos más cercanos que se obtienen sobre este tema.

Por ser ésta una canción creada a mediados del siglo XX, es necesario, para poderla difundir en el ámbito sinfónico y en la perspectiva de llegar a un público más amplio que gusta de estas manifestaciones artísticas, que existan arreglos idóneos con orquestaciones adecuadas al género y de buen gusto, para que se permita lograr este cometido.

En este sentido, Carlos Ortega Salinas presenta en este arreglo, una clara exposición de su estilo como orquestador. El correcto manejo de los colores, timbres y los diálogos entre las diferentes familias y grupos instrumentales, manifiestan el conocimiento pleno de las bondades que pueden ser extraídas de una agrupación

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Sinfónica en beneficio de la difusión de este reconocido pasillo en el repertorio sinfónico.

“Orquestación, es el Arte y técnica de distribuir los elementos melódicos y armónicos de una composición musical entre los distintos instrumentos que conforman la orquesta. No hay que confundir este término con el de *instrumentación*: mientras éste se refiere al estudio de las propiedades de los instrumentos considerados individualmente, *orquestar* plantea las diversas combinaciones con que pueden presentarse los instrumentos en una composición.”¹³

La correcta comunicación entre las familias instrumentales, presentan en éste arreglo, una condición óptima para el acompañamiento de la orquesta sinfónica a cualquier solista, popular o lírico, al cambiar la tonalidad de origen de sol m hacia do m, lo que facilita su interpretación para una audiencia más generalizada, gracias a la comodidad de la nueva tonalidad propuesta por Carlos Ortega Salinas, dando su aporte personal a la introducción solamente, en lo que corresponde a su melodía, mientras mantiene la armonización original (transportada a do m) creada por el compositor en ésta parte y en el resto de la obra, orquestando su texto con preguntas y respuestas muy sugerentes a la melodía que se canta, creando un ambiente de continuo diálogo entre el solista y la orquesta sinfónica.

¹³ MUNDO DE LA MÚSICA, Grupo Editorial OCEANO, Barcelona, pp. 339

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA:

El presente arreglo de orquestación de este hermoso pasillo ecuatoriano, realizado para cantante solista y acompañamiento de orquesta sinfónica, está dentro de los temas más interpretados de la importante producción musical del Maestro Carlos Alberto Ortega Salinas, trabajo que sin escapar de la forma típica del pasillo ecuatoriano, lleva en él, un particular toque estilizado propio del arreglista, obteniendo como resultado, un importante reconocimiento en el quehacer sinfónico, exhibido en la continua interpretación de este pasillo en las diferentes presentaciones de estas agrupaciones instrumentales.

En este trabajo se muestra claramente el estilo del arreglista, el mismo que lo caracteriza en toda su producción como orquestador sinfónico. El respetar y conservar el género natural de la obra, así como el ritmo y la armonía impuestos por el compositor, es una premisa manejada por el Maestro Ortega Salinas, quien lleva a la interpretación sinfónica obras que hasta hace poco tiempo solo existían en partituras para piano, en el mejor de los casos, limitando su difusión en el ámbito sinfónico nacional.

Guardando siempre la esencia del tema a orquestar, acompaña la melodía y la llena armónicamente en su contexto, con la utilización de cromatismos que él particularmente lo emplea con frecuencia en este tipo de trabajos, aprovechando así las posibilidades tímbricas y de tesitura que un elenco sinfónico permite. En este

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

aspecto trabaja mucho con las familias instrumentales en conjunto; es decir, mientras todas las cuerdas realizan un trábalo de acompañamiento en cierto pasaje de la obra, intervienen para reforzar periódicamente todas las maderas o lo todos los vientos metálicos, según corresponda, lo que le permite manejar siempre una tesitura amplia en cada intervención, gracias al extenso registro que cada una de estas secciones instrumentales posee, al mismo tiempo que muestra contrastes interesantes en los timbres, o entre los colores que producen las distintas apariciones de estas familias instrumentales dentro del arreglo.

El mayor aporte que Ortega Salinas consigue en este trabajo como orquestador sinfónico, es darle a la música popular del Ecuador una nueva connotación, ya que sin perder su esencia, la lleva a un plano más académico, permitiendo interpretar la música de nuestros grandes maestros, en un ámbito en el que antes solo se podía difundir la música occidental europea, llevando así a la música nacional a un mejor nivel de interpretación artística, debido al buen gusto de los arreglos sinfónicos por él realizados.

Desde la producción de estos trabajos musicales, las instituciones públicas dedicadas a la difusión de la música, especialmente las Orquestas Sinfónicas del país, pueden programar dentro de su calendario de actividades, obras de géneros musicales ecuatorianos a la par del repertorio sinfónico universal convencional.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

INSTRUMENTACIÓN:

Este arreglo tiene una orquestación doble en las maderas, con la particularidad que suma a ellas dos saxofones en Mib, los vientos metálicos son triples, las cuerdas se mantienen normalmente con el reparto convencional y percusión menor, todo esto acompañando a la voz solista.

