De la BLAA

El patrimonio se construye y preserva en el presente

De la labor musical del Banco de la República y "Colombia se compone"

Introito

EN 2020, se cumplen 54 años desde que la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango abrió sus puertas al público capitalino con la música de uno de los más destacados compositores colombianos del siglo XX, Fabio González Zuleta (1920-2011). Al son de un órgano construido especialmente para este recinto y de una obra encargada por el Banco de la República para este instrumento, se inició una ardua labor que más tarde impactaría a otros públicos en el territorio colombiano. Desde la apertura de la Sala, en 1966, el Banco ha desarrollado proyectos al servicio de la creatividad y talento de los compositores e intérpretes colombianos, bien sea con su circulación en diferentes ciudades, la comisión de obras, el homenaje a creadores y el apoyo a jóvenes músicos; o, más recientemente, con las producciones discográficas que buscan preservar un trozo de la historia musical del país, de un patrimonio que aún se sigue construyendo.

Colombia goza de una riqueza musical amplia, por lo que, cuando se habla de patrimonio musical, resulta difícil delimitar sus alcances y fronteras. No obstante, si lo entendemos como parte de un capital cultural más amplio, reconociendo tanto su carácter ambivalente y diverso como sus particularidades al estar anclado en este territorio, es plausible esbozar otras posibilidades de sentido, producción y apropiación. La música de marimba del Pacífico Sur, los cantos de trabajo de los Llanos, el vallenato del Magdalena Grande, el Carnaval de Barranquilla, el Himno nacional de Oreste Sindici, "Colombia tierra querida" de Lucho Bermúdez, "La tierra del olvido" de Carlos Vives e Iván Benavides, "Bellavista" de Luis Carlos Saboya, "La chiva" de Antonio Arnedo, "Te invito" de Herencia de Timbiquí, y "Bailar contigo" de Monsieur Periné, junto con algunos ejemplos menos masivos como las *Bambuquerías* de Luis Antonio Escobar, el *Concierto n.º 2 para piano y orquesta, Op. 171* de Blas Emilio Atehortúa, "El encantador de pájaros" de Amparo Ángel, y las partituras y grabaciones en las que estas últimas obras están fijadas son, tanto en su unicidad como en su conjunto, una representación de lo que es y constituye el patrimonio musical colombiano.

Dentro de este entramado de representaciones y manifestaciones sonoras, el Banco de la República le apuesta, con un esfuerzo mancomunado de diferentes áreas y ciudades en las que tiene presencia, a exaltar y divulgar las músicas en formato de cámara, es decir, aquellas pensadas para conjuntos pequeños, vocales e instrumentales. Lo anterior viene de una tradición creada a partir de los primeros pasos que dio el Banco en pro de la música con la construcción de la Sala de Conciertos, un escenario que, dadas sus características físicas y acústicas, no solo ha dado línea a la programación de conciertos, sino que también ha sacado a la luz la vasta oferta de intérpretes y compositores que tiene el país. La música producida para formatos más pequeños, así como la intención de un gran número de instrumentistas colombianos, han hecho ostensible que la música colombiana no es solo una sino muchas y que ahora, más que en el pretérito, los sonidos se mezclan, las culturas se transmutan y el patrimonio es una constate construcción colectiva.

La Sección de Música de la Subgerencia Cultural, con sede en Bogotá, ha sido el eje articulador de una labor caracterizada por ser un contínuum en el que ha prevalecido el compromiso con la música y sus creadores. Es una labor que va desde la identificación y contratación de los artistas para su presentación en recitales, o la participación en talleres, conversatorios o grabaciones, hasta la producción de material de apoyo, la gestión de derechos de autor, así como la estructuración y promoción de una programación sólida. Igualmente, contempla la gestión de proyectos de más largo aliento, como la Serie de los Jóvenes Intérpretes, que convoca a los músicos más jóvenes para ser parte de la temporada de conciertos; o como las producciones discográficas, que integran el trabajo de músicos, ingenieros de sonido, editores, traductores y diseñadores, entre otros profesionales.

