

LA IDENTIDAD MUSICAL COSTARRICENSE: un compromiso de la Escuela de Artes Musicales

Isabel Jeremías

Catedrática de la Escuela de Artes Musicales.

RECIBIDO: 10-08-07 • APROBADO 22-08-07

RESUMEN

Este artículo es una breve reseña histórica y un catálogo sobre el programa: "Patrimonio musical costarricense", el cual ha originado publicaciones y grabaciones sobre la música costarricense.

Palabras claves: Danza contemporánea • cultura popular • composición coreográfica.

ABSTRACT

This article is a brief history and a catalog from the program: "Patrimonio musical costarricense", which has generated publications and recordings of Costa Rican musical patrimony.

Key Words: Contemporary dance • popular culture • choreographic composition.

Al inicio de la década de los noventa, ya habían regresando al país muchos de los profesores de la Escuela de Artes Musicales (EAM) de la Universidad de Costa Rica quienes estaban realizando estudios superiores en el extranjero. Existía, entre ellos, una inquietud por la búsqueda de la identidad musical nacional, ya que, por muchos años, se había discutido entre profesores y estudiantes, si había suficiente producción musical de calidad en nuestro país, esto por el poco material publicado que existía. Motivados por esa inquietud, se iniciaron, en 1993, acciones orientadas al rescate de obras de autores costarricenses, los cuales pusieron de manifiesto la existencia de una vasta producción, de notable calidad, que había

permanecido en manos de familiares de los autores y de otras personas a menudo no vinculadas con el quehacer musical. En estas circunstancias, dicha producción corría el riesgo de perderse, a menos de que se emprendiera una acción inmediata de recuperación y valoración de este patrimonio casi desconocido.

Es así como, en 1996, la EAM inscribió ante la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica el "Programa de investigación, rescate y revitalización del patrimonio musical costarricense" ("Programa Patrimonio musical costarricense" a partir de 2005), el cual se inició con el propósito de buscar obras de compositores costarricenses, de todas las épocas y de diferentes géneros, con el

fin de preservar, editar y poner al alcance de todas aquellas personas que tuvieran interés en conocer, ejecutar y estudiar nuestra música, para el fortalecimiento de la identidad musical.

Al principio, se editó y publicó en formato de antologías. Esto con la intención de aprovechar al máximo los pocos recursos con que se contaba. Los profesores de la EAM inscribían los proyectos en el Programa, con gran ilusión pero con muchas limitaciones ya que no se tenía la tecnología ni el presupuesto para asignarle a los investigadores. Sin embargo, y a pesar de la dificultades, el Programa siguió inscribiendo proyectos no solo de edición de partituras sino, también, incursionando en la grabación de obras. Al inicio quienes se interesaron por grabar fueron los ensambles formado por profesores de la EAM tales como el Dúo Mora-Duarte

(violín y piano), Dúo Barquero-Duarte (canto y piano), Orquesta de guitarras, entre otros. Más adelante, diversas agrupaciones no vinculadas con la EAM, incluían en las grabaciones obras costarricenses, contagiadas por el entusiasmo y las publicaciones ya accesibles.

Como beneficio adicional del proyecto, la Escuela de Artes Musicales recopiló manuscritos que debían ser preservados y que, en ese momento, no tenían ni el espacio físico apropiado, ni los conocimientos para conservarlos. A partir de 1999, se funda el "Archivo Histórico Musical (AHM)"; se logra presupuesto para nombrar a un archivista y se adquiere el equipo necesario para preservar los documentos. Esto permite que tanto los intérpretes, como los estudiosos, tengan acceso a toda la información. El total de documentos ubicados en el Archivo Histórico Musical se detalla a continuación:

Archivo histórico musical

Series	2003	2006
Partituras	750 unidades	1029 unidades
Fotografías	302 unidades	818 unidades
Álbumes	63 unidades	69 unidades
Audiovisuales	9 unidades	89 unidades
Expedientes		5 unidades
Obras universales		19 unidades
Fondos		
Julio Fonseca	68 unidades	70 unidades
Ezequías Granados	253 unidades	253 unidades
Alcides Prado	21 unidades	21 unidades
Julio Mata		19 unidades
Julia Araya		64 unidades
TOTAL	1466 unidades	2456 unidades

En la actualidad, el archivo está consolidado y es el único archivo centroamericano especializado con documentos musicales.

