

LA MÚSICA ACADÉMICA EN EL VALLE CENTRAL: DE OFICIO A PROFESIÓN (1940 -1972)

Tania Vicente León*

Recientemente, el interés por el estudio de la práctica y el análisis de la música académica costarricense, se ha visto incrementado gracias a la labor de diferentes investigadores. Sus estudios han revelado diferentes aspectos sobre la historia del quehacer musical del país y de la biografía de los compositores, así como de las características técnico-composicionales de las obras que conforman su acervo musical.

El presente artículo se enmarca dentro de dicho contexto, al investigar la temática de la transición del oficio del músico hacia su profesionalización, como producto del desarrollo de instituciones musicales y del fortalecimiento de espacios para el desarrollo de la disciplina, en un periodo ubicado entre los años 1940 y 1972.

Delimitación temporal

La presente investigación inicia en 1940. A partir de ese año, una serie de reformas sociales, impulsadas por el entonces presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica y los grupos de orientación comunista, provocaron un proceso de cambio en la identidad cultural dominante del país, en el que el papel de la cultura fue incrementar su función social y convertirse en una guía para los ciudadanos.

En este contexto, los artistas e intelectuales de la época, agrupados en su mayoría alrededor de la Universidad de Costa Rica (fundada en 1940), se preocuparon por la divulgación y difusión de una cultura diferente, más refinada.

Paralelamente, las políticas sociales y económicas de la época favorecieron el fortalecimiento y crecimiento de la clase media, al permitir la mayor accesibilidad a un tipo de trabajo mejor remunerado y estable.

Dichos aspectos, beneficiaron la creación de nuevas instituciones, en su mayoría estatales, que respondieron a las nuevas demandas culturales, a la vez que crearon un canon estético de práctica social por seguir, en el cual, la educación, la ejecución y la difusión de la música académica asumieron nuevas características, que comportaron un cambio en la percepción y en la práctica de esta.

La presente investigación finaliza en 1972, dos años después de la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, institución que surge a raíz de las políticas culturales socialdemócratas dominantes, que buscaban fortalecer la nueva concepción de hombre culto, practicante y amante de las diferentes artes.

En el campo musical, el Estado promovió la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1971, y la creación de su Programa

---

* Profesora Escuela de Artes Musicales, Universidad de Costa Rica.
Recepción: 08/12/2011. Aceptación: 10/04/2012.

Juvenil en 1972, instituciones que provocaron toda una revolución en los ámbitos estatal, social y educativo de la práctica musical costarricense.

Marco teórico

Bajo la perspectiva social y política, el musicólogo austriaco Kurt Blaukopf, sostiene que son los factores sociales y políticos los que determinan la práctica musical de los pueblos, a la vez que generan diferentes formas de expresión y apoyan procesos que conllevan cambios en la sociedad, como el paso de un oficio a una verdadera profesión.

Para corroborar si efectivamente se verificó un proceso de esta naturaleza, conviene iniciar el presente trabajo, precisando terminológicamente lo que se entiende por oficio y profesión.

Para diferenciar ambos términos se ha recurrido a diversos autores. La estudiosa de arte Nathalie Heinich, diferencia entre los términos oficio y profesión, aplicados a la actividad artística, según el ambiente dentro del cual se generan, desenvuelven y desarrollan las diferentes prácticas. En este sentido, para que la música se convierta en profesión requiere de rigurosidad académica, tanto en el aprendizaje como en la práctica, mientras que el oficio se refiere a una actividad netamente vocacional y de formación informal.

Por su parte, el historiador Ricardo González Leandri, sugiere que el término profesionalización se encuentra ligado al ideal profesional, el cual se conforma de diferentes aspectos: el concreto énfasis en la carrera, la educación especializada y el reconocimiento público, institucional o estatal, los cuales idealmente deberían estar en grado de generar una mejor retribución económica.

Música y educación

A partir de la década de 1940, Costa Rica inicia un proceso de cambio, que encuentra su origen en las ideas del poder político de

orientación socialdemócrata que lideraban el país, y que pusieron en marcha un proyecto de construcción del llamado “estado de bienestar”. En este contexto, se produjeron cambios significativos en lo que concierne al crecimiento y fortalecimiento de la clase media, la sociedad de consumo, el aumento de población en el Valle Central, así como en la educación superior, con la creación de la Universidad de Costa Rica.