Las sucursales del Banco de la República a nivel nacional, que con Bogotá suman 29, cumplen una labor de gran relevancia para la actividad musical de la institución. Los centros culturales no solo articulan los circuitos de circulación de los artistas que hacen parte de la Temporada Nacional de Conciertos, sino que generan espacios para visibilizar a músicos locales y están en una continua búsqueda y actualización de lo que sucede en sus regiones, lo cual que se ve reflejado en sus proyectos y actividades.

Si bien hay mucho por contar sobre la labor musical del Banco, los siguientes apartes resumen los proyectos más relevantes que, a lo largo de más de cincuenta años, han tenido como objetivo primigenio apoyar el talento y la creación musical de los artistas colombianos, así como preservar y divulgar una parte de lo que es el patrimonio musical colombiano.

La circulación de la música en vivo

"En el Banco de la República, la música se escucha ¡en vivo!". Con este lema, que se ha utilizado para la divulgación de la Temporada Nacional de Conciertos desde hace varios años, el Banco denota el especial valor que le da a la experiencia de apreciar y disfrutar la música in situ. Independientemente del apelativo que se aplique a

este encuentro –concierto, recital, función o performance–, la sinergia que se crea entre la idea musical, el intérprete y el público es lo que dota de sentido al acto de escuchar música en vivo, y difícilmente se puede encontrar en otro tipo de experiencias con el sonido.

Consciente del impacto que tiene la música en vivo, el Banco promueve la circulación, a lo largo del territorio nacional, de intérpretes que hace algunos años solo se presentaban en la Sala de Conciertos en Bogotá. Manteniendo una visión que media entro lo local y lo foráneo, lo cual se evidencia en la programación de artistas y repertorio de diferentes latitudes, las giras nacionales se consolidaron como la columna vertebral de la labor musical de la institución, así como la ventana para la promoción de sus otros proyectos e iniciativas.

Enmarcados en dos grandes series, la profesional y la dedicada a los jóvenes intérpretes, los conciertos incluyen una variada gama de períodos históricos y repertorios de diferentes culturas, incluyendo las músicas colombianas, el jazz, fusiones y otros lenguajes, todos estos en formato de cámara. Adicional a estas series, se encuentra una programación, también de alcance nacional, que es gestionada y promovida regionalmente, y que trabaja por hacer circular músicas tradicionales con otros formatos y generar espacios para visibilizar creadores e intérpretes locales.

La historia del devenir de la música en vivo en el Banco de la República, especialmente de aquella que ha tenido lugar en la emblemática Sala de Conciertos, se puede conocer en OPUS, el archivo que recoge los programas de mano que acompañaron cada uno de los casi 4.000 recitales realizados desde 1966 en Bogotá, así como fotografías de los artistas y otras evidencias documentales. Este recurso está disponible en la Biblioteca Virtual del Banco, a la que se puede acceder a través del portal cultural www.banrepcultural.org

El encargo de obras

El siglo XX figura como una coyuntura de esplendor para la composición académica en Colombia. Instituciones educativas, universitarias y religiosas, así como empresas privadas, amén de apoyar a los creadores musicales o dotar de un sonido particular su identidad, abrieron convocatorias y encargaron piezas a los compositores más representativos del momento. Así mismo, surgieron algunos espacios para la promoción de la composición musical de la mano de orquestas, programas estatales y convocatorias públicas. En el marco de esta coyuntura, la Sala de Conciertos dio inicio al que sería uno de los programas más importantes de la labor musical del Banco de la República: el encargo de obras a compositores colombianos.