Para dar a conocer el potencial del archivo, se han organizado exposiciones itinerantes en todo el país, los cuales han permitido que el público en general se entere y se acerque a dar más documentos que, de otra manera, se podían haber perdido. También, en el 2002, se editó un catálogo con 600 obras, con fondos del Programa de Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI).

El Archivo Histórico Musical, además de tener el reconocimiento nacional, ha sido objeto de premios internacionales en varias ocasiones:

2005 Premio Fundación Ford al proyecto *Al rescate de la identidad musical*: restauración de partituras (\$3000).

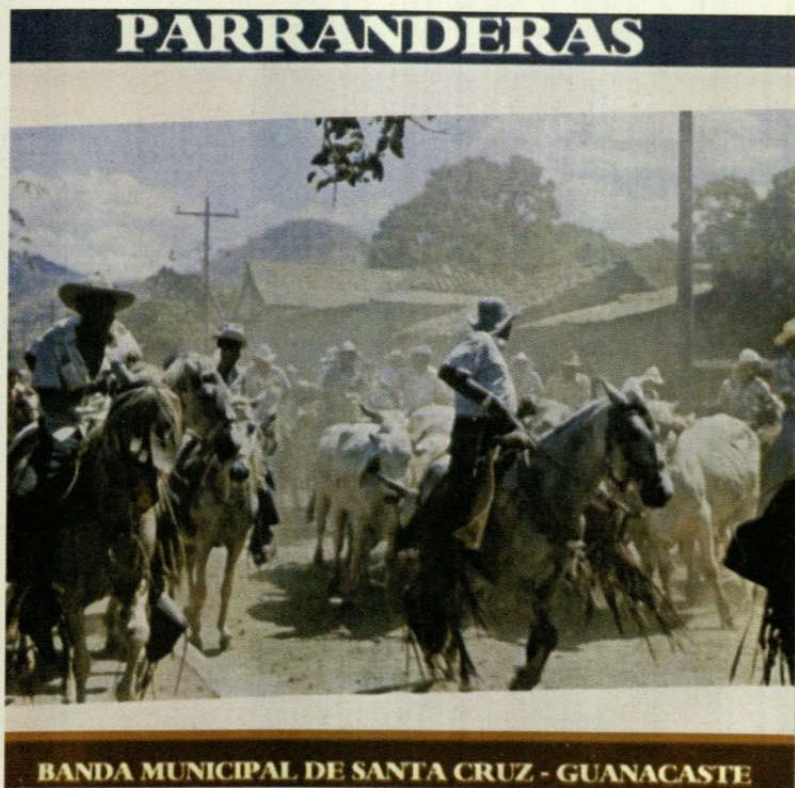
2006 Premio Fundación Ford al proyecto *Al rescate de la identidad musical*: digitalización de partituras (\$3600).

2007 Premio Fundación Ford al proyecto *Al rescate de la identidad musical*: divulgación del acervo musical (\$2500).

A lo largo de estos años, el Programa Patrimonio musical costarricense sigue activo, con todo tipo de proyectos inscritos, ya que la línea de edición, grabación y del archivo han crecido y han tomado sus propios rumbos. Por un lado, el trabajo de recopilación, clasificación y conservación adecuada del patrimonio musical costarricense –trabajo del Archivo– rebasó el límite de proyecto y puede ser considerado una entidad en sí misma. Por otro lado, la edición de partituras musicales y libros de texto relacionados a la temática costarricense, es una línea de trabajo cada vez más consolidada, junto con la aparición de proyectos de investigación musicológica. Todo esto gracias al respaldo institucional que garantiza que todo el esfuerzo tenga continuidad. Esta es esencial para proveer material suficiente que sirva de base

en todas las actividades tanto de investigación, docentes, así como artísticas. Sin embargo, aún el Programa no tiene suficientes recursos para incentivar y apoyar a los investigadores e intérpretes. Además, se necesita crear nuevas líneas de trabajo como, por ejemplo, el inicio de una base de datos digitalizada del material ubicado en el archivo, que permita investigaciones posteriores y la creación de una base de datos sonoras (grabación en audio del patrimonio musical costarricense).

