

VI Sección: Cine, creación y universidad actual

LA COMPOSICIÓN DE ÓPERAS EN COSTA RICA A PARTIR DE 1950

Ivette Rojas Zeledón

ivetteroze@yahoo.com

Resumen

Este artículo tiene como objetivo dar a conocer las óperas de compositores costarricenses escritas a partir de 1950 y se inicia con la introducción de los antecedentes históricos de este género musical y descripción de cada una de las obras ofreciendo información esencial sobre argumentos, estilo y estrenos. Este trabajo busca apoyar el trabajo de los compositores costarricenses, quienes han incursionado en este género musical de gran relevancia para la historia musical de Costa Rica.

Palabras clave

Entrevistas –Compositores -Estilo propio -Puestas en escena –Innovación - Tradición

The composition of operas in Costa Rica starting from 1950

Abstract

This article aims to make known operas of Costa Rican composers starting from 1950. An introduction to the history of this musical genre and description of each of the works providing information about arguments, style and premiers. This work aims to support the work of Costa Rican composers who have ventured into this genre of great relevance to the musical history of Costa Rica.

Keywords: Interviews –Composers -Own Style –Performance –Innovation - Tradition

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

La composición de óperas en Costa Rica a partir de 1950

Introducción

El objetivo primordial de este artículo es dar a conocer las óperas compuestas por costarricenses desde 1950 hasta el 2013, además de ofrecer un panorama de los antecedentes históricos que precedieron a estas obras. Para poder desarrollar este trabajo se definirá como ópera un género escénico musical donde están presentes cantantes, el teatro, la poesía, la danza, música y que puede tener uno o varios actos con escenas, voz hablada, recitativos y arias. Por esta razón, se tomarán en cuenta los compositores que han creado óperas, ya sea de forma tradicional o bajo un concepto más minimalista adaptado al quehacer costarricense. También, se incluirán algunas obras escénicas que si bien los autores no las denominaron como ópera, contienen todos sus elementos.

El presente artículo no se adentra en el análisis de las obras, sino en la información esencial sobre argumentos, estilo y datos importantes de las puestas en escena. Debido a que muchos de los autores de estas obras aún viven, la mayor parte de la información sobre argumentos, fechas de estreno, lugar, elenco y estilo fue suministrada por los propios compositores mediante entrevistas. Se citarán uno a uno los compositores en orden alfabético.

Antecedentes

Antes de conocer las óperas escritas por los compositores contemporáneos costarricenses entre 1950 y el 2013, es necesario hacer una reseña sobre lo que ha sido este género musical en el desarrollo del medio musical costarricense.

La ópera ha jugado un rol importante en el auge musical de Costa Rica debido a que fue uno de los primeros géneros musicales escénicos que estuvo en contacto con los josefinos de fines del siglo XIX y principios del XX. Estas representaciones eran generalmente hechas por compañías de ópera extranjeras,

no obstante, su composición por parte de músicos nacionales no tuvo lugar sino hasta entrado el siglo XX.

Patricia Fumero, en su libro *Teatro Público y Estado*, brinda una detallada investigación de la vida artística en San José entre 1880 y 1914, donde indica que a mediados del siglo XIX se suscitó un interés del mercado mundial por el café costarricense. Esto hizo que creciera una clase social poderosa que buscaba que Costa Rica progresara y se asemejara a las grandes ciudades europeas. Como consecuencia, se produjeron adelantos en infraestructura tales como la instalación del alumbrado eléctrico en 1884. De esta manera, Costa Rica se convirtió en el país centroamericano más progresista a la fecha.

Paralelamente a este mejoramiento en la infraestructura nacional, nuestros gobernantes iniciaron los avances en la educación del país con la inauguración de varias instituciones de educación secundaria, museos y bibliotecas.

Una de las actividades artísticas que contó con el apoyo de la oligarquía cafetalera fue la representación de óperas europeas en nuestro país, ejemplo de ello es la primera representación de ópera de la que se tiene registro: *El Barbero de Sevilla* de Gioachino Rossini, puesta en escena el 15 de junio de 1862 por la *Compañía de Opera Lorini* en el Teatro Municipal.

Según Fumero (1996): “La inauguración del Teatro Nacional tuvo lugar el 21 de octubre de 1897, con la representación de la ópera *Fausto* de Gounod, por parte de la compañía del empresario de teatro francés Pedro Aubry” (p. 65). Este hecho es un signo importante de que la ópera europea era ya un género de relevancia para el público josefino.

