

PRESENTACIÓN

Presentamos el segundo número de la Revista InterSedes, con la cual se completa el volumen 17. Las colaboraciones recogidas exponen conocimientos producidos desde las Sedes del Atlántico, Occidente y Guanacaste, de Colombia y Argentina.

La Revista tiene el compromiso de ser un medio de divulgación del conocimiento producido en las regiones, pero también más allá de nuestras fronteras, bajo el entendido que las comprensiones y modos de trabajo logren un intercambio efectivo.

En este número reunimos manuscritos relativos la educación musical (Diego Castillo), la enseñanza del inglés (Elvia y Viria Ureña), la producción agrícola (José Eladio Monge), la minería de procesos (Arias), las migraciones en Colombia (Méndez), las tecnologías de la información y el conocimiento (Juan Carlos Sandí y Mainor Cruz). Cada artículo cuenta con el respaldo de procesos de investigación que combinan esfuerzos de construcción conceptual con aplicaciones concretas y que recogen las experiencias acumuladas en la vida académica.

M. Ph. Jimmy Washburn

Director, Revista InterSedes

LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA MUSICAL DE TURRIALBA: EL IMPACTO DEL PROYECTO DE LA ETAPA BÁSICA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

TURRIALBA MUSIC CULTURE'S PROGRESS: THE IMPACT OF MUSIC ELEMENTARY LEVEL OF THE UNIVERSITY OF COSTA RICA

DIEGO A. CASTILLO CALVO¹

Recibido: 3 de abril del 2016	Aprobado: 21 de octubre del 2016
-------------------------------	----------------------------------

DOI: <http://dx.doi.org/10.15517/isucr.v17i36.26800>

Resumen

Este artículo pretende analizar el impacto del proyecto Etapa Básica de Música de la Universidad de Costa Rica, Sede del Atlántico, Recinto Turrialba en la evolución de la cultura musical del cantón. Partiendo de un precedente histórico social como lo es la inserción de la Banda Municipal de Turrialba a principios del Siglo XX y el desarrollo de la Compañía Lírica Turrialbeña, dando hincapié en la región de un desarrollo musical y un ambiente más activo, en el cual cada día aumenta la cantidad de músicos cada vez más preparados y con posibilidades de alcanzar un nivel elevado en los campos de la pedagogía, como instrumentistas, investigadores, compositores y directores.

Palabras claves: Música, enseñanza, composición, Etapa Básica de Música, Compañía Lírica.

Abstract

This article analyses the impact of the project “Etapa Básica de Música de la Universidad de Costa Rica, Sede del Atlántico, Recinto Turrialba” on the evolution of the region’s musical culture. Starting from a social historic event such as the introduction of the Banda Municipal de Turrialba in the early 20th century and the development of the Compañía

¹ Profesor de Música de la Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica, diegocascr1@gmail.com.

Lírica Turrialbeña, emphasizing the region's musical development and aiming for a more active environment, in which every day the number of well-trained musicians increases by giving them the possibility to reach a higher level on the field of education, as instrument players, researchers, composers and conductors.

Keywords: Music, teaching, composing, Etapa Básica de Música, Compañía Lírica.

1. RESEÑA HISTÓRICA

Desde la constitución de Turrialba como cantón, en el año de 1903, la música ha sido uno de los pilares del quehacer dentro de sus habitantes. Distintas representaciones artísticas, desde la música hasta poesía, el teatro, la pintura, entre otras, son significativas en el desarrollo del cantón. Es importante mencionar a grandes artistas que brindaron su aporte al cantón, cuando se hace referencia, por ejemplo, a la poesía, es imposible dejar de nombrar al gran Jorge Debravo o un Marco Antonio Aguilar (más actual), los cuales fueron personajes que representan el talento poético de la zona. En la parte musical es esencial mencionar a don Donato Salas, Elpidio Salas, Edwin Monestel, William Ramos, don Antonio, como parte de los inicios musicales y cuya influencia permanece en la actualidad. Para efectos de este artículo, la música en Turrialba ha ido tomando un desarrollo hasta llegar al profesionalismo.

Reafirmando la realidad anterior y según Vicente (2010) “con el pasar del tiempo y el consiguiente desarrollo de las artes, la música adquirió un alto grado de profesionalismo” (p. 9) Pasando de una serie de músicos aficionados a la necesidad de buscar un conocimiento mayor y más profundo de la música como carrera profesional.