Esta iniciativa, que a la fecha cuenta dentro de su haber con 18 obras, reconoce la labor de los compositores y de los intérpretes que las han hecho sonar, y hace visibles las tendencias, lenguajes y estéticas que, a lo largo de sesenta años, se han ampliado y diversificado. Durante las últimas dos décadas, este programa ha tomado más fuerza, especialmente desde 2013, año a partir del cual se ha encargado y estrenado una obra por año. A continuación se referencian los títulos de las obras que el Banco ha encargado a algunos compositores colombianos.

1966 · *Obertura de inauguración*, para órgano solo · Fabio González Zuleta (1920-2011)
1980 · *Segunda suite* de *Bambuquerías*, para piano · Luis Antonio Escobar (1925-1993)
1983 · *Concerto grosso* · Germán Borda Camacho (n. 1935)
1997 · *Concierto para clarinete y orquesta* · Luis Antonio Escobar (1925-1993)
1998 · *Cuarteto para cuerdas n.º 5, Op. 198* · Blas Emilio Atehortúa (c. 1930?-2020)
2002 · *Entre arrullos y madrigales* · Alba Lucía Potes (n. 1954)
2004 · *Cuarteto de cuerdas* · Sergio Mesa (n. 1943)
2006 · *Visiones*, para soprano, piano y percusión · Jesús Pinzón Urrea (1928-2016)
2009 · *Trío Op. 32*, para violín, violonchelo y piano · Amparo Ángel (n. 1942)
2010 · *Sinfoniæ profanæ*, para órgano y quinteto de cobres · Diego Vega (n. 1968)
2013 · *ADAS*, para cuarteto de cuerdas · Guillermo Carbó (n. 1963)
2014 · *Oración. Tres canciones para soprano y piano sobre textos de Piedad Bonnett* · Andrés Posada (n. 1954)
2015 · *Conversaciones. Variaciones para violín, violonchelo y piano, Op. 32* · Juan Antonio Cuéllar (n. 1966)
2016 · *Cygnus*, para cuarteto de cuerdas · Jorge Humberto Pinzón (n. 1968)
2017 · *Pasillo Emilio*, para cuarteto de cuerdas · Juan Pablo Carreño (n. 1978)
2018 · *Aspic*, para ensamble de cámara · Gustavo Parra (n. 1963)
2019 · *Noche de reyes sin corona*, cuarteto de cuerdas n.º 3 · Carolina Noguera Palau (n. 1978)
2020 · *La ruta de la mariposa*, para violonchelo solo · Damián Ponce de León (n. 1980)

El proyecto de comisión de obras se ha materializado en la serie discográfica *Compositores de nuestro tiempo*, que a la fecha cuenta con cuatro volúmenes.

Homenaje a los creadores

Desde 1998, el Banco de la República ha invitado a compositores colombianos a construir un recital con sus obras de cámara para retratar su trayectoria, evolución y eventual legado. Estos conciertos evidencian el devenir compositivo de los creadores que han sido un referente en la historia de la música en Colombia, y la producción local de música de cámara que, gracias a escenarios como la Sala de Conciertos, tiene lugar para ser interpretada y escuchada. La musicóloga Ellie Anne Duque retrata brevemente los inicios de este proyecto:

La política de organización de estos conciertos

> monográficos se gestó conjuntamente con la de las comisiones periódicas, entre 1997 y 1998, cuando al frente de la Subgerencia Cultural del Banco se encontraba el poeta Darío Jaramillo (cargo que desempeñó entre 1985 y 2007), y el historiador Jorge Orlando Melo lideraba la Biblioteca Luis Ángel Arango (cargo que desempeñó entre 1995 y 2005). Por su parte, en la dirección de la Sección de Artes Musicales se desempeñaba Luz Stella de Páramo, quien propusiera e impulsara la realización de esta actividad. Ciertamente, la organización previa de un concierto dedicado al compositor valluno Luis Carlos Figueroa, en 1995, señaló la necesidad de adoptar estos recitales monográficos como política absolutamente necesaria. De la manera más amable y lógica se cumplía con el propósito de ofrecer audiciones de cámara y adoptar una mirada interna responsable hacia el quehacer musical del país (Duque, 2018, p. 9).