Sabemos que aún existe una importante cantidad de obras que es desconocida y que quienes tienen noción de la existencia de materiales originales se encuentran con dificultades para poder acceder a estos por múltiples razones, por lo tanto, solo con el respaldo de la Universidad de Costa Rica y de este Programa, se podrán poner a salvo y, a la postre, al alcance de todos.

Portada de CD, Banda Municipal de Santa Cruz.

Listado publicaciones editadas por la EAM desde 1994:

Gutiérrez, Benjamín. *Tres canciones para soprano y orquesta.*

1994

- Fonseca, Julio. *Caperucita encarnada*, obra escénica infantil. Editora: Zamira Barquero.
- Sanz, Rocío. *Canciones para canto y piano.* Editora: Zamira Barquero.

1995

- Varios. *Antología para violín y piano.* Editores: Gerardo Duarte y Eddie Mora.

1996

- Gutiérrez, Manuel María. *Himno Nacional de Costa Rica.* Orquestación: B. Gutiérrez. Editora: Isabel Jeremías.
- Herra, Luis Diego. *Concierto para marimba y orquesta.*

1997

- Pérez, Yamileth. *Naturaleza y ejecución del clarinete.* (libro de texto).

1998

- Varios autores. *Música costarricense para guitarra.* Editor: Randall Dormond.
- Varios autores. *Antología de canciones costarricenses.* Editora: Zamira Barquero.
- Varios autores. *Música para piano.* Editora: Flora Elizondo.

1999

- Jeremías, Isabel y Enrique Cordero. *Curso básico de armonía.* Vol. I y II (libro de texto).

2001

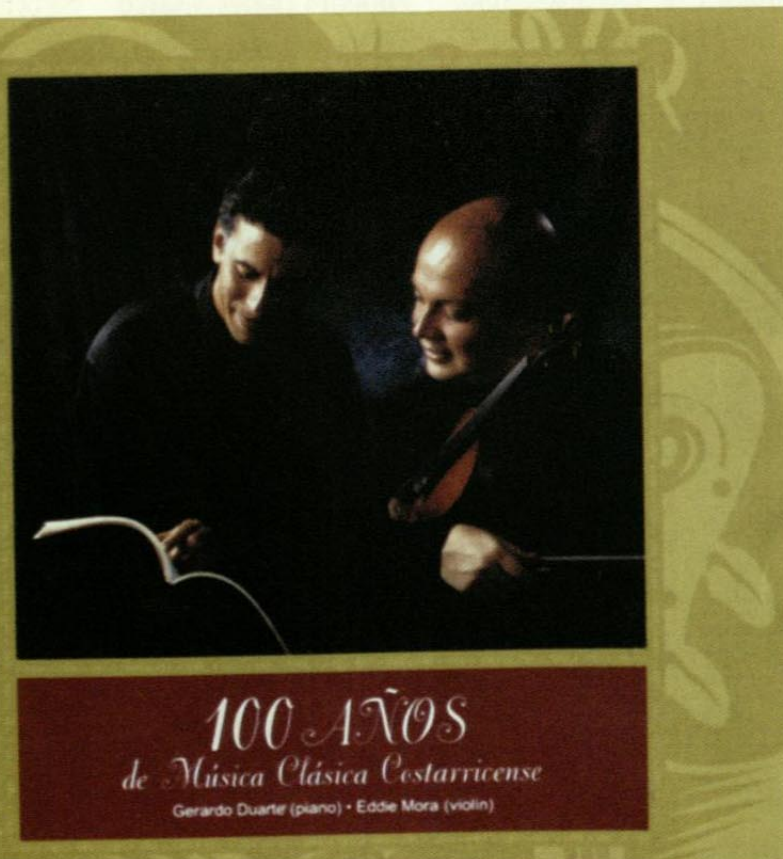
- Barquero, Zamira. *Iniciación de la técnica de la voz hablada y cantada.* (libro de texto).
- Varios autores. *Música costarricense para piano a cuatro manos:* Editor Jorge Carmona.