2. MÚSICA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

El gran aporte musical en la zona de Turrialba, durante esta época, estaba representada principalmente por la “Banda Municipal de Turrialba”, única banda que ha permanecido activa durante casi 100 años ininterrumpidos. Parte de los principales actores que brindaron ese aporte a la Banda Municipal de Turrialba, según Camacho (2006):

“...es importante resaltar la labor de consolidación que le imprimiera a esta agrupación el maestro Donato Salas Cantillano quien dirigió la banda de 1930 a 1951

heredando posteriormente su dirección a su hijo el músico violinista Don Elpidio Salas Miranda quien dirigió de 1951 a 1982.” (p. 103)

No solo en la parte de dirección de la Banda Municipal de Turrialba, sino al mismo tiempo en la escuela de música, que brinda una posibilidad de estudio más profundo de la teoría musical, la historia y la ejecución de un instrumento. Muchos de los músicos, inclusive a finales del siglo XX, son empíricos, adquiriendo algún tipo de conocimiento musical heredado de generaciones anteriores; incluyendo principalmente un carácter popular, sean rezos, bailes, festejos populares, entre otros.

Las posibilidades de profesionalización musical en la zona eran muy limitadas, inclusive el pensar en viajar a estudiar a la capital San José se dificultaba por un asunto económico, social y laboral.

3. LA COMPAÑÍA LÍRICA TURRIALBEÑA

La primera organización estable de la compañía lírica se remonta al año de 1959, llamada Compañía Lírica Donato Salas Cantillano, en honor al maestro a quien nos referimos anteriormente, influenciado por don Álvaro Carpio junto a otros personajes interesados en

desarrollar el canto lírico en la zona. Integrado principalmente por cantantes aficionados amantes al Canto Lírico, pertenecientes al cantón, los cuales dieron vida en diversas presentaciones a montajes como “Rosas de Norgaria” (donde estuvo presente el compositor de la obra: Julio Mata), La Zarzuela “Los Gavilanes”, y distintas arias tradicionales de la ópera, como el Brindis de la Traviata, entre otras. Se da un cierre en el grupo por diferencias entre los integrantes hacia finales de los 80’s.

Para los amantes del canto lírico de la zona, existe una ambición por continuar con el proyecto y no perder esta práctica, lo que finalmente resulta como un acercamiento entre algunos miembros de esa compañía lírica y el director del coro universitario de la Sede del Atlántico de ese entonces Marvin Camacho.

Los cantantes se convirtieron en miembros de la agrupación universitaria logrando paralelamente presentaciones como solistas, realizando recitales en varios lugares como la UCR recinto Turrialba, Casa de la Cultura Turrialba, Salón de Actos Escuela Jenaro Bonilla, Limón, Guápiles, Barva, entre otros. Esto como una clara reafirmación del amor hacia el canto en el cantón turrialbeño.

Luego de un receso en la Compañía Lírica Turrialbeña como

agrupación de aproximadamente 20 años, el maestro William Ramos, quién tuviera la oportunidad de recibir clases con distinguidos maestros de Canto del país en ese entonces como Oscar Scaglioni y Claudio Brenes, retoma en el año 2006 la idea de una continuidad de la Compañía Lírica Turrialbeña, integrando a jóvenes cantantes de la zona, pertenecientes a su propia academia de canto, y algunos ex-integrantes de la agrupación en los años 80's.

Los ensayos fueron dirigidos a retomar la misma dinámica de la anterior Compañía Lírica, manteniendo un coro con solistas, realizando recitales en el Salón de Actos de la Escuela Jenaro Bonilla Aguilar y La casa de la cultura de Turrialba. Culminando en esta etapa con la presentación de la obra más representativa de la Compañía Lírica Turrialbeña (ambas generaciones): Rosas de Norgaria del compositor Julio Mata, en el Festival Nacional de las Artes Turrialba – Siquirres 2010, dicha presentación en el Teatro Municipal de Turrialba, con una respuesta positiva de los habitantes del cantón, obteniendo un lleno total en la actividad. Se acostumbraron también a realizar recitales de carácter navideño.

Tras la muerte del maestro William Ramos en el año 2011, el joven director Diego Castillo se hace cargo de la

agrupación, quien tuvo su debut en la misa del funeral del maestro interpretando 2 números corales de Rosas de Norgaria. Los ensayos y presentaciones se extienden por un año más.

La iniciativa de la Compañía Lírica Turrialbeña convoca a una cantidad de amantes por el canto lírico con el fin de buscar posibilidades de profesionalización tanto en voces solistas como en la dirección coral, en primera instancia fuera del cantón y más recientemente por la UCR del Recinto Turrialba.

Por lo tanto, da como resultado una evolución en el desarrollo coral de la zona, donde se cuenta actualmente con el coro universitario de Turrialba, que durante muchos años estuvo a cargo del maestro Marvin Camacho y actualmente bajo la dirección del maestro Didier Mora, además, el coro de la compañía lírica que continúa con sus presentaciones, más recientemente con el maestro Rommel Brumley, el Coro Zafra a cargo de la maestra Estefanie Sánchez, la compañía lírica Juanviñense a cargo del joven director Áaron Alvarado, y una lista que se extiende en cantidad y calidad hasta la fecha.