Llegado el siglo XX, Costa Rica contaba con un movimiento de representaciones líricas de ópera, opereta y zarzuela importantes. Muchas de estas eran compañías extranjeras que contrataban cantantes costarricenses como refuerzos en papeles menores, o como músicos para orquesta, aspecto que contribuía con el desarrollo de los músicos nacionales.

María Clara Vargas (2004) señala el amplio repertorio de ópera, opereta francesa y zarzuela española que se había representado en el país para el año de 1920, con obras del repertorio lírico italiano de compositores consagrados tales como Rossini, Donizetti, Bellini, Ponchielli, Puccini, Verdi, Leoncavallo, así como repertorio de la *grand-opera francesa* de compositores como Auber, Meyerbeer, Gounod, Thomas, Bizet y Massenet.

Los primeros compositores costarricenses

Andrade detalla en su tesis de doctorado (2008) el panorama musical donde se pueden encontrar los primeros compositores costarricenses, quienes eran directores de bandas militares e intérpretes que componían obras o canciones de carácter nacionalista, esto por la búsqueda de una identidad. Entre ellos podemos mencionar a Manuel María Gutiérrez (1829-1887), Rafael Chávez Torres (1839-1907) y Pilar Jiménez (1835-1922). Otros tuvieron la oportunidad de viajar y estudiar fuera del país y regresar a fundar las primeras escuelas de música, de los cuales se destacan Alejandro Monestel (1865-1952), José Joaquín Vargas Calvo (1871-1956), Julio Fonseca (1885-1950), Julio Mata (1899-1969), José Castro Carazo (1898-1982) y Alcides Prado (1900-1984). Las composiciones tenían mucho del contenido armónico y rítmico de su educación europea. Como lo señala Manuel Matarrita, en el periódico La Nación (Áncora, 2012, p.4), refiriéndose a los compositores costarricenses de esta generación:

Aunque todos cultivaron distintos géneros musicales y estilos de composición que van desde la canción escolar hasta la suite sinfónica, sus composiciones reflejaban ya una mayor tendencia hacia el Romanticismo y el Impresionismo que aún dominaban la creación musical de Occidente.

Estos estilos de composición descritos en la cita anterior permanecieron arraigados debido a la poca exploración de raíces netamente costarricenses, tal y como lo menciona María Clara Vargas (2004, p.233) "...por décadas, la mitología

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

nacional insistió en una sociedad homogénea racialmente, en la cual los elementos indígenas y negros estaban ausentes”.

No es sino hacia la segunda mitad del siglo XX que los compositores nacionales empezaron a realizar altos estudios musicales pues al especializarse en el exterior y dedicándose a la composición de manera profesional, incorporaron ritmos o temas latinos en sus obras. A continuación, los compositores de la segunda mitad de siglo XX, quienes han compuesto óperas u obras escénicas innovadoras.

Jorge Luis Acevedo Vargas (n.1943)

La trilogía *Mamaduka* (1983), *El Sukia* (1986) y *Juan Serraba* (1997), son cantatas escénicas pero con estructura de obras operísticas, ya que son puestas en escena con canto lírico, danza, y coro. El autor manifiesta que las tres tienen temática indígena y son el producto de las investigaciones musicales que el compositor ha hecho en este campo. La trilogía basa sus argumentos en la cultura de los pueblos indígenas de Costa Rica (J. Acevedo Vargas, comunicación electrónica, 2 de julio, 2012). El montaje fue patrocinado por la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Acción Social.

En el caso de *Mamaduka*, también se contó con la colaboración del Conservatorio Castella pues fue ahí mismo estrenada con la Orquesta de este Conservatorio y bajo la dirección de don Arnoldo Herrera. Asimismo, participó la Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica, dirigida por Rogelio López y el Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica.

El Sukia y *Juan Serraba* se estrenaron en el Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Universitaria (Artes Musicales), bajo la dirección del Maestro Benjamín Gutiérrez, un elenco de bailarines nacionales y el Coro Lírico de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (Acevedo Vargas).

Mario Alfagüell (Alfaro Güell) (n.1948)

Pedro nada más, ópera compuesta en el 2002 con textos de Mario Benedetti. El argumento trata de un general torturador y un muchacho guerrillero. La obra consta de dos personajes y cuatro escenas con orquesta de cámara.

Pablo José es otra ópera de este autor, compuesta en el 2004 con libreto, es de Roxana Campos y estructurada en dos actos. Su argumento trata de hermanos siameses que comparten sus brazos derecho e izquierdo.