2002

- Gutiérrez, Benjamín. *Quinteto para vientos.* Editores: Yamileth Pérez y José Manuel Rojas.
- Varios autores. *Música costarricense para cuarteto de fagotes.* Editora: Isabel Jeremías.
- Catálogo de manuscritos e impresos del Archivo Histórico Musical. Editores: Esteban Cabezas y Zamira Barquero.

2003

- Mora, Eddie. *Concierto para cuerdas.*
- Varios autores. *Música tradicional costarricense para orquesta de guitarras.* Editor: R. Dormond.

Portada de CD, 100 años de música clásica costarricense.

- Meza, Vinicio. *Danzoneando*. Editores: Yamileth Pérez y José Manuel Rojas.
- Mata, Julio. *Canciones*. Editora: Zamira Barquero.
- Mora, Eddie. *Miniaturas para violín y piano*.
- Herra, Luis Diego. *Natura N.º 2*. Editora: Yamileth Pérez.
- Shatskaya, Ekaterina. *Introducción a la teoría música*.

2004

- Herra, Luis Diego. *Sueños de invierno para fagot, violín y piano*. Editora: Isabel Jeremías.
- Mora, Eddie. *Dos piezas para violín y piano*.
- Vargas, María Clara. *De las fanfarrias a las salas de concierto*.

2005

- Barquero, Zamira. *Iniciación de la técnica de la voz hablada y cantada*. 2da. Edición.
- Jeremías, Isabel y Enrique Cordero. *Curso básico de armonía*. Vol. I y II. 2da. Edición.
- *Canciones de Felix Mata*. Editores: Zamira Barquero y Enrique Cordero.
- *Antología de canciones costarricenses*. Editora: Zamira Barquero. 2da. Edición.
- Zaldivar, Mario. *Imágenes de la música popular costarricense*.

2006

- Escalante, Carlos. *Quinteto para vientos*. Editada: Yamileth Pérez.
- Fonseca, Julio. *Música para piano*. Editor: Higinio Fernández.

2007

- Vargas Calvo, José Joaquín. *Selección de obras para piano*. Editores: Ana Isabel Vargas Dengo y Mario Vargas Vargas.

Portada del libro "De las fanfarrias a las salas de concierto".
Música en Costa Rica (1840-1940).

Listado de discos compactos producidos por la EAM desde 1994:

1994

- *100 años de música costarricense*. Eddie Mora y Gerardo Duarte.

1996

- *Paisaje iberoamericano*. Orquesta de guitarras de la UCR.

1997

- *En tiempo de danza*. Orquesta de guitarras de la UCR.

1998

- *Noche de Paz*. Orquesta de guitarras de la UCR.
- *Diálogos*. Varias agrupaciones.

1999

- *Impresiones*. Yamileth Pérez.
- *Canciones infantiles*. Orquesta y Coro de niños de la EAM

2000

- *Música iberoamericana para cuarteto de fagotes*. Cuarteto Phoenix.

2004

- *Benjamín Gutiérrez*. Varias agrupaciones.

2006

- *Agua y miel*. Orquesta de guitarras de la UCR.
- *Parranderas*. Filarmonía de Santa Cruz, Gerardo Duarte.
- *Música de dos mundos*. Grupo Ganassi.
- *Música costarricense*. Varias agrupaciones.

Bibliografía

Cabezas, Esteban y Zamira Barquero

2002 *Catálogo de manuscritos e impresos del Archivo Histórico Musical*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica,

Otros documentos:

1999, 2003, 2004, 2006 Informes del Programa de Investigación, rescate y revitalización del patrimonio musical.

2007 Inventario de publicaciones y CD, EAM.

2007 Documento del Archivo Histórico Musical: "Convocatoria Fondo Concursable para el fortalecimiento de la relación Universidad-Sociedad".