

AÑO II - No. 3 / JULIO - SEPTIEMBRE 2009

SEMINARIOS DE BANDAS: UNA PUERTA AL CONOCIMIENTO Y AL CAMBIO EN EL QUEHACER DE LAS BANDAS EN COSTA RICA

Por **Cindy Bolandi**

cindybolandi@yahoo.com

Recientemente se celebró en Manizales, Colombia, el *XV Seminario Internacional de Bandas Yamaha*. En este evento participaron diferentes bandas locales, directores invitados del calibre de Darío Sotelo, Rosa Briceño, John Stanley, Glenn Price, Laslo Marosi, Marcelo Jardim, Pamela Bustos, Richard Miles, Gregg Gausline y Tian Tee Lee. Participaron también los solistas Ana Leticia Barros y Jens Lindemann, así como grupos de cámara entre los que destacaron los costarricenses SonSax y el Cuarteto de Fagotes Phoenix, diversos expositores, conferencistas (entre los podemos mencionar a los nacionales Jan Thalman con su proyecto *Thalman Music*, Chechey González Arce, Asesor de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública y Jorge Vargas, técnico de instrumentos de viento Yamaha).

La iniciativa de invitar tanto a estas agrupaciones nacionales como a expositores y conferencistas, extendida de parte de Juan Guillermo Ramírez, Gerente de *Yamaha Latin America* y quien fungió como organizador del evento, responde a la necesidad de brindar a la comunidad musical latinoamericana una visión más amplia de lo que se está realizando en nuestro istmo -particularmente en los campos de instrumentos como el fagot y el saxofón- así como en el área de la composición, las instituciones educativas, culturales y gubernamentales; incluyendo todo ello dentro del marco de la gestión de la cultura, y del nuevo concepto de la banda como un instrumento global.

A la izquierda SonSax: Javier Valerio, Harold Guillén, Pablo Sandi, Walter Sánchez y Manrique Méndez. A la derecha el Cuarteto de fagotes Phoenix: Isabel Jeremías Lafuente (directora), Cindy Bolandi, Judith Arguello y Manuel Carpio, con la soprano Mercedes Sánchez.

Paralelo al seminario se presentó, en su primera versión, la Orquesta Latinoamericana de Vientos (OLV 2009) cuyo objetivo fue el de congregar sesenta instrumentistas del más alto nivel de Latinoamérica. Afortunadamente, en esta edición, contamos con la destacada participación de seis emprendedores jóvenes costarricenses: Rita Agudelo (fagot), Rebeca Bonilla (saxofón), Luis Adolfo Víquez (clarinete) de la Universidad de Costa Rica, Natalia Shum (saxofón) y Josué Jiménez (percusión) del Instituto Nacional de Música y Eduardo Scott (oboe) del Conservatorio Castella.

Orquesta Latinoamericana de Vientos

Personalmente me llamó la atención la propuesta tratada en el Seminario sobre “La Banda como nuevo instrumento global” que se focalizó en dignificar y dar valía a quienes formamos parte de las bandas de viento en Latinoamérica. Gracias a este evento, y como miembro que soy de la Banda Nacional de San José, cambió la percepción que hasta ahora tenía sobre la situación de las bandas en Costa Rica. Me indujo a la reflexión acerca del trabajo que hemos realizado en los últimos años, y me convenció de la importancia de ser partícipes y gestores de este tipo de actividades. Mediante estos seminarios se logran crear puntos de encuentro en los que músicos, directores, compositores y gestores culturales nos podemos nutrir de las nuevas propuestas estéticas de las bandas que se están realizando a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, para crecer, crear una nueva visión y propuesta en nuestro quehacer.