La Fábula en el bosque, ópera en dos actos basada en un texto poético de Fernando Centeno Güell quien escribió poesía filosófica con lírica profunda, hace relaciones entre la vida, muerte, el ser humano y la naturaleza. La obra trata sobre la conservación del medio ambiente. Alfagüell combina instrumentos acústicos con otros instrumentos como el “dijeridú”, “palos de agua”, “ocarinas”, “güiros”, así como otros de invención propia (M. Alfaro Güell, comunicación personal, 24 de mayo, 2012). Fue estrenada el 10 de agosto del 2006 en el Teatro Melico Salazar, gracias al apoyo del CIDEA (Centro de Investigación Docencia e Extensión Artística) y de la Escuela de Música de la Universidad Nacional (UNA). Con la colaboración de la Embajada de Japón, se realizó una grabación audiovisual profesional cuya dirección musical estuvo a cargo de Álvaro González, la dirección escénica a cargo de Luis Carlos Vázquez, la escenografía diseñada por Pilar Quirós. Además, se contó con la participación de la Compañía de Cámara Danza UNA, la Escuela de Arte Escénico y la Orquesta de la Universidad Nacional. La narración estuvo a cargo de Ana Clara Carranza, y las participaciones vocales de la soprano Guiselle Santamaría, la mezzosoprano Olga Lidia González, el tenor Carlos Velasco y el barítono Eddy Arguedas (*Fábula del Bosque*, 2006).

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.una.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

El maestro Alfagüell compuso, además, cuatro óperas breves, dos de ellas basadas en los cuentos del escritor costarricense Luis Bedolla Morera: *Los Ladrones* y *Los Pobres*, las cuales requieren cada una de diez personas para ponerlas en escena, incluyendo al director. Las otras dos del dramaturgo costarricense Sergio Masís Olivas: *Joaquín* y *Onda Superiora*, también de pocos personajes, muy ágiles, rápidos y pensados para facilitar su puesta en escena.

Alfagüell ha compuesto óperas bajo una concepción más moderna y adaptada a las posibilidades de montaje nacional. El autor indica que cada compositor de ópera, con imaginación y fuerza creativa, siempre produce un cambio en la ópera y por ello puede haber miles de propuestas (Alfaro Güell). Se inspira en la exuberancia de nuestra naturaleza y tradiciones.

El estilo de Alfagüell mantiene el interés por los instrumentos acústicos sin incursionar en lo electrónico, ya que como dice el mismo autor, con los instrumentos acústicos y la voz humana se hacen maravillas. Se inspira en material tradicional costarricense, indígena, negra o del valle central. El autor incorpora el uso de elementos aleatorios y, en ocasiones, notación no tradicional. Analiza números de los intervalos y de ellos saca secciones rítmicas, armónicas, melódicas, instrumentales o estructurales, logrando una gran unidad con una única materia prima. Usa anagramas con el nombre de la persona que va a tocar o cantar la pieza convertida en una línea melódica. Todo esto combinado con una música nacional, es el material para la obra garantizando la unidad y la coherencia, dando como resultado conglomerados sonoros que se salen de las escalas tradicionales (Alfaro Güell).

Carlos Castro Mora (n.1963)

Gobierno de alcoba, ópera cómica en dos actos con la que obtuvo el Premio Nacional de Música Aquileo Echeverría en 1992. Usa cinta magnetofónica y cuatro cantantes. Es un montaje hecho por la compañía Nacional de Teatro, basada en la obra homónima de Samuel Rovinsky. Su elenco estuvo formado por

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Maritza Pacheco, Nelson Brenes, Jorge Castro y Raquel Ramírez. Es una especie de ópera bufa donde hay un dictador, un revolucionario, la amante del dictador y una sirvienta. El revolucionario mata al dictador y la sirvienta lo seduce.

La Chunga, ópera de cámara con seis cantantes y pequeño grupo orquestal, es basada en la obra homónima de Mario Vargas Llosa. Se sitúa en un bar con historia verista y trata de un *Don Juan* de pueblo alcohólico que anda con mujeres y la muchacha bonita del pueblo que se enamora de él. El estreno tuvo lugar en el Teatro Melico Salazar en 1995. Participaron Guadalupe Urbina, María Prétiz, Magaly Gutiérrez, Jorge Campos, Jorge Castro y Rafa Dubón, bajo la dirección escénica de David Korish. La orquesta la conformaron 14 músicos con dirección musical de Marvin Araya.

