

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ARTES MUSICALES**

Registrado en el SIP

14 ENE 2010

Por: 01-12-09.

**PROYECTO PRÁCTICA MUSICAL CONTEMPORÁNEA EN COSTA RICA
Informe final**

I INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto:	Práctica Musical Contemporánea en Costa Rica
Código del proyecto:	Nº 012-A8-057
Vigencia del proyecto:	5 de enero 2008 al 15 de diciembre 2009
Unidad académica base:	Escuela de Artes Musicales
Investigadora responsable	M.Sc. María Clara Vargas Cullell Sin carga asignada
Período que comprende el informe	5 de enero 2009 al 15 de diciembre 2009

Objetivo general:

Estudiar la práctica musical contemporánea en Costa Rica con el fin de entender los factores que incidieron en su conformación actual así como sus posibilidades de desarrollo en el futuro.

Objetivos específicos, metas y logros

Objetivo específico Nº 1

- 1- Descubrir los diversos actores de la práctica musical contemporánea costarricense.

Metas

- 1.1 Entrevistas a profesionales de los diversos campos de la práctica musical contemporánea.

Se definió una lista de 40 músicos activos desde la década de 1940 a la actualidad en las diversas facetas de la práctica musical (música popular, música tradicional y música clásica).

Se elaboró una entrevista semi-estructurada. Es decir hay una serie de preguntas determinadas con antelación, pero sin perder de vista la posibilidad de realizar preguntas no previstas, de acuerdo a la experiencia del entrevistado(a).

Se aplicó la entrevista a 8 personas más

Porcentaje de logro Meta 1.1: 50 %

1.2 Entrevistas a empleadores de los diversos campos de la práctica musical contemporánea

Se efectuaron 4 entrevistas.

Porcentaje de logro Meta 1.2: 50 %

Objetivo específico N° 2

Estudiar la diversidad de las actividades musicales actuales con el fin de elucidar de qué manera el repertorio y el espacio incide en la conformación del público.

Para cumplir con este objetivo se decidió revisar los periódicos entre 1968 y la actualidad, específicamente la cartelera de anuncios de actividades musicales, tanto populares como clásicas. Se definió revisar dos meses por año.

Se definió una base de datos para guardar la información. Con ello se pretende establecer el tipo de agrupaciones que existieron en el período, los músicos activos, los lugares en que se efectuaron los eventos,

Durante este año se concluyó la década de 1970.

Además se efectuó una revisión de la investigación musical escrita en este período .

Metas

2.1 Análisis de diversas actividades musicales.

Con base a la investigación efectuada hasta el momento, se escribió una ponencia titulada *¿Musicología en CR? Balance acerca de la investigación musical efectuada en el país entre 1950 y 2009*, que se presentó como parte del Primer encuentro Musicológico que se realizó en la Escuela de Artes Musicales, del 2 al 6 de noviembre. Adjunto la presentación. El material será trabajado para producir un artículo que será enviado a alguna revista para publicación.

2.2 Análisis de repertorio musical empleado en los diversos espacios

Porcentaje de logro Meta 2.1 y 2.2: 60 %

NOTA: Debido a que el proyecto no se concluyó, se solicitó ampliación de vigencia del proyecto, de enero 2010 al 15 de diciembre del 2011.

¿Musicología en Costa Rica?

**Balance acerca de la investigación musical
efectuado en el país (1950- 2009)**

María Clara Vargas Culler

Algunas decisiones....

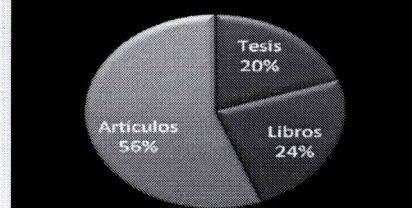
- ¿De qué vamos a hablar?
- ¿Cuál es el enfoque de este trabajo?
- ¿Existen trabajos que estudien la producción investigativa nacional?
- ¿Fuentes de información? bases de datos de las bibliotecas de la UCR, de la UNA y de la revista *La Retreta*.