4. LA EVOLUCIÓN DE LA ETAPA BÁSICA

Desde su fundación, en el año 1988, como parte de un proyecto de Extensión Docente y Extensión Cultural en Acción Social de la UCR Sede del Atlántico, se inicia la Etapa Básica de Música con el joven maestro Marvin Camacho y el director de la Banda Municipal de Turrialba de ese entonces don Edwin Monestel. En primera instancia se impartían lecciones de piano y Teoría musical.

Un proyecto que cumple con 27 años de aporte a la comunidad de Turrialba, el cual alcanza poblados del cantón de Jiménez como Juan Viñas, Pejivalle y Tucurrique.

En la actualidad ha evolucionado a tal magnitud que las posibilidades de instrumentos pasaron de solo piano, a una lista bastante grande como: violín, viola, cello, contrabajo, clarinete, saxofón, guitarra, canto, flauta travesa, percusión, entre otros.

Las opciones de profesionalización en la música son más palpables y con dividendos gratificantes. Este aporte también ha influenciado a la creación de agrupaciones, el interés de los mismos estudiantes por alcanzar cada vez un mejor nivel, y mostrarse dentro y fuera del cantón turrialbeño.

Talleres como Marimbas, Taller de Calipso, Camerata, Banda, Taller de Flautas. Lo que brinda mayores posibilidades de crecimiento musical y presentaciones tanto en Turrialba como en diversas partes del país.

5. LA INSERCIÓN DE LA CARRERA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LA UCR

El interés permanente de la Universidad de Costa Rica por solventar las necesidades inmediatas de las regiones en las cuales está presente, lleva a la apertura de una carrera en enseñanza de la música.

Según Vázquez (2011) “la educación musical reforzada estimula de forma positiva la inteligencia, tanto de los alumnos mejor dotados intelectualmente, como de los que presentan algún déficit de desarrollo.” (párr. 4)

Lo anteriormente citado fue propuesto principalmente por el maestro Marvin Camacho y la maestra Flora Elizondo, se logra una primera promoción en el año 2006, desde ese momento las posibilidades de formación profesional en el área de la música llegan a la zona y brindan opciones que muchos músicos solicitaban.

A partir de este momento se inicia con la apertura cada dos años en el

Recinto de Turrialba, esta se convierte en un aporte al crecimiento cultural y a la participación de los estudiantes en actividades de relevancia dentro de la UCR como graduaciones, semana universitaria, inauguración de carreras, festividades patrias y navideñas; y fuera de la institución, alcanzando poblaciones alejadas del centro de Turrialba, lo que permite una mayor proyección.

Para el cantón, la carrera aporta al mejoramiento en el desarrollo musical de las escuelas y colegios, se brinda una mayor calidad y un conocimiento más exigente con posibilidades de crecimiento, se descubren talentos en las instituciones de educación primaria y secundaria.

A raíz de la diversidad de posibilidades con la carrera se descubren talentos musicales que van más allá de la educación en esta área artística, lo que permite a muchos de ellos ingresar a carreras profesionales de composición, dirección, canto e instrumento en la sede central, donde se amplían conocimientos a un nivel más ambicioso, se representa siempre al canto y a la Sede del Atlántico.

6. UNA PANORÁMICA ACTUAL

La música en el cantón de Turrialba empieza a surgir en diferentes

géneros, tanto a nivel académico como popular.

La diversidad de presentaciones musicales es cada vez mayor y de calidad, la problemática es la carencia de espacios, incluyendo la presencia de agrupaciones en distintos géneros populares, que, a su vez, cuentan con integrantes de la Etapa Básica de Música.

Después del recorrido por la música vocal y el enfoque coral que ha tenido el cantón de Turrialba, también se desarrollan representantes de la música Jazz, ska, heavy metal, que tienen sus actividades importantes, actualmente más en el Salón Mon Río, diversos bares y las mismas instalaciones de la UCR.

La respuesta a este tipo de actividades depende de las tácticas de promoción en la organización, pero el pueblo turrialbeño tiene una necesidad por la constancia de conciertos y recitales, por lo que la utilización de la Casa de la Cultura Jorge Debravo se torna más relevante.

A manera de conclusión, es satisfactorio analizar el crecimiento positivo que tiene la música en Turrialba y como el proyecto de Etapa Básica de Música brinda un mayor refinamiento en la calidad de las ejecuciones y la conformación de agrupaciones.

REFERENCIAS

- Camacho, M. (2006) *“Del quehacer musical en el cantón de Turrialba, una breve retrospectiva histórica”*. Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. Costa Rica. Vol. XXX (1).
- Vázquez, M. (2011). “¿Qué aporta la educación musical?” UNESCO.

<http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/04/03/199743.php>

- Vicente, T. (2010). *“Manual de Historia de la música: desde la antigüedad griega hasta principios del siglo XVII.”* 1. ed., Editorial UCR, San José, Costa Rica.