Gandoca, compuesta en 1998, es “una ópera tropical afrolatina y posmoderna” (C. Castro, comunicación personal, 9 de mayo, 2012). Consta de siete cantantes y un pequeño grupo instrumental, basada en la novela *La Loca de Gandoca* escrita por Ana Cristina Rossi, con un tema feminista ecológico con ambiente costarricense. Esta ópera no se ha puesto en escena pero se realizó una grabación bajo la dirección y producción del mismo compositor. Las voces fueron de Silvie Durán, Anna Sinnigaglia, Patricio Barraza, Jorge Castro, coros de María Prétiz y Ernesto Raabe. En el ensamble instrumental participaron Eddie Mora, Bary Chávez, Alejandro Gutiérrez, Lalo Rojas, Ramsés Araya, Mario Álvarez, Jaime del Valle, Xiomara González, Carlos Chávez y José Castro.

Un día cualquiera, ópera moderna, mezcla el canto lírico con ritmos populares. La idea fue tomada, según palabras del propio compositor, *viajando por internet* (C. Castro). Allí encontró al compositor inglés Mathew Hubert con una propuesta dramático musical *A Day in the Life*. La obra fue basada en las noticias del día de un periódico. Tomando esta idea, Carlos Castro compuso esta ópera contemporánea y obtuvo el apoyo para el montaje de la compañía independiente del grupo de teatro Abya Yala y el periódico *La Nación*. Se tomaron las noticias del 8 de diciembre del 2011 para realizar la obra. Fue estrenada en el Teatro de la

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Aduana en abril del 2012. El compositor relata que fue un montaje muy fluido y con gran comunicación entre músicos y compositor. El periódico La Nación (Molina, 2012) brinda la información sobre el elenco: las actrices María Luisa Lulú Garita y Grettel Méndez; los cantantes Keren Rodríguez, la brasileña Paola Molinari y el tenor Pablo González. Los instrumentistas fueron Marco Naranjo, Andrés Cordero y el propio Carlos Castro. De la puesta en escena se encargaron Denise Duncan y Roxana Ávila. Como elementos no tradicionales contaba con cinco pantallas con videos, animaciones y un teatro de sombras.

Bernal Flores Zeller (n.1937)

Land of Heart's Desire, ópera basada en poemas de William Butler Yeats. Esta composición fue, en realidad, trabajo de disertación para su doctorado en composición en el *Eastman School of Music*. Fue estrenada en la Universidad de Rochester, en el año 1964. Ronald R. Sider (1984, p. 265), escritor de la revista de Música Latinoamericana, comenta acerca del compositor:

Flores adoptó el sistema de Hanson de análisis para la música contemporánea y elaboró un método de composición original basado en sistema analítico Hansoniano, algo que nadie más ha hecho (Traduc. 2013 por Rojas Zeledón).

Sider, además, agrega que aunque Bernal Flores le debe mucho a su profesor Hanson, este logró inspirarse de su método para lograr otro estilo de composición totalmente nuevo. Al escribir un análisis personal de su ópera, Bernal Flores explicó:

El estilo de música es atonal, usando seis intervalos, p m n s d t, para representar a cada uno de los personajes. En este sentido, las seis proyecciones interválicas descritos en el libro del Dr. Hanson: *Harmonic Material of Modern Music* se siguen --- La selección preponderante de un intervalo en particular para representar a cada personaje tiene como resultado seis melodías y estilos armónicos, que se alternan en el

transcurso de la ópera (Sider, 1984, p. 266) (Traduc. 2013 por Rojas Zeledón).

Es importante rescatar que la partitura de esta ópera se encuentra en *Eastman School of Music*.

Carlos Escalante Macaya (n. 1968)

Nosotros Dos, ópera compuesta en el año 1995. El libreto lo escribió Carlos Tapia según lineamientos del propio compositor. Tiene recitativos muy libres donde el cantante pasa de canto recitado a canto arioso y puede pasar luego a voz hablada. Está inspirado en las óperas barrocas de Claudio Monteverdi, Marco Antonio Cesti y Jean Baptiste Lully. Escalante enfatiza que cada personaje tiene dos arias que se exponen en momentos culminantes en la ópera con orquesta de cámara (C. Escalante, comunicación personal, 11 de mayo, 2012). Se estrenó el 19 de diciembre de 1995 en el Teatro Fanal, ahora Teatro de la Danza, con presupuesto de la Compañía Lírica Nacional. Contó con la actuación de los cantantes Emila Acón y José Arturo Chacón, dirección musical de Juan Manuel Arana, con pequeña orquesta de cuerdas con piano y un quinteto de vientos (flauta, oboe, clarinete, corno y fagot). Originalmente se escribió para cuarteto de cuerdas y quinteto de vientos.