Iniciativas: Seminarios de bandas en Costa Rica

Gracias a todas estas transformaciones mencionadas y a la iniciativa de destacados profesionales del ámbito musical y de las bandas, tanto a nivel nacional como internacional, tales como Juan Guillermo Ramírez (Gerente de Yamaha Latin America) Werner Bansbach (Instrumentos Musicales Bansbach), Susan Campos Fonseca (Directora y Musicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid), María Clara Vargas (Directora de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica), Juan Loaiza (Director de la Banda de San José), Juan Manuel Arana (Director de la Banda Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica) y Mario Solera (entonces Director General de Bandas), se realizó en el año 2003 en nuestro país el primer Seminario Internacional de Bandas Yamaha-Bansbach, con la participación de los directores John Stanley y Rosa Briceño que tuvieron a su cargo conferencias, clases maestras y conciertos con las bandas nacionales.

Posteriormente en el año 2008, retomando esta idea, tuvo lugar el Primer Festival Internacional de Directores y Festival de Bandas de Costa Rica, por iniciativa de la Dirección General de Bandas bajo la tutela del maestro M.M Ricardo Vargas y el Ministerio de Juventud y Cultura; donde se contó con la participación de los destacados directores Darío Sotelo, Franco Cesarini, Robert Gifford, Geir Knutson y Gary Schallert.

Este año se llevará a cabo del 20 al 26 de julio, el Segundo Festival Internacional de Directores y Festival de Bandas de Costa Rica con la participación de Bert Langelier, Miro Saje, y Joe Pappas. Según comentó Mauricio Araya, Director General de Bandas el objetivo primordial de este festival es ofrecer un espacio a los directores, músicos de banda y orquesta del país, así como de la región Centroamericana y del Caribe, de trabajar con directores y compositores internacionales distinguidos en el campo de la dirección orquestal y bandas de concierto.

Estas iniciativas, indudablemente nos hacen tener un panorama diferente del que hemos tenido anteriormente de las Bandas Nacionales. De alguna manera, estas actividades nos convierten en una vitrina al mundo de la cultura costarricense. Como comenta Werner Banschach:

“Uno de los grandes aportes de estos seminarios, es que al venir directores internacionales a CR a dictar los mismos, ellos ven que hay buenos músicos y gente muy amable con deseos de trabajar y se enamoran del país. Así ellos, en el mundo hablarán del trabajo que se realiza en CR y poco a poco más gente con estas referencias se interesará en aportar y ayudar a desarrollar el tema bandas en Costa Rica”.

Por su parte la musicóloga y directora costarricense Susan Campos considera que

“Los modelos académico-musicales, importados en su mayoría, se han mezclado con las culturas autóctonas, globalizando una manera de hacer música, creando unos estándares de calidad y una dirección artística, matizada, por supuesto, por la identidad que cada nación latinoamericana ha elegido para sí. Quizás por esto es importante realizar seminarios de bandas, para que se escuchen nuestras voces -disonantes muchas veces- en el lenguaje común de la música para vientos.”

Aportes de los seminarios al sistema de bandas costarricense y a Latinoamérica: entrevista al maestro Darío Sotelo

A raíz de la experiencia en el XV Seminario Internacional de Bandas Yamaha el pasado mes de junio, y la motivación de escribir este artículo; tuve la dicha de poder conversar con algunos de los gestores de las iniciativas de realización de los seminarios de bandas en nuestro país, así como con el maestro Darío Sotelo, director de gran trayectoria internacional y vasta experiencia en el tema, acerca de los aportes que la realización de los seminarios de bandas otorgan a nuestro sistema de bandas y a los vientos de Latinoamérica, y sobre el cambio del concepto de la banda como agrupación profesional en los últimos años.

¿Por qué cree que es importante realizar estos seminarios de bandas a nivel de Latinoamérica?

Creo que realizar a nivel de Latinoamérica estos seminarios, encuentros, congresos, foros de discusión, son oportunidades de encontrarnos, compartir con compositores y directores sus experiencias de las cuales aprendemos mucho, porque aunque podamos ser muy buenos, seremos mejores si estamos abiertos a aprender con las experiencias de los otros.

