

Universidad Nacional de Costa Rica
Centro de Investigación, Docencia, y Extensión Artística
Escuela de Música
Centro de Dirección Coral

RECITAL DE GRADUACIÓN

"DE LOS SPEAKEASIES A LA IGLESIA:
LA INFLUENCIA DEL JAZZ SACRO Y SECULAR EN LA MÚSICA CORAL"

DIRIGE BACH:
AURA LORENZANA

PROFESOR TUTOR: MGTR. FABIÁN VARGAS
PIANISTA: M.M. ESTEBAN ARROYO

21 NOVIEMBRE

2024

1:00 P.M

CENTRO PARA LAS ARTES (CPA),
CAMPUS OMAR DENGO

Programa

ALL THE THINGS YOU ARE

MÚSICA: JEROME KERN (1885-1945)

LETRA: OSCAR HAMMERSTEIN II (1895-1960)

ARREGLO: KIRBY SHAW (1942)

JAVA JIVE

MÚSICA: BEN OAKLAND (1907-1979)

LETRA: MILTON DRAKE (1912-2006)

ARREGLO: BLUEGRASS STUDENT UNION

BLUE SKIES

IRVING BERLIN (1888-1989)

ARR. STEVE ZEGREE (1953-2015)

WORDS

ANDERS EDENROTH (1963)

CHILI CON CARNE

ANDERS EDENROTH (1963)

BÉSAME MUCHO

LETRA Y MÚSICA EN ESPAÑOL: CONSUELO VELÁSQUEZ (1916-2005)

LETRA EN INGLÉS: SUNNY SKYLAR (1913-2009)

ARREGLO: PARIS RUTHERFORD (1934)

Programa

PASSION MUSIC

WILL TODD (1970)

1. GREATER LOVE
2. WE BELIEVE
3. A NEW COMMANDMENT
4. LOVE UNKNOWN
5. STABAT MATER
6. THE SEVEN LAST WORDS FROM THE CROSS
7. MY LOVE HAS DIED FOR ME
8. DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP
9. WERE YOU THERE?

Bach. Aura Lorenzana Moraga

De nacionalidad guatemalteca, su acercamiento a la música coral inició al ingresar al Coro Ricardo del Carmen en 1989, a partir de allí, su experiencia coral se ha visto enriquecida al participar en agrupaciones, entre las que figuran el Coro Didáctico de la Escuela Nacional para Maestros de Educación Musical, Coro Nacional de Guatemala, Coro Victoria, Estudio Coral Florense y Ensamble de música Antigua Sesquialtera. Con dichos ensambles, ha participado en conciertos y festivales en gran parte del territorio nacional de Guatemala y en países como México, El Salvador, Japón, Costa Rica, entre otros.

Completa el técnico a nivel de secundaria en Educación Musical en la Escuela "Jesús María Alvarado" Jornada Matutina. Obtiene los títulos de

Técnico Universitario en Calidad Educativa y Licenciatura en Administración Educativa, en la Universidad Galileo de Guatemala.

Ha ejercido la labor docente en el ámbito educativo, trabajando con niños y jóvenes por más de 20 años, en varios establecimientos públicos y privados de Guatemala.

Se desempeña como asistente del área administrativa del Programa Preuniversitario de Música de la UNA, desde 2019.

Reconocida como estudiante distinguida en el año 2022 en la Universidad Nacional de Costa Rica y obtuvo el título de Bachiller en Música con Énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la Dirección Coral por la por la misma institución.

M.M. Esteban Arroyo

Inicia sus estudios pianísticos a los 9 años en el Instituto Costarricense pro Música Coral, su Bachillerato, Licenciatura y Maestría en Piano, son concluidos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha presentado en las salas más importantes de Costa Rica, Teatro Eugene O'Neill, Salón Dorado, Auditorio Nacional, Melico Salazar, Teatro Nacional, entre otros, así como en el Carnegie Hall en New York, Estados Unidos. Ganador del segundo lugar en la competencia Golden Era of Romantic Music Competition 2013, y siendo parte del Dúo Appassionato ganador del primer lugar en la competencia Golden Classical Music Awards Competition 2024.