El tríplico *La Locura, Amor y Muerte*, es una ópera basada en una obra de teatro con dramaturgia compleja y contemporánea de Carlos Tapia en 1996. En *La Locura* interactúan el loco y la enfermera en un hospital. La locura del hombre es que está en un teatro y la gente lo está viendo. En *El Amor*, Rubí González, que está decepcionada del amor, se encuentra a un hombre en el parque que también está decepcionado del amor, este hombre es Cupido. Al final los dos se reconcilian con el amor y terminan con un gran dúo que culmina con un coro que canta el final de "Un Sueño de verano de Shakespeare". *La Muerte* trata de una mujer suicida y la muerte. Ella está sola en su apartamento, abandonada con las pastillas y el vaso de agua en la mano. La muerte le toca la puerta insistiendo ya

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

que sabe que el más pesimista de los suicidas quiere vivir, por lo tanto debe ser muy elocuente y debe convencerla de dar el paso final. Se representaron tres de las escenas del tríptico en Sur África, donde Carlos Escalante obtuvo su maestría en composición. Las dos óperas contienen dramaturgias cortas que preparan las arias de los cantantes.

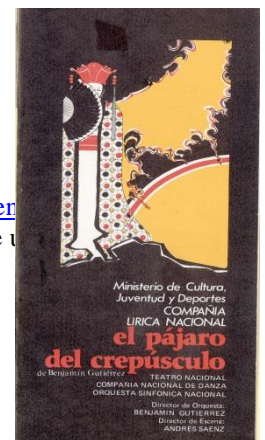
Benjamín Gutiérrez Sáenz (n.1937)

Marianela, ópera compuesta en 1957 a los veinte años de edad del autor, es basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós, con adaptación de libreto por Roberto Paniagua. Con un formato de ópera tradicional consta de dos actos con cinco escenas. La obra trata la historia de una mujer desprovista de belleza y dinero (Marianela), quien sirve de lazarillo a un hombre rico y ciego (Pablo). Fue estrenada en el Teatro Nacional el 7 de octubre de 1957, con el apoyo del maestro Arnoldo Herrera y el administrador del Teatro Nacional, de apellidos Castro Saborío (B. Gutiérrez Sáenz, comunicación personal, 11 de mayo, 2012). El elenco lo formaron los cantantes Albertina Moya, Luis Pacheco, Emer Campos, Claudio Brenes y José Rafael Ochoa. La obertura la interpretó Benjamín Gutiérrez al piano y la ópera la acompañó la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Hugo Mariani (Programa de mano del Teatro Nacional [PDM], 1957).

Según palabras del propio compositor, en aquel momento fue influenciado por su profesor belga, Augusto Ardenois, del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala, quien lo motivó a componer enseñándole el arte de la improvisación al piano a partir de obras de grandes compositores como Bach y Mozart. Benjamín Gutiérrez se declara a sí mismo “rebelde a sus 20 años” (B. Gutiérrez Sáenz, comunicación personal, 11 de mayo del 2012). Considera que por esta razón, cuando leyó la novela *Marianela*, visualizó la oportunidad de expresar su rebeldía hacia la diferencia de clases por medio de su ópera. Esta

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un correo electrónico a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

ópera fue catalogada como la primera ópera compuesta por un costarricense según los medios de comunicación de la época (PDM, 1957).

El Pájaro del Crepúsculo, ópera estrenada en el Teatro Nacional el 12 de agosto de 1982. El compositor quiso crear una obra didáctica basada en otra obra teatral infantil japonesa llamada *Yuzurú*, del escritor Japonés Kinoshita Junji, usando textos poéticos del libro *Ángel del Camino* del escritor costarricense Ricardo Ulloa Barrenechea (PDM, 1982). En esta obra se combinan los personajes más importantes entre cantantes y bailarines. En el estreno participaron los cantantes Amelia Barquero, José Alberto Calvo, Jorge Acevedo (cantante y preparador coral), Rafael Ángel Saborío y Nandayure Harley; los bailarines Sandra Spech (pájaro), Marco Le Maire, y la Compañía Nacional de Danza. Colaboraron además José María Junco (como mimo y diseñador de vestuarios) y como narradora Guadalupe González. La dirección escénica estuvo a cargo de Andrés Sáenz y el propio compositor como director de orquesta. Contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, la Compañía Lírica Nacional, el Teatro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional.

