

“DEL QUEHACER MUSICAL EN EL CANTÓN DE TURRIALBA” “UNA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA”

*Marvin A. Camacho V.**

ABSTRACT

The musical happenings in the city of Turrialba during the last fifty years have had a meaningful cultural important to the city itself and consequently for the rest of the country.

The foundation of the Lyric Company of Turrialba in 1959; and the consolidation of the Municipal Band in the 1930's, led to the opening of a "Etapa Básica de Música" (Music teaching at a beginning level) in 1988 in the University of Costa Rica located in the region of Turrialba.

When this "Etapa" was opened many people got interested in the formal study of music. It was a real opportunity for them to learn and perform not only in Turrialba, but in the rest of the country.

Thanks to the support of the University of Costa Rica, and to the constant musical activity in Turrialba many composers have arisen whose music takes into account traditional elements as well as innovative proposals of the new generations.

Key words: history, music, Turrialba, "etapa básica"

RESUMEN

El acontecer musical del cantón de Turrialba ha generado durante los últimos cincuenta años, una serie de eventos musicales cuya trascendencia cultural es significativa en la vida del cantón y por ende del país.

La fundación de la Compañía Lírica Turrialbeña en 1959 y la consolidación de la Banda Municipal hacia 1930, conduce a la apertura de una Etapa Básica de Música en 1988, dicha escuela en el marco universitario de la Universidad de Costa Rica en la región.

La presencia de la Etapa Básica de Música aglomeró a muchos interesados en el estudio formal de la música y les brindó un espacio de aprendizaje, organización y proyección musical, a lo interno de Turrialba y más tarde al resto del país. Al calor de la Universidad de Costa Rica y de la constante actividad musical de Turrialba se generó todo un movimiento de compositores cuya música va desde los elementos tradicionales de este lenguaje hasta las propuestas más novedosas de la nueva generación de músicos.

Palabras clave: historia, música, turrialba, etapa básica.

Al estudiar el proceso histórico de cada pueblo, descubrimos que a través de sus vivencias sociales ha acumulado, reproducido y transformado elementos fundamentales en la conformación de su cultura. Aspectos como la educación, el arte, la religión, las costumbres y otros se suman en la construcción de la identidad cultural.

El presente artículo busca un acercamiento a la dinámica histórico-musical del cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago, durante los últimos cincuenta años y analizar las circunstancias y el entorno social que condujeron a esta comunidad a una prolifera y determinante presencia musical en la provincia y en el ámbito musical nacional.

* Profesor de la Universidad de Costa Rica en la Sede del Atlántico y en la Escuela de Estudios Generales.

1. Antecedentes históricos de Turrialba

El catorce de agosto de 1903 el Congreso Constitucional de nuestro país, aprueba la fundación del cantón de Turrialba, decreto que se convierte en ley el diecinueve de agosto de 1903 al recibir el “ejecútese” del presidente de la República Ascensión Esquivel y del secretario de Estado en el despacho de gobernación, Don Juan J. Flores.

La lucha que antecede a esta aprobación tiene como protagonista fundamental al sr. Jenaro Bonilla Aguilar, quien había sido diputado por la provincia de Cartago durante los períodos de 1890-1894 y el de 1902-1906. En la segunda legislación le correspondió a Don Jenaro dar una fuerte campaña en el Congreso para convencer a los diputados “de las bondades de las tierras y la zona de Turrialba, hasta lograr que fuera declarado cantón”¹

Durante su lucha en el Congreso fue fundamental la amistad de Don Jenaro Bonilla, con el entonces presidente del Congreso Constitucional Don Ricardo Jiménez, éste último le recomendó visitar al presidente de la República: Don Ascensión Esquivel. Dicha visita tenía por objetivo convencer al presidente de dar el “ejecútese” al proyecto de la fundación del cantón de Turrialba, ya que a la aprobación surgieron diversos opositores al proyecto, que contaba con una fuerte influencia política en el país. Logrando entonces que el poder ejecutivo firme el “ejecútese” el 19 de agosto de 1903; fecha en la que realmente se constituye Turrialba como cantón.

2. De la música en Turrialba

La música es considerada como un arte de tiempo y su materia prima es el sonido. Sus componentes fundamentales son el ritmo, la melodía y la armonía. Elementos que aportan, respectivamente, la duración del sonido, la secuencia ordenada y lógica del sonido y los bloques sonoros simultáneos.²

A continuación estudiaremos el desarrollo musical del cantón de Turrialba, durante los últimos cincuenta años. Cuando hacemos referencia

a dicho desarrollo debemos empezar por citar las famosas “Veladas culturales” con las que se a clausurar el curso lectivo en la Escuela John D. Rockefeller de la comunidad turrialbeña(hoy en día: Escuela Jenaro Bonilla Aguilar). Estas actividades de clausura se remontan a 1958 y en ellas se presentan diversos números artístico-musicales; sin embargo destacaban la numerosa participación de cantantes que asistían a colaborar con el acto de clausura.