En el ámbito musical, la educación impartida en los centros de enseñanza, tanto en escuelas y colegios y en instituciones de educación superior, como en aquellas especializadas, impulsaron la práctica, enseñanza y difusión de la música académica en el Valle Central, con la colaboración del Estado. Este último se ocupó del mejoramiento y actualización de los programas de estudio, y contribuyó, dentro de sus posibilidades, a una mejor formación del profesorado.

Aunque las intenciones eran las mejores, diferentes factores como la falta de supervisión y el pobre financiamiento destinado a la educación musical, así como los bajos salarios de los educadores, obstaculizaron que la formación musical de los estudiantes fuera la ideal.

No obstante, es posible que el hecho de que la música formara parte de los programas y se contara, en algunas instituciones educativas, con la presencia de maestros y profesores de sólida formación académica, haya contribuido a despertar en los estudiantes, el gusto por la música. En este sentido, conviene recordar la labor desempeñada por Carlos Enrique Vargas, como docente en el Colegio Superior de Señoritas durante casi dos décadas.

A estimular la práctica, el gusto y el conocimiento de la música académica durante la época, también contribuyeron agrupaciones como las bandas y filarmonías, que además de difundir el repertorio musical en las diferentes comunidades, funcionaban como centros de educación musical, en los que se brindaba a sus integrantes la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos de la ejecución musical.

Apoyo a la profesión musical

A partir de la década de los años cuarentas, las políticas culturales que caracterizaron al Estado costarricense tuvieron como objetivo expandir la cultura hacia toda la población, así como legitimar la concepción que los sectores hegemónicos de la sociedad tenían sobre esta. Por consiguiente, en el campo musical se crean instituciones capaces de brindar el soporte necesario: el Conservatorio Nacional de Música, el Conservatorio de Castilla y el Coro Universitario, fundados respectivamente en 1941, 1953 y 1955.

El Conservatorio Nacional de Música brindó un respaldo académico formal a sus estudiantes y propició la creación de orquestas de cámara a nivel institucional. Esos fueron factores que involucraron un mayor compromiso, basado en la importancia de la carrera y el reconocimiento, enfoque que el Conservatorio de Castilla contribuyó a fomentar, gracias a su énfasis en el estudio y en la práctica de las artes. Por su parte, el Coro Universitario brindó un espacio más para la práctica y difusión musical.

Además, el conocimiento y la difusión musical se vieron favorecidos con la actividad desarrollada por las agrupaciones musicales y asociaciones culturales activas durante el periodo en estudio, las cuales programaban y realizaban conciertos en diferentes salas de concierto, como la Sala Tassara (inaugurada en los años cincuentas), el Teatro Nacional y el antiguo Raventós, hoy Teatro Melico Salazar.

Entre las agrupaciones musicales destacan el Cuarteto Serrano, fundado en 1934 y activo por más de diez años; y el Dúo Cabezas Caggiano, formado en la década de los cuarentas.

A su vez, algunas radioemisoras como Radio Universitaria, Faro del Caribe y Fides, también apoyaron el conocimiento y difusión de la música académica, al incluir obras de este tipo dentro de su programación habitual, al mismo tiempo que mostraron al público costarricense lo que se hacía en otros países y el nivel técnico de los ejecutantes.

Influencia de la práctica orquestal en la profesionalización del oficio del músico

Durante la época, el Estado costarricense emprendió una política de difusión de la cultura como sinónimo de arte y saber, simbolizada en la música académica. Apoyado en instituciones estatales como el Ministerio de Educación y la entonces Dirección General de Artes y Letras, el Estado promovió una serie de espacios para su divulgación, los cuales, con el pasar del tiempo suscitaron el reconocimiento del público.

Entre dichos espacios, se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Heredia, fundadas respectivamente en 1942 y 1962. Su actividad requirió de una educación musical especializada, que permitiera a sus integrantes desempeñarse con el mayor éxito posible, a la vez que contribuyó a promover al artista nacional. También, los músicos de fila, su director y los solistas, así como los compositores y sus obras, encontraron posibilidades de trabajo en estas instituciones, al mismo tiempo que el medio musical del país se vio fortalecido. Sin embargo, los bajos salarios que caracterizaron a los músicos orquestales durante la época, no permitieron la dedicación exclusiva, llevándolos a realizar, muchas veces, actividades de otra índole.