Graba su disco compacto como Dúo Appassionato en el 2019. Ha sido parte como pianista y cantante de los coros: Intermezzo, Café Chorale, Coro Sinfónico Nacional, Coro Grupo Mutual, con los que ha participado y ganado primeros lugares en numerables festivales corales y competencias corales en distintos países: Guatemala, México, Estados Unidos, Alemania, República Checa, España, Gales, Italia. Actualmente trabaja en el Instituto Costarricense pro Música Coral como pianista acompañante y profesor de piano, y en la Universidad Nacional de Costa Rica como pianista acompañante y profesor académico.

Mariela Ureña Tenorio

Ha estado inmersa en un ambiente familiar musical desde sus primeros años de vida. Desde los trece comenzó a cantar en proyectos de música en vivo como solista y cómo acompañante. El estudio formal de la música lo inicia en el Instituto Costarricense Pro Música Coral en el año 2021 e inició su carrera en Educación Musical en la Universidad Nacional de Costa Rica en el 2022.

En el 2023 fue solista con el Coro Intermezzo en dos festivales en Estados Unidos, el Idaho International Choral Festival y el Montana International Choral Festival. En ese mismo año fue solista con el Coro Universitario de la Universidad Nacional en el festival ELAMCO en Panamá. Actualmente sigue en formación como educadora musical y cantante además de su proyecto personal como cantautora.

Daniel Julián Pow Hing Cordero

Se aproxima a la música en el año 2009 e inicia formalmente sus estudios de canto lírico en el año 2016 con la mezzosoprano Glenda Juárez, en la Escuela Municipal de Música de San Isidro. Actualmente cursa el bachillerato en Música con énfasis en la Interpretación y Enseñanza del Canto en la Universidad Nacional, bajo la tutela de la maestra Rebeca Viales. Ha recibido clases maestras con el barítono y regista Italiano Massimo Pezzutti; con el barítono estadounidense Robert Londis y con el tenor venezolano Miguel Sánchez Moreno. Ha participado como solista y corista en el Festival Internacional de Música Barroca – Santa Ana, Choral Fest Costa Rica y Festival Coral Internacional Alajuela Canta, entre otros. Cantante invitado en la premiación del Concurso de Pintura Osaka-Japón en el Teatro Popular Melico Salazar, interpretando art songs y arias de ópera. Ha sido invitado como tenor solista con el Coro Lírico Herediano y la Banda de Conciertos de Heredia. Recientemente debutó el primer acto del Nemorino en la ópera L'elisir d'amore de Donizetti.

Banda de Jazz

Ensamble integrado músicos de la comunidad de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Costa Rica, de las especialidades de piano, percusión, vientos, contrabajo y educación. Dicha agrupación se ha formado con el ánimo de colaborar especialmente en este proyecto.

Además se ha contado con la colaboración y apoyo de profesores como M. Ed. Juan Carlos Espinoza y M.M. Leo Arguello

Michelle Ramírez

Saxofonista costarricense, estudiante activa de la carrera de Educación Musical en la Universidad Nacional. Inició su formación en el Sistema Nacional de Música en 2014, cuando tenía 9 años.

A lo largo de su carrera, ha participado como solista en múltiples eventos, representó a Costa Rica en el Festival Folclórico Internacional de la Ciudad de México, también se desempeñó como saxofonista principal en la Orquesta Nacional Ricardo Vargas dejando en alto a su provincia, Alajuela.

Manuel Villagrán Remedi

Músico percusionista nacido en Uruguay. Su carrera ha sido influenciada tanto por el ámbito popular como por el académico, tanto así que lleva consigo una vasta experiencia en ambos ambientes. Ha realizado gran cantidad de presentaciones en vivo en las salas más importantes del Uruguay colaborando como percusionista y/o baterista para distintos proyectos musicales. Ha participado como baterista invitado en un combo de la maestría de jazz de la UNA y en ensambles de percusión. Hoy en día secontinúa sus estudios académicos en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Andrey López Carmona