Enfoques y tendencias de la investigación musical:

- Musicología histórica
- Musicología sistemática
- Educación
- Etnomusicología
- Nuevas tendencias

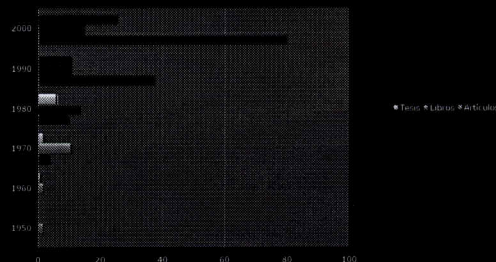
Resultado: 234 publicaciones

**Cantidad y tipo de
publicaciones en Costa Rica
(1950-2009)**

Década	Artículos	Libros	Tesis	Partituras	CD DVD
1950	0	2	0		
1960	0	2	1		
1970	4	11	2		
1980	10	14	6		
1990	41	11	11	7	1
2000	81	15	26	20	12

**Formato utilizado en las publicaciones en Costa Rica
(1950-2009). Por década**

Tipo de temáticas

• Nacionales:

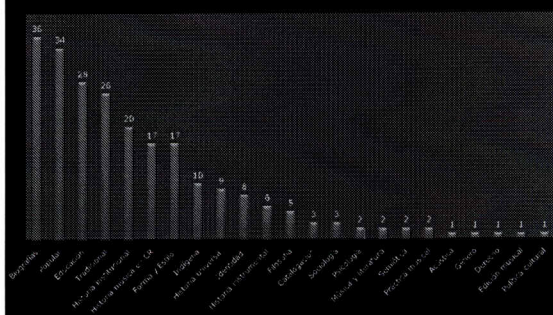
195 trabajos
(96 artículos, 55 libros y 44 tesis)

• Universales:

40 trabajos
(38 artículos,
2 libros y 2 tesis)

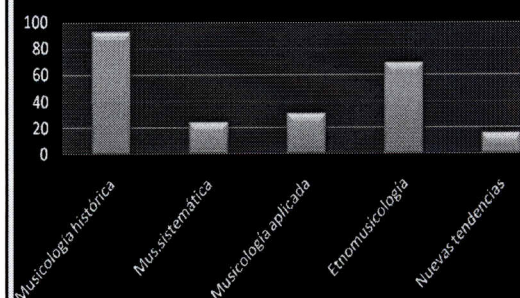

Temática de las publicaciones musicales en Costa Rica (1950-2009)

Musicología histórica	Biografías	36
	Historia institucional	20
	Historia música en CR	17
	Historia universal	9
	Historia instrumental	6
Musicología sistemática	Edición musical	1
	Catalogación	3
	Forma y Estilo	17
	Filosofía	5
	Semiótica	2
Musicología aplicada	Acústica	1
	Educación	28
Etnomusicología	Psicología	2
	Popular	34
	Tradicional	27
Nuevas tendencias	Indígena	10
	Sociología	3
	Práctica musical	2
	Identidad	8
	Política cultural	1
	Género	1

Publicaciones en Costa Rica según tendencias musicológicas (1960-2000)

Características de los trabajos ubicados en el campo de la musicología histórica

La mayoría:

- Descripción cronológica del pasado musical.
- Listados de acontecimientos y obras.
- La organización de la información dificulta la comprensión de los procesos.
- Utilización de fuentes primarias, pero no se mencionan.

Biografías de compositores e intérpretes

Hasta el 2000:

Manuel María Gutiérrez de Carlos Meléndez (1979)

Actualmente:

Proyecto del Decanato de Bellas Artes-UCR: libro que reúna biografías (Tania Vicente) y análisis de obras (Ekaterina Chatski) de compositores contemporáneos.

Proyecto de las investigadoras Tania Vicente y Zamira Barquero: *Diccionario de compositores e intérpretes*.

Historia general

- *La música en Costa Rica* de Bernal Flores (1978)
- *De las fanfarrias a las salas de concierto. Música en Costa Rica (1840-1940)* de Mª Clara Vargas (2004)
- *La música académica en el Valle Central de Costa Rica: de oficio a profesión (1940-1972)* de Tania Vicente (2009)

Historia del desarrollo instrumental

- *La guitarra en Costa Rica (1800-1940)* de Randall Dormond (2007)

Historia institucional

- *La Orquesta Sinfónica Nacional* de Virginia Zúñiga (1992)
- *Desarrollo musical en Costa Rica durante el siglo XIX: las bandas militares* de Pompilio Segura (2001).
- *Cartago: banda militar y catálogo de música costarricense.* de Roy Loza (2004)
- "La filarmonía de Tibás: Entre recreos y retretas" de Jafet Campos (2006)
- "Inclusión-afianzamiento de la asignatura "música" en el currículo de la educación pública primaria y secundaria, actores determinantes y visiones sobre su importancia" 1849-1925 de Lilliana Chacón (2009)