Fue así como nacieron los conciertos que celebran la creatividad y el fruto de los compositores colombianos. Los recitales ofrecidos por el Banco buscan capturar ese interés creativo individual y reflejar el entramando de sonidos que construyen el patrimonio musical de los colombianos. A continuación, se referencian por año de realización los conciertos monográficos.

1998 · Jaime León Ferro (Cartagena, 1921 - Bogotá, 2015)
1999 · Jesús Pinzón Urrea (Bucaramanga, 1928 - Bogotá, 2016)
2000 · Guillermo Carbó Ronderos (Barranquilla, 1963)
2001 · Gustavo Parra Arévalo (Ipiales, 1963)
2002 · Mario Gómez Vignes (Santiago de Chile, 1934)
2003 · Fabio González Zuleta (Bogotá, 1920 - Bogotá, 2011)
2004 · Andrés Posada Saldarriaga (Medellín, 1954)
2005 · Juan Antonio Cuéllar (Bogotá, 1966)
2006 · Luis Pulido Hurtado (Bogotá, 1958)
2007 · Alba Fernanda Triana (Bogotá, 1969)
2008 · Blas Emilio Atehortúa (Santa Helena, c. 1930? - Bucaramanga, 2020)
2010 · Luis Fernando Franco (Medellín, 1961)
2010 · Germán Darío Pérez (Bogotá, 1969)
2011 · Guillermo Rendón (Manizales, 1935)
2012 · Luis Rizo-Salom (Cali, 1971 - Chartres, 2013)
2014 · Francisco Zumaqué (Cereté, 1945)
2015 · Johann Hasler (Medellín, 1972)
2016 · Fabián Roa (Málaga, 1984)
2017 · Pedro Sarmiento (Cali, 1977)
2018 · Luis Carlos Figueroa (Cali, 1923)
2019 · Gustavo Yepes (Yarumal, 1945)

Este proyecto se ha materializado en *Retratos de un compositor*, serie discográfica que, a la fecha, cuenta con cuatro volúmenes publicados.

Los jóvenes músicos colombianos

Desde 1985, la Serie de los Jóvenes Intérpretes es parte importante de la programación musical del Banco de la República. En algunos casos, estos recitales son la primera experiencia profesional de los mejores estudiantes de música del país y, con el paso de los años, han demostrado ser un aporte al crecimiento artístico de algunos cuyas carreras continúan desarrollándose tanto en Colombia como en el exterior.

En la última década, la convocatoria para esta serie se ha transformado en función de las nuevas dinámicas que el país ha sugerido. En los últimos veinte años se han abierto más posibilidades de formación profesional en música, lo que ha llevado a tener un nivel mayor de competitividad y diversidad en los lenguajes en que los músicos jóvenes pueden adiestrarse. El Banco, actuando en concordancia con esta transformación, ha abierto la convocatoria a otros tipos de música y formatos, como es el caso de las categorías de interpretación de cuerdas pulsadas, música tradicional colombiana y jazz.

Para la edición número 37 de la convocatoria, que corresponde a la que está agendada para presentarse en 2021, el Banco introdujo algunas modificaciones en beneficio de los jóvenes músicos. Procurando mantener con los seleccionados una relación más prolongada en el tiempo, se ampliaron las posibilidades para su circulación, con la oportunidad de actuar en la programación de conciertos durante cuatro años consecutivos, lo cual obedece a los resultados de audiciones por medio de las cuales se hace una escogencia cada vez más selecta. Con estos cambios, la institución le apuesta a que la Serie de los Jóvenes Intérpretes sea concebida no solo como una vitrina, sino como un espacio para el desarrollo, crecimiento y proyección profesional de los músicos colombianos en formación. A 2020, completa un total de 938 conciertos, con la participación de 726 solistas y 186 agrupaciones.