Músico oriundo de guanacaste, inicia sus primeros pasos en la música con 9 años de edad con su saxofón en el año 2009 en la Escuela monseñor Luis Leipold con el profesor Nelson Briceño Rosales. Continuó con sus estudios en el CTP Cañas dónde participó en diferentes modalidades para el FEA y grupos de música como director del ensamble de marimbas del CTP de Cañas, cimarrona, grupo experimental, banda garage, entre otros. Actualmente es estudiante de cuarto año en la carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional de Costa Rica dónde también pertenece a diferentes grupos artísticos, entre ellos La orquesta de Salsa de la UNA "Son KALOK", como saxofonista y el cuarteto de Saxofones que además se encuentra a pocos días de ir a una gira fuera del país a un festival centro americano de cultura y arte en Panamá, 2024.

Andrey Miranda Loáiciga

Trompetista empírico y compositor en formación oriundo de Liberia, Guanacaste. Actual estudiante de cuarto año en la carrera de educación musical en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido integrante de Banda Tierra Liberiana, Son Kalok, Filarmonía de Bagaces y Dínamo Guanacaste (ACAM).

Iskander Blanco Céspedes

Músico percusionista que tiene su primer encuentro con la música a los 12 años tocando batería. Comienza sus estudios formales en percusión en el Programa Preuniversitario de música de la UNA en el 2018. Ha participado en eventos como el Festival Interuniversitario de Percusión, campamento de jazz tradicional de Nueva Orleans, y una variedad de clases maestras.

Actualmente cursa la carrera de Percusión en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Adrián Mora Molina

Comenzó sus estudios de música en el Instituto Nacional de la Música en el 2013, a la edad de 9 años. Posteriormente, en el 2014 comenzó con el bajo eléctrico y en clases formales en el 2016 con el maestro Marco Ortiz. Entre los años 2016 y 2020 siguió ampliando sus conocimientos en el bajo eléctrico y la música popular recibiendo clases con más bajistas de Costa Rica como Marco Navarro, Fernando Viquez, Andrés Cordero y Max Esquivel. En el 2021, a los 17 años, entra a la carrera de Educación Musical en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ese mismo año continúa su formación en el contrabajo con el maestro Leo Argüello. El año 2023 ingresa a la carrera de Música con énfasis en la ejecución y enseñanza del contrabajo en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Koral Kawok

En la cultura y calendario maya, el nahual es la energía y espíritu de protección que se adquiere al nacer y hemos tomado el del 26 de junio de 2023, que corresponde al primer concierto que realizamos, pensando en darle una identidad a este ensamble coral. Kawok representa la unión de la comunidad y la familia partiendo de la individualidad; quienes nacen en este día son valientes, nobles, bondadosos. Su símbolo es el fuego, su lugar de energía es el bosque, sus colores son rojo y morado.

El Ensamble Koral Kawok está integrado por estudiantes de distintas carreras de la Escuela de Música y otras facultades de

otras facultades de la Universidad Nacional, la mayoría se han matriculado al curso Optativo Taller de Dirección Coral IV, otros colaboran en calidad de voluntarios; para muchos este es un primer contacto con el que hacer musical de manera sistemática.

Participar en el montaje y desarrollo del repertorio coral, implica un fuerte compromiso el estudio musical y con valores como la empatía, solidaridad, responsabilidad, lealtad y trabajo en equipo, que son vitales para el establecimiento de una cultura de paz y de la formación de artistas que manifiestan profesionalismo en cada una de sus ámbitos de desempeño.

Koral Kawok

SOPRANOS

Ashley Olsen Barquero
Evelyn Vindas Aguilar
Gea Cordero Zúñiga
María José Leandro Chinchilla
Mariana Retana Montoya
Nathally Acuña Rodríguez
Nicol Granados Calvo
Noily Vega Camacho
Sara Roldán Zuluaga

BAJOS

Alejandro González Carballo
Ariel Delgado Calderón
Dani Herrera Picado
Eric Monge Blanco
Felipe Acuña Almengor
Gadiel Solís León
Jeisson Ramírez Salas
Joy Bonilla Fley