Archivo Histórico Musical

- Catalogación
- Edición: 28 partituras
- Grabación: 13 CD y DVD

Dentro del campo de la musicología sistemática

- Bernal Flores
 - *Julio Fonseca* (1973)
 - *José Daniel Zúñiga* (1976)
 - "Análisis de tres canciones del compositor costarricense José Joaquín Vargas Calvo" (1979)
- Ekaterina Chatski.
 - "El estilo musical de Benjamín Gutiérrez" (2009)
 - "El estilo musical del compositor costarricense Julio Mata" (2009)
 - "El estilo musical de Luis Diego Herra" (2009)
 - *Pensamiento musical de Julio Fonseca en sus cinco misas* (2009).
- Enrique Cordero. "La armonía tradicional a través de composiciones de corte popular costarricense" (1990)

Dentro del campo de la investigación en educación musical

- Flora Elizondo. *El docente de piano como mediador en la construcción del conocimiento y el desarrollo musical de sus estudiantes.* (2004)
- Guillermo Rosabal:
 - *Un componente de educación musical litúrgica para el currículo del Seminario Central de Costa Rica.* (2001)
 - "Una perspectiva de cambio social por medio de la música en la educación musical de la juventud costarricense del siglo XX" (2009).

Dentro del campo de la Etnomusicología

- Interés reciente
- Recoge vivencias de intérpretes
- De gran interés para científicos sociales, lingüistas y filólogos.
- Desde perspectivas diferentes, estos estudios indagan sobre la identidad musical de diversos sectores sociales y de las regiones.
- Música popular (la nueva canción latinoamericana, el rock, el bolero, la salsa y la música electrónica)
- Música tradicional (guanacasteca y afrocaribeña)
- Música indígena (bribri)

MÚSICA TRADICIONAL

- Jorge Acevedo. *La música de Guanacaste*. (1979)
- Gerardo Duarte. "Desdela pura cepa: ritmos tradicionales de Guanacaste". (2003)
- Manuel Monestel. *Ritmo, canción e identidad: el calypso limonense*. (2005)
- Lilliana Chacón Solís. "Tras la pista de marimbistas y marimberos" (2009)

MÚSICA INDÍGENA

- Jorge Acevedo. *La música en las reservas indígenas de Costa Rica* (1986)
- Laura Cervantes. "Los géneros musicales bribri: aspectos sociolingüísticos de su ejecución" (1991)
- "La temática de los cantos fúnebres bribri" (1991)
- "La función social de la música en el ritual bribri" (1992)

Músicas populares

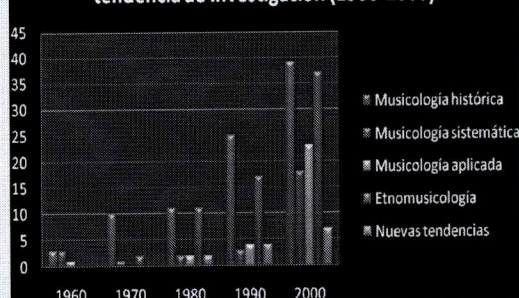
- **Filología:** Karen Poe. *Boleros*. (1996); Guillermo Barzuna. *Cantores que reflexionan. Las nuevas trovas en América Latina* (1997)
- **Trabajo social:** Priscilla Carballo. *Cantar y contar: un estudio cualitativo de la música como generadora de espacios de interacción de la juventud popular*. (2001)
- **Psicología:** Wendy Aguilar Freyan y David Monge López. *La configuración de la identidad juvenil frente a fenómenos de globalización cultural: un estudio sobre la participación de jóvenes de sectores urbanos en fiestas de música electrónica*. (2005); Maralí Rodríguez *El papel psicosocial de la música en el desarrollo adolescente*. (2008)
- **Estudios de género:** Alberto Zárate Rosales. "Las baladas románticas y la conformación de relaciones de género e identidad: entre la globalización y lo intangible". (2008)
- **Antropología social:** Mario Zúñiga Nuñez. *Cartografía de otros mundos posibles: el rock y reggae costarricense según sus metáforas*. (2009)
- **Historia:** Juan José Marín. *Melodías de subversión y perversión. Música Popular en Costa Rica 1932-1960* (2009)

Nuevas tendencias...

- Alberto Cortés Mora. *¿Es la música un elemento de apoyo a la comprensión de noticias radiofónicas para adolescentes de 16 y 17 años?* (1999)
- Ernesto Raabe. *La música y sus funciones dentro del espectáculo teatral*. (1999)
- Sandra Toledo. *Consumo de música clásica: ¿distinción o diferenciación social?: aproximación sociológica al público de la Temporada 2006 de la Orquesta Sinfónica Nacional*. (2008)
- Mª Isabel Carvajal. *Himno Patriótico al 15 de setiembre y su vigencia en el imaginario costarricense*. (2009)
- Manuel Matarrita. "Apología del chivo". (2009)

Algunas conclusiones...