Hoy en día vienen a la memoria de algunos turrialbeños, que eran niños y jóvenes espectadores de dichas clausuras, los nombres de las excelentes voces de Rafael Aguilar, Alexis Jiménez, Rafael Carballo, Mª Isabel Salazar, Margarita Mata y un sin número de cantantes que más tarde inspiraron la fundación de la agrupación vocal; conocida más tarde como “Compañía Lírica turrialbeña”. Paralelamente a las veladas culturales surgieron diferentes movimientos musicales en el seno de la actividad de la iglesia católica y la iglesia evangélica centroamericana, instaladas en la comunidad. La primera organizó en 1949 un grupo coral de voces, para contribuir musicalmente con los oficios religiosos y la segunda inició bajo la dirección del señor Víctor Manuel Matarrita Chacón, una serie de eventos musicales con invitados de gran prestigio musical tales como el barítono italiano Antón Marco, la cantante Ana Castro, el pianista Ricardo Foulckes y otros. Estos eventos condujeron en 1958 a la organización de la velada cultural de clausura, coordinada por un melómano de tradición y conocimiento musical el Sr. Álvaro Carpio Vásquez. El Sr. Carpio había sido escogido por la Sra. Carmen de Uñeta, directora en aquel momento de la escuela de la comunidad.

Don Álvaro se dio a la tarea de organizar aquella velada e invitó en primera instancia a la pianista Victoria Sáenz Pérez y a un grupo de cantantes locales para presentar escenas de la zarzuela española “Los Gavilanes”³ Este acontecimiento condujo en el mes de marzo de 1959 a la conformación de la primera Junta Directiva del “Conjunto Lírico Turrialbeño” y en mayo del mismo año se presentó formalmente dicha agrupación vocal en un recital de gran trascendencia en la historia musical de Turrialba.

La Compañía Lírica Turrialbaña fue dirigida en su última etapa por el músico William Ramos, al cual nos referiremos más adelante en su condición de compositor. Dicha agrupación realizó una intensa proyección a lo interno de la comunidad y fuera de ella llevando su quehacer musical por diferentes partes del país. Actualmente la agrupación no está activa.

3. La banda municipal

Cuando analizamos el desarrollo musical turrialbeño encontramos un conjunto musical de mucha importancia para la comunidad y que sigue activo en nuestros días, me refiero a la “Banda Municipal de Turrialba”. Si bien la Compañía Lírica juega un papel importante en la proyección musical, la Banda Municipal se convierte en el grupo de mayor presencia en la comunidad turrialbeña y sus orígenes se remontan a principios del siglo XX. Entre sus directores 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. a Don Donato Salas, Turrialba no sólo le debe su gran pasión e interés por consolidar la agrupación instrumental mencionada, sino que además le heredó a Turrialba su famoso Canto Regional “El turrialbeño”, canción obligatoria en el proceso de enseñanza musical de la comunidad y canto presente en todas las ceremonias que revisten importancia para los habitantes de este hermoso valle.

Al concluir la dirección del maestro Elpidio Salas en 1982, la dirección de la Banda Municipal recae en la responsabilidad del maestro Edwin Monestel, que desde la fecha hasta nuestros días sigue dirigiendo a este grupo. El maestro Monestel nació en 1951 y realizó estudios musicales en primera instancia con el maestro Salas Miranda y más tarde en la Universidad Autónoma de Centro América(UACA) donde obtiene un Bachillerato en pedagogía musical.

Don Edwin Monestel Sandí ha contribuido notablemente al crecimiento musical de

Turrialba, el 13 de setiembre de 1981 funda “La Rondalla de Turrialba”, agrupación vocal de gran interés en la proyección musical de la comunidad y cuya labor de extensión cultural sigue presente dentro y fuera del cantón. Al calor de la Banda Municipal se conforma un nuevo grupo de actividad musical: La Rondalla.

La Rondalla de Turrialba nace como una necesidad del cantón de un nuevo grupo vocal que llenara las expectativas de otros repertorios vocales. Es por ello que la Rondalla asume la responsabilidad de ofrecer al público otros ritmos tales como el Bolero, el Valse, la Balada, el Corrido y otros ritmos que no eran propios del repertorio de la Compañía Lírica. Fundada y dirigida por el maestro Edwin Monestel La Rondalla aún sigue activa.