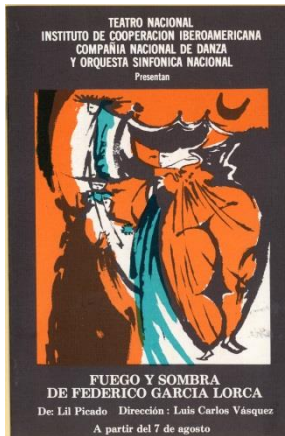
Gutiérrez se interesó en usar un lenguaje musical sencillo para introducir al joven en el mundo de la música. Utiliza contrapunto modal, la escala de tonos enteros y un contrapunto politonal con el fin de mantener una unidad estilística (PDM, 1982).

Asimismo, *Las Dos Evas* es una ópera basada en cuento de O'Henry (William Sydney Porter), compuesta en 1960 y estrenada en el Teatro Melico Salazar en 1985. Trata de una pareja pobre que sacrifica sus posesiones más valiosas para comprarse un regalo el uno al otro. Los intérpretes de su estreno fueron la soprano Amelia Barquero, la contralto Rocío Campos y el Barítono Enrique Granados. *El Regalo de los Reyes* es una versión más corta en duración de *Las Dos Evas* y se realizó en el 1995 en el Teatro Fanal, ahora Teatro de la Danza, bajo la dirección musical de Giancarlo Guerrero y dirección escénica de

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Rogelio López. En esta ocasión participaron la soprano Mercedes Sánchez, la mezzo soprano Mary Peck y el barítono Enrique Granados.

Por su parte, *Fuego y Sombra* de Federico García Lorca está basada en poemas de la escritora costarricense Lil Picado, quien adaptó poemas del *Libro de la Muerte* de García Lorca junto con algunas de sus creaciones. Fue estrenada en el Teatro Nacional el 7 de agosto de 1986 para conmemorar los 50 años de la muerte de Federico García Lorca (B. Gutiérrez Sáenz, comunicación personal, 11 de mayo del 2012). Algunos de los artistas entre cantantes y actores que participaron en el estreno fueron:

Amelia Barquero (soprano) y el Coro Lírico de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica dirigido por Jorge Acevedo; los actores Ana María Barrionuevo, Roxana Campos, Aurelia Dobles, Miguel Rojas, Fernando Thiel, entre otros, con bailarines de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Marian Pérez. La dirección escénica estuvo a cargo de Luis Carlos Vásquez, y la orquestal por Benjamín Gutiérrez. Tuvo el apoyo Ministerio de Cultura y Juventud, del Teatro Nacional y del Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Orquesta Sinfónica Nacional.

En cuanto al estilo del compositor podemos encontrar comentarios como el de la musicóloga Ekaterina Chatski, 2009, quien menciona la influencia de la tradición de las óperas de Puccini, en su primera ópera *Mariela* (1957) y además luego de un análisis de varias de sus obras determina lo siguiente:

Cabe destacar, entre las características de su lenguaje musical, el tratamiento personalizado de la tonalidad, la escogencia de entonaciones melódicas particulares, y la preferencia por el desarrollo contrapuntístico lineal, más que armónico-vertical (p. 16).

Eddie Mora Bermúdez (n.1965)

Ausencia, “drama musical” basado en la ópera *La Serva Padrona* de Giovanni Battista Pergolesi, en una versión “latinoamericanizada” con libreto de José Manuel Rojas (E. Mora Bermúdez, comunicación personal, 21 de mayo, 2012). Fue estrenada el 24 de junio de 1999, en el Teatro Nacional con el grupo musical *Los Brillanticos y el Quinteto de Vientos Miravalles*. Participaron los cantantes líricos Raquel Ramírez, Mercedes Sánchez y Ernesto Rodríguez. La dirección musical estuvo a cargo del compositor. Tiene una duración de media hora con diálogo, canto, baile y puesta en escena minimalista, usando ritmos caribeños.