ALTOS

Anamaria Flores Solano
Ashley Acuña Rodríguez
Elena Echeverri Cabalceta
Elena Monge Ramos
Karina Guzmán Villalobos
Lucía Monge Ramos
Michelle Ramírez Pérez
Reshell Niurka Diaz Centeno
Valeria Granados Calvo
Yael María Soto Rojas
Yazmin Fonseca Brenes

TENORES

Andrés Herrera Delgado
Andrés Araya Espinoza
Arturo Monal Villalobos
Diego Orozco Chacón
Fernando Loria Herrera
Iván Villalobos Villalobos
Jeffrey Palma Álvarez
Josué Mora León
Maikel Castro Sánchez
Manuel Villagrán Remedi
Tobit Gonzáles Araya

Análisis Repertorio de Jazz Coral Secular

ALL THE THINGS YOU ARE

Es una pieza con música de Jerome Kern y letra de Oscar Hammerstein II, en este caso se interpreta el arreglo de Kirby Shaw. Shaw es un compositor estadounidense, tiene estudios universitarios en Educación Musical y en Dirección Coral, en esta última especialidad posee un doctorado. Para la elaboración de su arreglo de All the things you are, toma el tema que se ha convertido en un famoso standard de jazz a nivel mundial y lo convierte en una pieza para cuatro voces femeninas (SSAA) y solista.

Esta balada, se mantiene sobre todo en fa mayor con la fuerte presencia de su relativa menor (re menor) y movimientos armónicos de quintas que añade profundidad emotiva. La introducción de tres compases establece la presencia de cromatismos que refuerzan la atmósfera de hondos sentimientos, en este caso representa el amor hacia una persona cuya imagen es idealizada; la letra hace referencia a las estaciones del año comparando la alegría de la primavera y el largo y frío invierno.

ALL THE THINGS YOU ARE

Oo, You are
The promised kiss of springtime,
that makes the lonely winter seem long

You are the breathless of evening,
trembles on the brink of a lovely song.

You are the angel glow that lights a
star.

The dearest things I know
are what you are

And some day my happy arms will hold
you, and some day,
I'll know that moment divine,
when all the things you are, are mine.

Some day

I'll know that moment divine,
when all the things you are,
are mine.

TODAS LAS COSAS QUE ERES

Oh, lo eres
El beso prometido de la primavera
Eso hace que el invierno solitario
parezca largo

Eres el aliento de la tarde,
tiembla al borde de una hermosa
canción.

Eres el ángel que brilla y que enciende
una estrella.

Las cosas más queridas que sé
eres lo que eres

Y algún día mis brazos felices te
abrazarán, y sabré ese momento divino
cuando todas las cosas que eres son
míos

Algún día

Sabré ese momento divino
cuando todas las cosas que eres son
míos

JAVA JIVE

Java Jive fue escrita en el año de 1940 y grabada por la agrupación The Ink Spots, en el mismo año, se estableció como una de las preferidas del público en su época. En un principio, la letra de la canción surgió como una broma de jugar con la palabra jive o jerga, agregando de manera sarcástica la palabra java que no tiene ningún significado. Además la letra hace variación de una rima de palabras para niños titulada One, Two, Three, I Love Coffee que se encuentra en el libro The Nursery Rhymes of England,

publicada en Londres en 1842. El texto, tal y como se conoce actualmente, apareció alrededor de 1915, en publicaciones de la época. A este conjunto de elementos se le sumó el humor sarcástico y de doble sentido de la época en espectáculos como el vaudeville, de aquí que quienes interpretan Java Jive, suelen hacerlo en un tono divertido y picaresco.

El arreglo a ritmo de swing, fue creado por The Bluegrass Student Union, grupo vocal dedicado al género Barbershop.

I love coffee, I love tea, I love the java jive and it loves me. Coffee and tea and the java and me a cup (boy!)

Amo el café, amo el té, amo el java jive y me ama. Café y té y el java y yo una taza (¡muchacho!)

I love java, sweet and hot. Whoops Missus Olson, I'm a coffee pot.

Me encanta el java, dulce y picante. Vaya, señorita Olson, soy una cafetera.