Es importante destacar la labor de motivación creativa que llevó a varios miembros de la Rondalla a componer melodías de gran belleza para su agrupación, generando un proceso de gestación en la creatividad musical de Turrialba.

4. Una Etapa Básica de Música para Turrialba

La llegada del Lic. Jorge Acevedo Vargas a la decanatura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, fue determinante en la extensión cultural de dicha facultad a diversas regiones del país. Una de las regiones beneficiadas con los nuevos aires de la Facultad de Bellas Artes fue Turrialba. Para 1987 se establecieron una serie de conversaciones entre un grupo de turrialbeños y la Facultad de Bellas Artes, tendientes a la instalación de la Etapa Básica de Música en la Sede Regional del Atlántico(Turrialba). Desde un principio el proyecto contó con todo el apoyo y respaldo del Lic. Acevedo, quién por su formación musical y su alto compromiso con la Acción Social de la UCR, aceleró los trámites para establecer la Etapa Básica de Música en Turrialba.

Para 1988, después de varias conversaciones y acuerdos entre la Sede Regional y la Facultad de Bellas Artes se abre la Etapa Básica de Música de la Sede Regional del Atlántico, ofreciendo en principio los cursos de Lenguaje Musical, Piano

e instrumentos de viento y Marimba. Los profesores fundadores y responsables del programa son el Bach. Edwin Monestel Sandí, también director de la Banda Municipal de Turrialba; y el Lic. Marvin Camacho Villegas, profesor de la ciudad universitaria “Rodrigo Facio”. Junto a los profesores Monestel y Camacho se une un administrativo el melómano y gran colaborador cultural Don Álvaro Carpio Vásquez, quién funge como secretario “ad honorem” durante los primeros pasos de la Etapa Básica de Música.

“La Sede Regional proporcionó dos pequeñas aulas en la parte inferior de la antigua Casa de Madera, que era utilizada en aquel momento por miembros del cuerpo de seguridad de la Regional. Conforme avanzaron las labores de la Etapa Básica de Música surgieron varias necesidades, una de ellas la conformación de una Junta o Comité de Padres de familia que contribuyeron a la consolidación del nuevo programa. Surge así el primer comité dirigido por la Lic. Lidieth Paniagua quien por su esfuerzo y gran trabajo dotó a la Etapa Básica de instrumentos y contribuyó considerablemente a sentar las bases de la Etapa Básica”⁴

Con la llegada del Dr. Orlando Salazar a la dirección de la Sede Regional del Atlántico. La Etapa Básica inició otro momento en su historia. El Dr. Salazar se preocupó por reafirmar el programa y adquirió más instrumental, amplió las jornadas de nombramiento docente, asegurando con ello la continuidad y fortalecimiento de la Etapa Básica. Estos acuerdos redundaron en una matrícula creciente que superó el número de cien estudiantes.

Con la Etapa Básica la formación musical de Turrialba se enrumbo hacia un nivel académico y se enmarcó dentro de los beneficios y garantías que ofrecía el establecimiento de la academia, se abrieron nuevas oportunidades de aprendizaje, tales como el piano, el canto, la guitarra y otros.

Hoy en día podemos enumerar los nombres de diversos docentes que tomaron parte esencial en el desempeño y labor de la Etapa Básica de Música, el caso del profesor Carlos Paz, Rafael Padrón, Andrés Carballo, Luis Bernardo González, Jorge Carmona, José Arturo Chacón,

Alexander Contreras, Mauricio Zamora, Mauricio Zeledón, Luis Carlos Amador y una serie de profesionales que contribuyeron en el proceso formativo de dicho programa.

Actualmente la Etapa Básica de Música cuenta con el siguiente personal docente: la Licda. Dalia Castillo, como coordinadora; la Licda. Susan Campos, como profesora de vientos y ensamble; el profesor Leonel Monestel, profesor de bronces, marimba, coro infantil y Lenguaje Musical para principiantes; la Licda. Sandra Duarte y la Máster Flora Elizondo, encargadas de piano; el Lic. Eduardo Acosta, profesor de guitarra y el Lic. Marvin Camacho, a cargo del taller de coro, los cursos de Lenguaje Musical Intermedios y avanzados y los cursos de cultura e historia musical.

Algunos estudiantes de la Etapa Básica de Música de la Sede Regional del Atlántico destacan en la actualidad por su labor musical, es el caso de la Licda. Susan Campos, quien se desempeña en este momento como directora de la Orquesta Sinfónica de Cartago; el profesor Hernán Roses, trompetista y director del Quinteto de Bronces de la Escuela de Artes Musicales de la UCR; el joven pianista Frank Cerdas y una serie de estudiantes que poco a poco demuestran y confirman la importancia que ha tenido la Etapa Básica de Música en la producción musical de Turrialba.