¿Cuáles cree que son los aportes que estas actividades pueden otorgar al sistema de Bandas de Costa Rica, de acuerdo a su experiencia?

Creo que son muchos los aportes que podemos recibir realizando y asistiendo a estos seminarios, primero en lo referente al sistema de trabajo, enseñanza, pero sobre todo al aprendizaje que se obtiene, cuando juntamos realidades que nos son comunes en nuestros países latinos, como la situación económica, política y social. Así mismo considero que es importante tener la disposición de no estar cerrados a aprender de las experiencias de éxito en el campo de las bandas, de países como Colombia y Brasil, actitud que seguro, nos ahorrará tiempo y dinero a nuestras estructuras ya existentes. Además considero que Costa Rica posee un sistema de bandas profesional que puede aprovechar los recursos musicales existentes; realizando diversos tipos de repertorios con un mejor trabajo técnico de los directores, y estableciendo las metas a alcanzar, lo que justifica la importancia de participar y realizar estos seminarios de bandas para observar desde fuera estos aspectos, e implementarlos como mejores formas de trabajo en el sistema de bandas.

Indudablemente ha cambiado el concepto de banda como agrupación profesional en Latinoamérica en los últimos años. ¿Por qué?

Ha cambiado mucho el concepto de la banda en Latinoamérica en los últimos años, porque ahora es una gran posibilidad de realización profesional. Ya no se mira como el conjunto donde se quedaban músicos de segunda línea, como llamamos en Brasil, a aquellos que no han conseguido lugares en las orquestas sinfónicas. Hoy en día soy director de una Orquesta de Vientos que funciona profesionalmente, con toda la estructura profesional en una Escuela de Música Estatal, y hacemos un repertorio que dignifica cada uno de los músicos que hizo grandes inversiones en su vida preparándose

para tornarse un buen profesional. Además, creo que este reconocimiento también se cambia cada día por parte de las autoridades y políticos que ven en la banda el conjunto que esta todo el tiempo en contacto con las comunidades, realizando un repertorio diversificado, abarcando desde lo popular hasta obras de gran experimentación. Esta música tiene que comunicarse con las personas, cambiando así sus vidas al escucharla.

FUENTES

Araya, Mauricio. Entrevista personal, Junio 2009.

Bansbach, Werner. Entrevista personal. Junio 2009.

Briceño, Rosa. Entrevista personal. Junio 2009.

Campos Fonseca, Susan. Entrevista personal, Junio 2009.

_____. *La música para banda sinfónica y la construcción de una identificación cultural*. Disponible en: <http://susancampos.blogspot.com/2006/01/la-msica-para-banda-sinfnica-y-la.html>

Castro, Otto. *Cartografías Sonoras del Tambito al Algoritmo: una aproximación a la música en Costa Rica*. Ediciones Perro Azul. San José, 2009.

Dirección General de Bandas. Pagina web. Disponible en: <http://www.mcjd.go.cr/musica/bandas.html>

Flores, Bernal. *La Música en Costa Rica*. Editorial Costa Rica. San José, 1978.

Loza, Varela Roy. *Cartago: Banda militar y catálogo de música costarricense (1880-1930)*. Tesis de Grado, Universidad de Costa Rica. San José, 2004.

Sotelo, Darío. Entrevista personal. Junio 2009.

Vargas Cullell, María Clara. *De las fanfarrias a las salas de concierto: música en Costa Rica (1840-1940)*. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, 2004.

_____. Entrevista personal. Junio 2009

CINDY BOLANDI es Licenciada en Fagot de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y cursa actualmente la Maestría en Música en esa misma institución.

Como citar este artículo:

Bolandi, Cindy. "Seminarios de Bandas: una puerta al conocimiento y al cambio en el quehacer de las bandas en Costa Rica". En LA RETRETA, AÑO II No.3, Julio-Septiembre, San José de Costa Rica, 2009, ISSN: 1659-3510. Accesible: <<http://www.laretreta.net/0203/bandas.pdf>>