Violines I	2 Flautas	3 Trompetas en Bb
Violines II	2 Oboes	3 Cornos en F
Violas	2 Clarinetes en Bb	2 Trombones
Violonchelos	2 Saxofones en Eb	1 Tuba en C
Contrabajos	2 Fagotes	Arpa o Piano

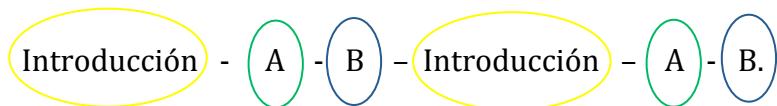

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

batería	pandereta	maracas
---------	-----------	---------

ESTRUCTURA:

INTRODUCCIÓN: 52 compases

Tonalidad: do menor

Métrica: 3/4 (Moderato)

En los cuatro primeros compases las maderas se encargan de hacer la melodía introductoria, mientras que la armonía la llevan los metales. Los contrabajos y la percusión mantienen, en la introducción y a lo largo de la obra, bien marcado el ritmo del pasillo.

(CONDUCTOR)
VOZ
FLAUTA
OBUE
CLARINETE
SAXO - F_b
FAGOT

Allegretto

Angel de Luz
(PASILLO)

MUSICA:
BENIGNA DÁVALOS
Arr: Carlos Ortega Salazar

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 5: En el quinto compás la melodía la toman las cuerdas, acompañadas de algunos pedales armónicos de los metales, guardando así, una estructura de frases de ocho compases, con semifrases de cuatro, típico de este género.

Factura:

Compás 1: do m – Sol M7 – Sol M7 – do m

Compás 5: fa m - do m - Sol M7 – do m.

A. PRIMER TEMA. 16 compases.

Tonalidad: do menor

Métrica: 3/4 (Moderato)

Compás 9: La voz inicia el primer tema con una entrada en solo. A esta melodía se le realizan pequeñas contestaciones, cada dos compases, por parte de las cuerdas, que en unísono remarcan una interacción con el tema principal. El acompañamiento está a cargo de los contrabajos y la percusión, los cuales mantienen el ritmo de pasillo y la base armónica.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Compás 14: En este compás intervienen los vientos, primero los metales con el acorde de Sol M7 como un pedal, en el compás siguiente un delicado duo entre el oboe y el clarinete, enriquecen la melodía, seguido a esto un unísono de las cuerdas resalta la culminación de la frase, correspondiente a los ocho primeros compases de la voz.

Compás 17: Guardando el esquema tradicional del pasillo, que es de frases de ocho compases con semifrases de cuatro compases, marca en inicio de cada una de estas con entradas de diferentes agrupaciones o familias instrumentales; es así que, los siguientes cuatro compases acompañan las cuerdas con efecto de trémolo formando acordes, y en la segunda semifrase, los posteriores cuatro compases, se suman las maderas con la misma intención armónica, formando bloques simétricos que producen estabilidad en su estructura.

Factura:

Compás 9: do m – do m – do m – Sol M7

Compás 13: Sol M7 – Sol M7 – Sol M7 – do m

Compás 17: do m – Do M7 - Do M7+9 – fa m – fa m – Mib M - Sol M7 – do m

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

B. SEGUNDO TEMA. 16 compases.

Tonalidad: do menor

Métrica: 3/4 (Moderato)

Compás 25: Se inicia el segundo tema y sorpresivamente, pero con presencia, los metales muestran acordes profundos y graves, a modo de pedales para acompañar a la melodía. Conjuntamente a ellos, las cuerdas ejecutan al unísono una marcada célula rítmica, que cambia de acuerdo a la armonía en que se desarrolla su acompañamiento.

En la mitad de este segundo tema, en su octavo compás, intervienen las maderas con un unísono que llama a un cambio de tonalidad, para empezar la segunda parte de este tema en Do M, solo por un instante y retorna rápidamente al tono original. En el acompañamiento de estos próximos ocho compases se suman también las maderas, interpretando la misma célula rítmica que venían tocando las cuerdas, al unísono y con los respectivos cambios armónicos, que son respaldados simultáneamente por los metales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Factura:

Compás 25: do m – Sol M7 – Sol M7 – do m - do m – Sol M7 – Sol M7 – do m

Do M – fa m – fa m –do m – do m – Sol M7 – Sol M7 – do m

INTRODUCCIÓN - A. PRIMER TEMA - B. SEGUNDO TEMA.

Compás 41: Vuelve al compás inicial y repite todo en el mismo orden, pero al finalizar señala un rallentando, típico de este género, dejando un solo golpe final en do m, encargado solamente a las cuerdas y percusión.

Capítulo III:

**Archivo musical: Codificación y ordenamiento
del material musical del compositor y arreglista
sinfónico**

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

3.1. CATÁLOGO DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL SINFÓNICA DEL MAESTRO

CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS

La presente catalogación se basa en los estándares internacionales planteados por la B.B.C. (*CLASIFICACIÓN BIBLIOTECO-BIBLIOGRÁFICA*), que es la misma con la que se maneja las clasificaciones de obras musicales en la mayoría de orquestas sinfónicas y que sirve para obtener un ordenamiento sistemático del repertorio en sus bibliotecas, siendo el que se maneja en la actualidad por parte de la Orquesta Sinfónica de Loja y que será el referente para éste planteamiento.