Publicaciones en Costa Rica por década, según tendencia de investigación (1960-2000)

- Entre 1960 y 1995: los trabajos tendieron al positivismo.
- Las nuevas tendencias musicológicas empiezan a darse en el país:
 - acercamiento a las ciencias sociales, a la semiótica, la filología y la lingüística.
 - trabajos rigurosos desde el punto de vista teórico y metodológico.
 - abandono del eurocentrismo.

Programas e instancias motivadoras y de apoyo:

Universidad de Costa Rica	•Licenciatura en Ciencia Musical (1971)
	•Licenciatura en Enseñanza de la Música (2002)
Universidad Nacional	•Maestría en Artes Musicales (1995)
	•Programa Patrimonio musical costarricense de la EAM (1993)
Revista electrónica La Retreta (2008)	•Archivo Histórico Musical EAM-UCR (1993)
	•Proyecto Hacia una Historia de las artes costarricenses, del Decanato Bellas Artes-UCR (2008)
	•Curso Técnicas de Investigación en las carreras de EAM
	•La existencia de revistas interesadas en publicar en el área (Káñina, Escena y Herencia)
	•Licenciatura en educación musical
	•CIDEA
	•Doctorado en Artes y Letras, énfasis en Cultura Musical

Algunos ejemplos de trabajos en proceso

- Yamileth Pérez. *Enfoque curricular dialéctico y su aporte a la enseñanza de la música de los Infantes del CIL-UCR.*
- Tania Vicente. *Robándole tiempo al tiempo. Música académica en el Valle Central en Costa Rica (1940-1970)*
- Sandra Herrera. *Historia del saxofón en Costa Rica: pioneros, intérpretes y repertorio (1868-2006)*
- Andrés Porras. *Marchas fúnebres costarricenses interpretadas por la Banda Nacional de Heredia (1882-1975)*
- Jorge Carmona. *Sonatas para piano de construcción serialista en Centro América (1980-1997).*
- Gerardo Meza. *Experimentación y renovación en la composición centroamericana.*
- Nora Haug. *Cantos nacionales y su papel en la construcción del Estado Nación en Centroamérica.*
- Edwin Marín. *Empleo de elementos vernáculos en la música académica del siglo XX en Centro América.*
- Carmen Méndez. *Gestos de ruptura en la música contemporánea centroamericana. Los casos de Joaquín Orellana en Guatemala, Mario Alfagüell en Costa Rica y Arturo Corrales en El Salvador.*

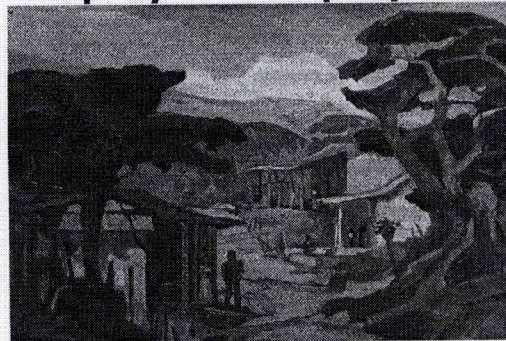
Preguntas estudiantiles:

- *El rol de la mujer como instrumentista en la música rock desde los años cincuenta a la actualidad* (Ana Catalina Ramírez, 2009)
- *Factores ambientales que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos teóricos de la EAM de la UCR en el año 2008* (Laura Jiménez y Mario Carballo, 2008)
- *Factores que motivan la deserción en estudiantes de música* (Orquídea Guandique, 2006)
- *Hábitos de estudio de los estudiantes universitarios de guitarra de la Escuela de Artes Musicales* (Nicolás Alvarado, Mauricio Serrano, Daniel Ugalde, 2008)
- *Propuesta para la implementación del entrenamiento auditivo en los cursos de la etapa básica de la EAM* (Gabriel Venegas, 2007)
- *Retos en el manejo de la afinación en coros de niños de 7 a 12 años* (Marcela Castillo, 2008)
- *Panorama de la enseñanza de la improvisación musical en la EAM* (Adrián Alvarado, 2009)
- *El valor de la improvisación musical en la formación de pianistas clásicos* (Silvia Schneegans, 2007)

Perspectivas futuras...

Un proyecto de proyectos

Muchas gracias!!!!