Shoot the pot and I'll pour me a shot

Dispara a la olla y me serviré un trago

Doo slip me a slug from the wonderful mug. And I'll cut a rug till I'm snug in a jug

Du, deslízame una babosa de la maravillosa taza. Y cortaré una alfombra hasta que esté cómodo en una jarra.

A sliced up onion and a raw one. Draw one. Waiter.

Una cebolla cortada en rodajas y otra cruda. dibujar uno. Camarero.

Boston bean. I said a little bitty green bean, You know that I'm not keen 'bout a silly old bean unless it is a coffee

Frijol Boston. Dije un poco de judía verde. Sabes que no quiero un viejo y tonto frijol a menos que sea un café.

Drop a nickel in the pot joe

Deja caer una moneda de cinco centavos en la olla de Joe

BLUE SKIES

Irvin Berlin fue un pianista autodidacta y produjo gran cantidad de canciones, muchas de sus letras fueron utilizadas en piezas de Broadway, lo cual le llevó a la fama. La canción Blue Skies fue incluida en "The Jazz Singer", la primera película que se produjo en Estados Unidos que incluía diálogos hablados y canciones en su banda sonora. Escrita a ritmo de swing, presenta una dicotomía entre la tristeza que representa el color azul y el mensaje esperanzador del texto combinado con la fluidez

de la base rítmica del swing; genera una narrativa de esperanza frente al dolor. Steve Zegree, (educador musical, compositor y experto en grupos vocales de jazz), crea este arreglo para ensamble vocal a cuatro voces SATB que en algunos momentos se transforma en cinco y seis voces, con acompañamiento de piano. Incluye una sección en la que evoca el contraste con el manejo clásico de la figuración de corchea del clasicismo y la del swing.

BLUE SKIES

Blue skies
Smiling at me
Nothing but blue skies
Do I see

Bluebirds
Singing a song
Nothing but bluebirds
All day long

Never saw the sun shining so bright
Never saw things going so right
Noticing the days hurrying by
When you're in love, my how they fly

Blue days
All of them gone
Nothing but blue skies
From now on

CIELOS AZULES

Cielos azules,
sonriéndome,
nada más que cielos azules
Veo

Pájaros azules,
cantando una canción
Nada más que pájaros azules
todo el día

Nunca vi el sol brillando tanto,
Nunca vi que las cosas fueran tan bien,
Notando los días corriendo,
Cuando estás enamorado, vuelan

Días azules
todos ellos se han ido,
nada más que cielos azules
De aquí en adelante

WORDS

El compositor de esta pieza es Anders Edenroth, quien nació en 1963 en Estocolmo, Suecia; luego de estudiar en la escuela Adolf Fredrik's School of Music para más adelante continuar sus estudios en The Royal Academy of Music en Estocolmo, junto con cinco de sus compañeros de estudios integraron un ensamble vocal a capella llamado The Real Group.

La pieza en tonalidad de Cm, está escrita en inglés y su texto hace énfasis en la importancia e impacto del uso de "las palabras" en las relaciones

humanas. El compositor aprovecha el ritmo fonético de la disposición de la letra y lo destaca por medio de secciones homofónicas en que el coro mantiene la misma figuración rítmica. Además utiliza recursos de acompañamiento con un cuarteto de "beatboxing" que se define como la capacidad de producir ritmos con efectos de sonidos similares a los instrumentos musicales; esto subraya la importancia que desea brindar el compositor a las palabras dentro de la narrativa de la obra.

WORDS

Talk, say it, mouth, voices to talk,
chat, verbal communication, lips,
oral intercourse

A letter and a letter on a string
Will hold forever humanity
spellbound

Possession of the beggar and the
king. Everybody, everyday
You and I, we all can say

PALABRAS

Habla, dilo, boca, voces para
hablar, charla, comunicación
verbal, labios, conversaciones

Una letra y una letra en una
cuerda. Mantendrá por siempre
hechizada a la humanidad

Posesión del mendigo y del rey.
Todos, todos los días
Tú y yo, todos podemos decir

WORDS

Regarded as a complicated tool. Created by man, implicated by mankind

Considerada una herramienta complicada. Creada por el hombre, implicada por la humanidad.