En bibliotecología la Organización se define como Organización bibliográfica que es la parte de la disposición y arreglo de los medios de comunicación relacionada con el ordenamiento y control del mundo de la publicación y de las publicaciones. Su función primordial de esta organización bibliográfica es lograr que todo documento sea adecuadamente publicado, almacenado y registrado; en tanto que su objetivo es permitir la identificación, selección y localización de esos documentos según las necesidades de los usuarios. De ello se desprende el Control Bibliográfico.

Por defecto la Organización Bibliográfica es la organización de la organización.

Entendemos por organización del conocimiento documental o clasificación biblioteca-bibliográfica a la agrupación u orden de libros y otros tipos de documentos según su contenido, forman grupos dentro de los campos de conocimiento humanos en donde resultan ser compartimentos conceptuales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Otlet entiende por clasificación bibliográfica el orden ininterrumpido que se desarrolla en una serie lineal única donde todos los términos ocupan, los unos en relación a los otros, un lugar o rango designado por un signo (términos, nombres o símbolos cualesquiera ordenados en un sistema). Asimismo considera que las tablas clasificadorias son la armadura del organismo intelectual que es la biblioteca o colección de libros.

El objetivo prioritario de la organización del conocimiento documental o clasificación biblioteca-bibliográfica es la ordenación por grupos sistemáticos que posibiliten y faciliten a los usuarios o lectores el acceso por materias a los libros o documentos.

De esta forma, tras la aplicación de un determinado sistema clasificatorio se pueden reunir y agrupar los fondos documentales según la materia sobre la que versan. Así los libros, bibliografías o catálogos estarán regidos por un orden correlativo interrelacionado.”¹⁴

La presente catalogación se estructura en dos partes, necesariamente divididas para establecer un ordenamiento lógico, una formada por sus composiciones y otra concerniente a la adaptación de música en arreglos y orquestaciones sinfónicas que él ha realizado hasta el momento.

¹⁴ www.wikilearning.com/monografia/historia y origen de la organización y el conocimiento que es la organización

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La primera está formada por sus propias composiciones sinfónicas exclusivamente, mismas que llegan a 47 obras, en las que el 80.9% (38 obras), corresponden a géneros y ritmos nacionales, que se distribuyen de la siguiente manera:

- 9 marchas nacionales (himnos)
- 6 pasillos
- 5 cantos infantiles nacionales
- 4 albazos
- 2 pasacalles
- 2 valses
- 2 villancicos
- 2 paseos
- 2 balada-albazo
- 1 danzante-yumbo-sanjuanito

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- 1 sanjuanito
- 1 poema sinfónico (Nuestra Patria)
- 1 Suite de temas nacionales.

Mientras que el restante 19.1% (9 obras), corresponden a otros géneros como lo son:

- 5 baladas
- 1 fantasía
- 1 salsa
- 1 cumbia
- 1 merengue.

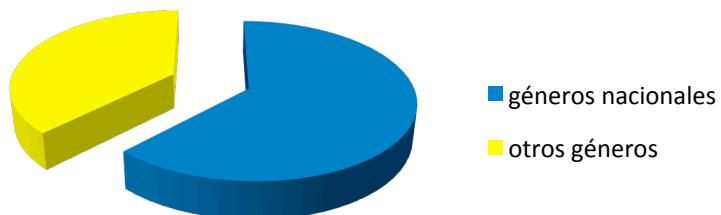
La segunda parte de este catálogo concierne a la adaptación en arreglos y orquestaciones sinfónicas de los géneros nacionales de otros compositores que él ha realizado hasta el momento, mismos que llegan a 76 obras, de las que el 61.8% (47 orquestaciones) pertenecen a arreglos de música nacional que se distribuyen así:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Arreglos y orquestaciones

- 19 pasillos
- 8 pasacalles
- 5 valses
- 3 sanjuanitos
- 3 albazos
- 2 aires típicos
- 1 pasodoble
- 1 fox
- 1 capishca
- 1 marcha (Himno Nacional del Ecuador)
- 1 Suite Ecuatoriana (varios temas nacionales)
- 1 Tres Temas Cuencanos (varios temas nacionales)
- 1 paseo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

El restante 38.2% (29 orquestaciones), conciernen a otros géneros, detallados de la siguiente manera:

- 11 baladas
- 6 boleros
- 3 valses
- 1 canción rusa
- 1 canción
- 1 cantata
- 1 fantasía española
- 1 cumbia
- 1 joropo
- 1 pasodoble
- 1 salsa
- Varios (Tico-Tico – El Cumbanchero)

De esta manera se demuestra el compromiso histórico que siempre ha promulgado este músico lojano, al mantener en vigencia nuestra música llegando a todos los ámbitos y estratos sociales, negando la intención de elitizar a la música sinfónica y acercando la música popular a la sociedad mediante estas manifestaciones artísticas en las interpretaciones de los arreglos sinfónicos orquestados por Carlos Ortega Salinas.