Juan Rafael Mora Siete Visiones, ópera compuesta por Mora en el 2011, es parte de una propuesta que hizo la Universidad de Costa Rica con el Ministerio de Cultura para conmemorar el 150 Aniversario del Fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras, sin embargo, esta obra no se ha podido llevar aún a escena. El libreto se basa en una carta que Juan Rafael Mora dio a su mujer en las últimas horas de su vida, la cual habla sobre el amor, de sus hijos y los deberes de la patria. Cuenta con dos personajes femeninos y dos masculinos, ensambles de cuerdas con percusión y piano. Algunos temas musicales provienen de variaciones de otras obras como el *Cuarteto No. 3 para cuerdas*, *Atisbos* y de un trío para violín, viola y piano llamado *La Víspera*. La obra requiere de danza, multimedia, cantantes y video escénico. El compositor y violinista Mora compuso estas dos óperas bajo una concepción nueva (Mora Bermúdez). Coincide con la idea de otros compositores en que el formato tradicional de ópera ha variado debido a la necesidad y realidad nacional.

Carlos Paz Barahona (n.1963)

Giacomo, ópera compuesta en el año 2000. Es una ópera cómica con alusiones (intertextos) a escenas arquetípicas de la ópera. Algunos elementos de comedia que utiliza en las escenas dramáticas son la exageración, el equívoco y

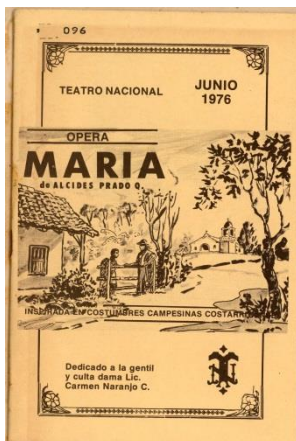

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

la incoherencia. Las escenas provienen de la ópera romántica, aunque también hace parodia de aspectos estilísticos de la ópera barroca y clásica. Giacomo es un magnate, quien ha podido comprar todo lo que ha querido menos una bella voz, su novia, una bailarina, cantante y su amigo Pocchino. Tiene un total de 12 números que hacen recordar las escenas de ópera tradicional, no por la música la cual es original, sino por el clima de la escena. *Giacomo* es una ópera de armonía tradicional que contiene recitativos y arias, con una duración de treinta minutos (C. Paz Barahona, comunicación electrónica, 5 de junio, 2012).

Alcides Prado Quesada (1900-1984)

María, compuesta en 1976, es una ópera compuesta en dos actos, con libreto de su esposa Carmen Carvajal. Es una obra costumbrista que sigue la trayectoria de las obras anteriores del compositor, donde Prado muestra interés por el folclor nacional. El argumento se sitúa en una hacienda cafetalera y narra la historia del patrón, su bella hija y un mandador. En el libro *La gran Aventura Musical de Alcides Prado* (Monestel, 2012) explica que la composición de esta obra fue patrocinada por el Ministerio de Hacienda, y su estreno tuvo lugar en el

Teatro Nacional el 9 de junio de 1976. El elenco estuvo integrado por las sopranos María de los Ángeles Calvo Román, Ema Rosa Amador; los tenores Alberto Vega, Marco Antonio Quesada; el barítono José Rafael Ochoa; y los bajos Víctor Manuel Rojas, Víctor Manuel Rojas, Roberto González Salas; actuaciones de Ivette de Vives y Roberto Desplá. Como director de escena, Roberto Desplá con la participación de 30 miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional y 40 coristas (PDM, 1976).

Alcides Prado mantiene melodías armónicas con un centro tonal, guardando los esquemas tradicionales de la ópera.

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Andrés Saborío Bejarano (n. 1958)

Juan Salvador Gaviota es una ópera en dos actos, basada en la novela de Richard Bach compuesta en 1992, con libreto de Ricardo Dobles. La novela narra la vida de una gaviota que quiere aprender a volar y es expulsada de la bandada, pero aun así sigue luchando por conseguir su meta en soledad. Fue estrenada en setiembre del 2002 con estudiantes del Conservatorio Castella en el Teatro Arnoldo Herrera, y dedicada a la memoria de Arnoldo Herrera. La dirección general estuvo a cargo de Rafa Dubón y la dirección de orquesta y los arreglos orquestales los realizó Allen Torres. El elenco estuvo conformado por Giancarlo Zamora, Sara Fonseca, Andrés Madrigal, Sofía Corrales, Olga Lidia González, Krystel Hernández, Viviana Abarca, Maricela Cascante y Alejandra Madrigal.