Obsession of the genius and the fool. Everybody, everyday Everywhere and every way

Obsesión del genio y del tonto Todos, todos los días. En todas partes y en todos los sentidos

Find them, you can use them
Say them, you can hear them
Write them, you can read them
Love them, fear them

Encuéntralas, puedes usarlas
Dilas, puedes escucharlas.
Escribelas, puedes leerlas.
Ámalas, temeles

Transmitted as we're fitted from the start. Received by all and we're sentenced to a life with

Transmitida como estamos diseñados desde el principio. Recibida por todos y estamos sentenciados a una vida con

Impression of the stupid and the smart.

Impresión de los estúpidos y los inteligentes.

Inside your head can come alive as they're said softly, loudly, modestly or proudly

Dentro de tu cabeza puede cobrar vida como se dice en voz baja, en voz alta, con modestia o con orgullo

Expression by the living and the dead

Expresión de los vivos y los muertos.

You talk and I talk, we talk and they talk

Tú hablas y yo hablo, nosotros hablamos y ellos hablan.

Words (mouth, voices, speak)
A letter and a letter on a string

Palabras (boca, voces, habla)
Una letra y una letra en una cuerda.

CHILI CON CARNE

Anders Edenroth se ha desempeñado como tecladista profesional de Jazz-Pop y ha recibido muchos premios tanto por su trabajo como compositor como en su carrera con The Real Group, este ensamble.

En Chili con Carne describe la receta para preparar dicho plato, toma elementos del texto y a través de consonantes fricativas, adquieren un función de acompañamiento instrumental,

como se apreciar con el constante fondo percusivo de las maracas y la base del registro grave que evoca un bajo de cuerda pulsada, sosteniendo el ritmo de la música latina muy similar a la samba brasileña con las semicorcheas en la voz de la soprano que evocan el el sonido de maracas y el bajo que constantemente aporta un acompañamiento sincopado que da soporte armónico constante.

Take some ripe and fresh tomatoes, put them in a bowl with oil, add the onions, strong and tasty, on the stove you let it boil.

Choose the finest meat you get from cow or pig, it doesn't matter, beans and jalapeno peppers, necessary is to this.

Oh no! Don't forget, don't forget the Mexican spices, without them, you won't get the flavor of Mexican sunshine.

Chili con carne, aha! let's make chili con carne, aha! That's good!

Eat your chili nice and slowly to prevent a stomach ache, crisp tortillas on your plate will sound so nicely when they break.

When your mouth gets full of fire you might need something to drink, one or two or three or four or seven beers will be enough.

Chili con carne aha!

Toma unos tomates maduros y frescos, ponlos en un bol con aceite, agrega las cebollas, fuertes y sabrosas en la estufa lo dejas hervir.

Elige la mejor carne que obtengas vaca o cerdo, no importa, frijoles y chiles jalapeños es necesario para esto.

¡Oh, no! no lo olvides no te olvides de las especias mexicanas, sin ellas, no obtendrás el sabor del sol mexicano.

Chili con carne, ajá! hagamos chili con carne, ¡ajá! ¡Eso es bueno!

Come tu chile bien y lentamente para prevenir el dolor de estómago, tortillas crujientes en tu plato Sonarán muy bien cuando se rompan.

Cuando tu boca se llena de fuego tal vez necesites algo de beber una o dos o tres o cuatro o siete cervezas será suficiente

Chili con carne ¡ajá!

BÉSAME MUCHO

Consuelo Vélasquez, nace en 1916 y falleció en el año 2005, fue una letrista y compositora mexicana, graduada del Conservatorio Nacional de México como pianista clásica a los veinte años. Sus letras hablaban de amor, despecho; escribió la canción "Bésame mucho" cuando tenía veinticinco años, y explicó que no había sido basada nunca hasta ese momento, su canción fue un éxito en las listas en Estados Unidos

por doce semanas.

Paris Rutherford es el arreglista transforma el bolero Bésame Mucho, agregándole ritmos como el swing y salsa-mambo en su arreglo para ensamble a cuatro voces, acompañamiento de piano. Los motivos rítmicos incluyen figuraciones ternarias en compás binario, por ejemplo, los tresillos de negra que ayudan a dar mayor énfasis a la rítmica natural del texto.