Las producciones discográficas *Compositores de nuestro tiempo* y *Retratos de un compositor*

En su propósito de apoyar la creación e interpretación musical en Colombia, el Banco de la República, además de grabar desde 1966 los conciertos que se realizan en la Sala de Conciertos y que son material de archivo, también cuenta con un proyecto discográfico iniciado en 1995 y que a la fecha suma 19 publicaciones. Esta iniciativa busca, a la par que construir un archivo sonoro que dé cuenta de la historia de la labor musical en la institución, divulgar el producto creativo de los compositores y la interpretación de destacados músicos colombianos.

El Banco cuenta con dos series discográficas. La primera, *Compositores de nuestro tiempo*, compila las obras escritas por encargo del Banco a compositores colombianos. El primer volumen, publicado en 2004, recopila las obras comisionadas entre 1966 y 2004 a Fabio González-Zuleta, Luis Antonio Escobar, Blas Emilio Atehortúa, Alba Lucía Potes, Sergio Mesa y Germán Borda Camacho; el segundo, publicado en 2015, contiene obras de Amparo Ángel, Andrés Posada y

Guillermo Carbó; y el tercero, publicado en 2018, recoge las obras de Juan Antonio Cuéllar, Diego Vega y Jesús Pinzón Urrea. En 2019 se publicó el cuarto volumen de la serie, que incluye cuartetos de cuerda compuestos por Carolina Noguera Palau, Jorge Pinzón, Gustavo Parra y Juan Pablo Carreño. El segundo y el tercer volumen están a la venta y el cuarto se lanzará en 2020.

La segunda serie discográfica, *Retratos de un compositor*, recoge la selección de obras de música de cámara con las que el Banco ha realizado conciertos en homenaje a algún compositor colombiano vivo. El primer disco contiene obras de Luis Rizo-Salom; el segundo, de Francisco Zumaqué; el tercero, de Johann Hasler; y el cuarto, de Fabián Roa, disco que se lanzará en 2020.

Adicionalmente, el Banco desarrolla un proyecto que rescata y pone a disposición del público las obras de compositores colombianos de finales de los siglos XIX y XX. A continuación, se listan las producciones discográficas del Banco de la República.

1995 · *Luis A. Calvo. Obras para piano*
Helvia Mendoza y Harold Martina, pianistas

1997 · *El Granadino. La música en las publicaciones periódicas colombianas, 1848-1860*
Harold Martina, piano, y Carlos Godoy, tenor

2001 · *Adolfo Mejía. Obras para piano*
Helvia Mendoza, piano

2002 · *Emilio Murillo (1880-1942). Obras para piano*
Blanca Uribe, piano

2003 · *Antonio María Valencia. Obras de cámara y obras para piano*
Trío Biava Uribe

2004 · *Compositores de nuestro tiempo. Obras comisionadas por el Banco de la República (1966-2004)*
Varios solistas y conjuntos de cámara

2004 · *Pedro Morales Pino. Obras para piano*
Claudia Calderón, piano

2006 · *40 años de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango*
Gaspar Hoyos, flauta, y Hugues Leclère, piano

2008 · *Obras para piano*
Obras de Ricardo Acevedo Bernal, Luis A. Calvo, Fulgencio García, Pedro Morales Pino, Emilio Murillo y Guillermo Quevedo Zornoza
Blanca Uribe, piano

2009 · *Cita con el órgano*
Leydi Katheryne Ramírez, Pascal Marsault y Christian Schmitt, organistas

2013 · *Retratos de un compositor: Luis Rizo-Salom*
Diversos solistas y conjuntos bajo la dirección de Luis Guillermo Vicaría

2015 · *Compositores de nuestro tiempo 2*
Obras comisionadas por el Banco de la República a Amparo Ángel, Andrés Posada y Guillermo Carbó
Diversos solistas y conjuntos de cámara

2018 · *Compositores de nuestro tiempo 3*
Obras comisionadas por el Banco de la República a Juan Antonio Cuéllar, Diego Vega y Jesús Pinzón Urrea
Diversos solistas y conjuntos de cámara

2018 · *Retratos de un compositor: Francisco Zumaqué*
Diversos solistas y conjuntos bajo la dirección de Francisco Zumaqué

2018 · *Retratos de un compositor: Johann Hasler*
Diversos solistas y conjuntos bajo la dirección de Johann Hasler y Rodolfo Acosta R.