¿Para qué tractores sin violines?

El inicio de la década de los años setentas mostró un evidente interés de parte del Estado, por difundir una cultura de carácter eurocéntrico. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, nace en 1970 con el propósito de estimular y apoyar a los artistas transmisores de dicha cultura.

La famosa frase “¿Para qué tractores sin violines?”, pronunciada por el entonces presidente José Figueres Ferrer, evidenció la importancia que para su gobierno había adquirido el apoyo a la cultura. Si bien, el desarrollo económico era importante dentro de una sociedad, este debía estar acompañado por el desarrollo de tipo cultural.

En ese contexto, la difusión y práctica de la música académica se vieron favorecidas. La antigua Orquesta Sinfónica Nacional fue reestructurada y reforzada con músicos extranjeros. Además se creó el Programa Juvenil, el cual brindaba a niños y jóvenes, la oportunidad de obtener una preparación musical que les permitiera convertir en el futuro, esta actividad artística en una profesión digna.

Tanto la Orquesta Sinfónica Nacional, como su Programa Juvenil, promovieron la rigurosidad en el aprendizaje, en la educación especializada y en la práctica de la música académica, a la vez que obtuvieron el reconocimiento público y estatal. Estas cualidades hicieron de la práctica musical una verdadera profesión, que gracias a la consiguiente retribución económica, por primera vez en el país, permitió a los músicos vivir de su quehacer artístico.

Conclusiones

La investigación permitió establecer que, entre los años 1940 y 1972, se verificó un proceso de transición del oficio del músico hacia su profesionalización, apoyado en diferentes instituciones musicales, así como en otros espacios, que facilitaron el desarrollo de la disciplina.

Las instituciones de educación musical como el Conservatorio Nacional de Música (hoy Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica), el Conservatorio de Castilla y, en especial, el Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, brindaron un respaldo académico formal. Ahí se formaron los instrumentistas, cantantes, compositores y educadores musicales de las generaciones futuras, que en la actualidad forman parte activa de la vida musical del país, a la vez que, contribuyen con su arte a formar un público más entendedor de la práctica musical.

Por su parte, la labor constante de las diversas agrupaciones musicales activas durante la época, aunada al apoyo brindado por las estaciones radiofónicas como Universitaria, Fides y Faro del Caribe, así como por las

asociaciones musicales, los teatros y las salas de concierto, generaron la necesidad de contar con agrupaciones musicales de mayor nivel técnico y artístico, que estuvieran en grado de difundir un tipo de cultura acorde con la concepción que sobre esta, tenían los sectores hegemónicos de la ciudad.

En este proceso, las instituciones musicales lograron un discreto reconocimiento por parte del Estado y del público en general. Durante los años cuarentas y cincuentas, el Estado brindó un apoyo económico discreto, pero constante, que permitió el funcionamiento de la mayoría de las instituciones en las que la música académica ocupaba un puesto destacado.

Más tarde, a partir de la década de los años sesentas, las políticas estatales llevadas a la práctica por medio de la Dirección General de Artes y Letras y, posteriormente, por el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, culminaron en la reestructuración de la Orquesta Sinfónica Nacional, que involucró la exigencia de un mayor nivel técnico en las destrezas de los ejecutantes, al mismo tiempo que, por primera vez, se garantizó un salario digno para los músicos que formaban parte de ella, así como una mayor visibilización y aprecio de parte del público.

Entre los años 1940 y 1972, la práctica de la música académica en el Valle Central de Costa Rica fue adquiriendo características que la acercaron cada vez más, al ideal profesional propuesto en los estudios de González Leandri y Heinich, como lo denotan la presencia de una educación especializada, basada en la rigurosidad, tanto en su aprendizaje como en la práctica, así como en el reconocimiento público, institucional y estatal.

Empero, aunque a partir de los años setentas, la situación económica de los músicos mejoró considerablemente, esta no estuvo en grado de permitir un completo énfasis en su carrera como instrumentistas, cantantes o compositores, al tener que compartir su trabajo con el de educador, circunstancia que se ha extendido hasta la actualidad.