Each time I bring you a kiss
I hear music divine. I love you
forever, so say that you'll always be
mine

Oh this joy is something new
My arms they're holding you
I never knew, this thrill before

Now who ever thought I'd be
holding you close to me
Whispering, "It's you I adore",

So dearest one, if you should leave
me, then each little dream would
take wing and my life would be
through.

Please love forever
make all my dreams come true

Cada vez que te traigo un beso,
escucho música divina. Te amare
por siempre, así, dirás que serás
siempre mía

Oh esta alegría es algo nuevo,
mis brazos te están sosteniendo
Nunca antes, sentí algo así

Nadie alguna vez pensó que estaría
abrazándote cerca de mí,
susurrando: "Es a ti a quien adoro",

Así que querida, si deberías
dejarme, cada pequeño sueño
tomaría vuelo y mi vida terminaría.

Por favor ámame por siempre
haz realidad todos mis sueños

Análisis Repertorio de Jazz Coral Sacro

WILL TODD Y SU OBRA

Will Todd es un pianista y compositor contemporáneo nacido en Inglaterra. Complementó su formación académica con estudios de jazz en la Universidad de Bristol. Estas dos facetas le permitieron incursionar en la composición de piezas sacras integrando características del jazz.

Entre sus obras más destacadas se encuentra *Mass in Blue* (2003), una misa completa con textos en latín que incorpora elementos musicales del jazz a lo largo de toda la obra. Posteriormente, su siguiente trabajo de gran envergadura fue *Passion Music*, sobre el cual se profundizará más adelante.

PASSION MUSIC

Passion Music, es una obra en la cual Todd narra la Pasión de Cristo, combina textos en inglés y latín algunos tomados de la liturgia, la biblia y poemas que a lo largo de las historia se han dedicado a la alabanza a Dios, tal como lo retrata él mismo en sus notas a la obra donde menciona:

"Desde que compuse *Mass in Blue* en 2003 he estado buscando otro proyecto a gran escala en el que mostrar mi amor por la improvisación de jazz y la belleza y energía del sonido coral. Finalmente, en 2017, surgió la oportunidad de crear una nueva obra coral de jazz para los coros de St Martin-in-the-Fields, y *Passion Music* es producto de ello. La obra es una exploración de textos con temática pascual, que sigue aproximadamente los contornos de la narrativa de la pasión, y utiliza un solista como voz inspiradora y evangelística que lidera la dirección emocional de la pieza completa, en lugar del sentido tradicional de narrar el texto del evangelio. Me emocionó

poder trabajar con Shaneeka Simon en el desarrollo de una parte solista verdaderamente gospel para entretener dentro y alrededor del conjunto y las texturas corales.

Passion Music consta de nueve movimientos, mezclando textos de himnos, citas del evangelio y textos propios. La música de la sección rítmica, aunque completamente anotada, se beneficiará de los intérpretes improvisadores, a quienes se anima a aportar sus propias ideas y texturas a la obra, haciendo uso de los símbolos de los acordes."

Cada uno de los movimientos tiene una identidad propia que se encadena al siguiente de tal manera que la obra completa se desarrolla fluidamente. Se alternan partes solistas con corales e instrumentales, en otras todos los integrantes del ensamble convergen en una poderosa interpretación que coincide con secciones del texto que narran momentos importantes de la Pasión de Cristo.

1. GREATER LOVE

El primer movimiento, que comienza en do menor, modula en el compás más adelante hacia su tonalidad paralela con sostenidos, lo que aporta una atmósfera más luminosa a la pieza. La obra finalmente concluye en esta misma tonalidad. Este movimiento abre la narrativa de la obra con un texto tomado del Evangelio según San Juan,

capítulo 13, versículo 15, que expresa la idea de que no hay amor más grande que aquel que se sacrifica por un amigo. Esta declaración refleja el sacrificio de Cristo al entregar su vida para expiar los pecados de la humanidad, en un nivel más profundo, el sacrificio de Dios al enviar a su único hijo para redimir a los pecadores.