5. Algunos compositores turrialbeños

En el proceso de producción musical, Turrialba cuanta con sus propios compositores, los cuales han querido imprimir en sus melodías diversos sentimientos y apreciaciones del diario vivir, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. En el marco de la Banda Municipal debemos destacar la creatividad de compositores como José Manuel Guillén, creador de dos obras fúnebres para la banda y quién integrara dicha agrupación entre la década de los cincuentas y sesentas. Junto al maestro Guillén destaca labor del maestro Rodrigo Salazar Salvatierra quien fuera integrante de la banda allá por 1962 y quién compuso dos Parranderas, una marcha fúnebre, una mazurka y un valse para dicho conjunto musical.

Debemos recordar el nombre de Don Gabriel Valverde, contemporáneo de Don Elpidio Salas y quién le heredó a la Banda su gota titulada "La Chiricana".

El actual director de la Banda el maestro Edwin Monestel ha compuesto para la agrupación dos marchas fúnebres y algunas instrumentaciones de vital importancia en el quehacer musical del grupo. A la sombra de Don Edwin ha crecido su hijo Leonel Monestel, actual "músico mayor" de la Banda y quién a contribuido a la misma con obras propias e instrumentaciones y arreglos de obras conocidas y en algunos casos de carácter universal.

Desde otros ámbitos del quehacer musical turrialbeño surgen nombres de compositores tales como Leonardo Laurito, autor de la canción "Mi querida Má", melodía que genera el primer lugar, en las voces de la Rondalla de Turrialba, en el Festival Nacional "Somos como somos". De Don Leonardo debemos destacar además sus canciones "Ay vida" y su paso doble "Turrialba". El maestro William Ramos (padre) es conocido en Turrialba por varios de los himnos que él ha compuesto para diversos centros educativos de la región, podemos citar por ejemplo el Himno del Colegio Nocturno de Turrialba, el Himno de la Escuela Valeriano Fernández, el Himno de la Escuela de la Suiza de Turrialba y otros. Además de su música para banda, el maestro Edwin Monestel, es compositor de un sin número de canciones infantiles y de su recordada canción "Las cogidas de café".

En el marco de la música romántica popular hay que subrayar la labor del músico turrialbeño Edgar Alvarado (padre), quién es recordado y reconocido por su vasta producción de tangos, boleros, valeses, y otros ritmos que cantados por él mismo y acompañado de su guitarra, recorría diferentes espacios de la vida cotidiana turrialbeña.

No quisiera concluir este breve apartado de los compositores turrialbeños sin dejar de mencionar a una nueva generación de creadores musicales, que formados al calor de la Etapa Básica de Música se perfilan como la nueva generación creadora de Turrialba, ellos son el pianista Frank

Cerdas, la profesora Susan Campos, el profesor Leonel Monestel y el joven compositor Álvaro Quesada.

La música es por lo tanto el espíritu fundamental del diario vivir cultural de Turrialba, su constante quehacer musical es la muestra viviente de los pueblos que aún presenta todo un futuro de aciertos y esperanzas en el entorno artístico de nuestro país.

Notas

- 1 Carranza, Carlos. Y Franceschi, Kathia. (2002) "La familia Bonilla. La relación entre la elite política nacional". En Rafael A. Velásquez. Anécdotas y remembranzas de Turrialba.
- 2 Boules, Pierre. Primera edición (1981) "Puntos de referencia". Editorial Gedisa S.A.
- 3 Carpio, Álvaro A. (2001) Compañía Lírica de Turrialba, Grupo Rescate Cultural de Turrialba. Salazar O, Omar. (1996) Monografía de Turrialba. San José: Imprenta Lehmann Hnos.
- 4 Entrevista al Prof. Edwin Monestel Sandí. Primer Coordinador de la Etapa Básica de Música de Turrialba.

Bibliografía

- Boules, Pierre. Primera edición. 1981. "Puntos de referencia". Editorial Gedisa S.A.
- Carpio, Álvaro A. 2001. Compañía Lírica turrialbeña. Grupo Rescate Cultural de Turrialba.
- Carranza, Carlos. Y Franceschi, Kathia. 2002 "La familia Bonilla. La relación entre la elite política nacional". En Rafael A. Velásquez. Anécdotas y remembranzas de Turrialba.
- Entrevista al profesor Edwin Monestel Sandí.
- Entrevista al Sr. Álvaro Carpio Vásquez.
- Salazar O, Omar. 1996. Monografía de Turrialba. San José: Imprenta Lehmann Hnos.