El Delfín de Corubicí es una mini ópera basada en la novela de Anastasio Alfaro compuesta en 1993. La novela está dirigida a un público de nivel escolar y narra la historia de los habitantes de Costa Rica precolombina. El libreto estuvo a cargo de Ricardo Dobles y su argumento trata de un delfín justo y noble en contraposición con una bruja y los apaches, caracterizados como piratas. Todo esto se mezcla con personajes indígenas en la isla de Chira.

Las dos óperas de Saborío guardan la estructura de la ópera tradicional y su musicalización, según palabras del propio compositor, son una mezcla de armonías tradicionales con disonancias y en ocasiones se inspira del jazz (A. Saborío Bejarano, comunicación personal, 25 de junio, 2012).

Conclusiones

Los compositores de ópera costarricenses a partir de 1950 hasta 2013, tienen un estilo propio y una concepción de ópera distinta unos de otros. Algunos mantienen el género en su forma más tradicional, otros han transformado la concepción de ópera, debido a la realidad socioeconómica y tecnológica del mundo en que vivimos. En Costa Rica, la mayoría de los compositores han visto la necesidad de componer óperas de cámara con pocos instrumentos e intérpretes, de corta duración pero de gran impacto escénico. Otros se han inspirado en las nuevas tecnologías y las han incluido en sus obras.

Es importante destacar que la mayoría de las operas han sido puestas en escena solo en su estreno y que luego los compositores no han tenido el apoyo de ninguna institución para volverlas a presentar. Esto a pesar de que el país cuenta desde 1980, con la Compañía Lírica Nacional, que tiene como uno de sus objetivos “la preparación y difusión de artistas nacionales” (MCJ, 2012).

Como ejemplo de esta realidad, podemos citar que Alcides Prado obtuvo apoyo para el estreno de su ópera del Ministerio de Hacienda. Benjamín Gutiérrez tuvo el apoyo de la Compañía Lírica u otras entidades del gobierno. Carlos Escalante, escenificó su primera ópera con el apoyo de la Compañía Lírica Nacional. Por su parte, Mario Alfagüell, Andrés Saborío y Jorge Acevedo, lograron la escenificación de una o, en el caso de Acevedo, de su trilogía, con apoyo de instituciones de educación como la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica y el Conservatorio Castella. Eddie Mora (una ópera) y Carlos Castro (tres óperas), han podido poner en escenas sus óperas mediante patrocinadores y empresas privadas.

A pesar de esto, se demuestra que Costa Rica cuenta con óperas de gran variedad y calidad que están esperando ser valoradas por mucha gente que a lo largo de la historia de la música en Costa Rica ha disfrutado de este género musical.

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Bibliografía

- Andrade, J.P. (2008). Art Music in Costa Rica: A Historical Overview. En *Costa Rican Composer Benjamín Gutiérrez and his Piano Work: 9-27*. Tesis Doctoral. University of North Carolina at Greensboro.
- Barquero, Z. & Vicente, T. (2008). *Catálogo Archivo Histórico Musical*. Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.
- Chatski, E. (2009). *El estilo musical de Benjamín Gutiérrez*. Consultado el 29 de abril, 2012 en: <http://bellasartes.ucr.ac.cr/bgutierrez/>
- Fábula del Bosque*. (2006). San José, Costa Rica: Ánimo Producciones. DVD.
- Flores, B. (1978). *La Música en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- Fumero, P. (1996). *Teatro Público y Estado en San José 1880-1914*. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Meza, G. (2012). La Música Escénica en Costa Rica. *Revista Estudios*, No. 22 anual (2009):1-13. Consultado el 15 de junio del 2012 en <http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/papers/iiisec1.html>
- Ministerio de Cultura y Juventud. (2012). *Compañía Lírica Nacional*. Consultado el 16 de junio del 2012 en http://www.mcj.go.cr/musica/compania_lirica.aspx
- Monestel, Y. (2012). *La Gran Aventura Musical de Alcides Prado*. San José, Costa Rica.: Lara Segura y Asociados.
- Sider, R. (1984). Contemporary Composers in Costa Rica. *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 5, No. 2:263-276. Consultado el 24 de abril, 2012. [jstor.org/stable/780075](http://www.jstor.org/stable/780075)
- Teatro Nacional, Centro de Gestión Documental e Investigación, San José C.R.
- Vargas, M. C. (2004). *De las Fanfarrias a las Salas de Concierto: Música en Costa Rica (1840-1940)*. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Vicente, T. (2009). *Biografías de Compositores Costarricenses Contemporáneos*. Consultado en <http://bellasartes.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2009/08/biografias-compositores-contemporaneos-de-costa-rica1.pdf>

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.