2019 · *Compositores de nuestro tiempo 4*
Obras comisionadas por el Banco de la República a Carolina Noguera Palau, Jorge Pinzón, Gustavo Parra y Juan Pablo Carreño
Diversos solistas y conjuntos de cámara

2019 · *Retratos de un compositor: Fabián Roa*
Diversos solistas y conjuntos bajo la dirección de Luis Guillermo Vicaría

2020 · *Retratos de un compositor: Pedro Sarmiento*
Diversos solistas y conjuntos con el acompañamiento artístico de Ricardo Jaramillo

2020 *Retratos de un compositor: Luis Carlos Figueroa*
Diversos solistas y conjuntos con el acompañamiento artístico de Jaime Ramírez

"Colombia se compone"

Este proyecto nace de la intención del Banco de la República, en 2018, de visibilizar las diferentes actividades que se desprenden de su labor musical. Desde ese año, los conciertos, conferencias, charlas, talleres y exposiciones que tienen como protagonistas a los músicos colombianos se agrupan en la franja "Colombia se compone", que convoca al público para que, a lo largo de un mes, sea partícipe de un patrimonio musical en construcción, de los sonidos y diálogos que se generan alrededor de este.

En 2020, ante la necesidad de promover estas actividades y sus productos de forma virtual, surge la intención de dar curso a un proyecto digital que lleva el mismo nombre y que pretende, además de agrupar diferentes contenidos sobre la vida y obra de compositores colombianos que han sido parte de la programación del Banco, incluir partituras, producciones fonográficas y videos que complementan la tarea de preservación y divulgación de la memoria de actores, intérpretes y creadores. Así mismo, este proyecto contempla la consolidación de una historia que va más allá de la labor musical institucional, por lo cual se pretende recopilar y divulgar los perfiles y productos de diferentes músicos colombianos, así como compartir productos de investigación, entre otros documentos de referencia, que den contexto y amplíen el espectro frente a la práctica de la música de cámara.

"Colombia se compone" constituye, tanto en su versión física como virtual, un proyecto de gran relevancia para el contexto de la creación, interpretación y circulación musical en Colombia, en tanto que invita a diferentes públicos a conocer y reconocer un retazo más de lo diversa que es nuestra historia sonora y nuestro patrimonio musical.

Coda

Construir es sinónimo de trabajo en equipo, y la labor musical del Banco de la República se erige por medio de esta práctica. El trabajo en red, en el que interactúan diferentes áreas y sedes de una misma institución, así como músicos y profesionales de diversas disciplinas, se ha desarrollado en pro de unos objetivos comunes que, por más de cincuenta años, han prevalecido: el apoyo, la valoración y el reconocimiento de los músicos colombianos, y la preservación de un patrimonio que está en constante construcción. Apoyar el talento de los músicos colombianos, y trabajar en consecuencia con la estructuración de proyectos que generen canales a partir de los cuales se conozca y apropie el capital cultural, seguirá siendo una prioridad de la gestión de la institución en lo que se refiere al ámbito musical; la necesidad de preservar y visibilizar los sonidos que forman parte de lo que somos y seremos resulta apremiante. El patrimonio no solo se construye, sino que se preserva en el presente.

Ángela Cristina Casas Rodríguez
Profesional, Sección de Música

Referencias

Duque, E. A. (2018). Visiones del patrimonio musical nacional. Programa de mano del concierto "Comisiones y retratos". Banco de la República. Recuperado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll30/id/75/