GREATER LOVE

John 15:13

Greater love has no man,
no greater love than this,
than to lay down
his life for his friends.

AMOR TAN GRANDE

Juan 15:13

Nadie tiene amor más grande,
no hay amor más grande que éste,
que dar
la vida por sus amigos.

2. WE BELIEVE

Este es el segundo movimiento de la obra y en este encontramos nuevamente elementos claros que vinculan la fe cristiana con la música contemporánea. El texto, en inglés, es autoría de Cecil Frances Alexander, poeta de origen anglo-irlandés nacida en 1818. En sus versos narra la crucifixión de Jesucristo y el valor de dicho sacrificio, así como la convicción de la fe en que estos hechos fueron ciertos, permitiendo así que el ser humano pueda ser recibido en las puertas del cielo.

Todd toma las primeras líneas del poema y lo asigna a la solista quien, además toma el papel de narradora y tal como el compositor lo expresa en sus notas sobre la obra, es la solista quien lleva el liderazgo de la dirección emocional; es en dos ocasiones que se abren espacios de improvisación basados en la escala de Mib menor pentatónica para esta voz líder. En general se integran momentos de reflexión grandes contrastes dinámicos.

WE BELIEVE

There is a green hill far away,
Without a city wall,
Where the dear Lord was crucified,
Who died to save us all.

We may not know, we cannot tell,
What pains he had to bear,
But we believe it was for us
He hung and suffered there.

He died to make us good,
That we might go at last to heaven,
Saved by his precious blood.

There was no other good enough to
pay the price of sin;
For only he could unlock the gate
Of heaven and let us in.

NOSOTROS CREEMOS

Hay una colina verde a lo lejos,
sin murallas, donde fue crucificado el
amado Señor,
que murió para salvarnos a todos.

No podemos saber, no podemos decir,
qué dolores tuvo que soportar, pero
creemos que fue por nosotros. Él colgó
y sufrió allí.

Él murió para hacernos buenos,
y poder ir al fin al cielo, salvados por su
preciosa sangre.

No hay otro bien lo suficientemente
bueno para pagar el precio del pecado;
sólo puede abrir la puerta del cielo y
dejarnos entrar.

3. A NEW COMMANDMENT

Es durante la pasión de Cristo, que Dios envía un nuevo mandamiento sumado a los diez del antiguo mandamiento; y es en Juan capítulo 13, versículo 34, en que el mismo Jesucristo, preparándose para el sacrificio de la crucifixión, hace entrega de esta nueva directriz: que con el mismo amor que él ha amado, sea manifestado entre su pueblo.

Este movimiento refleja una atmósfera mucho más energética, jubilosa y alegre, tal como lo expresa la indicación de carácter y tempo: Joyous. Aparece por primera vez la métrica de $\frac{7}{8}$ que en contraste con $\frac{4}{4}$, cambia la acentuación de los pulsos, enfatizando la primera y cuarta corchea, apoyando la acentuación del texto.

A NEW COMMANDMENT

John 13:34

I give you a new
commandment:
That you love one another
as I have loved you.

UN NUEVO MANDAMIENTO

Juan 13:34

Os doy un mandamiento
nuevo:
que os améis unos a otros
como yo os he amado.

4. LOVE UNKNOWN

Para este movimiento, Will Todd toma el texto del himno My song is love unknown que ya existe dentro de la literatura coral de la iglesia anglicana. El autor de este poema fue Samuel Crossman.

Armónicamente se mantiene

entre do menor y su relativa mayor mib. Un fenómeno muy particular de la música jazz se hace evidente con la secuencia ii-V-I de otra tonalidad para cambiar el color armónico de la sección en que aparece.

LOVE UNKNOWN

Samuel Crossman (1624–84)

My song is love unknown,
My saviour's love to me;
Love to the loveless shown,
That they might lovely be.

Who am I, that for my sake
My Lord should take frail flesh and die?

He came from his blest throne,
Salvation to bestow;
But men made strange,
And none the longed-for Christ would
know. But my friend, my friend indeed,
Who at my need his life did spend.

Sometimes they strew his way
And his sweet praises sing;
Resounding all the day
Hosannas to their King,
Then 'crucify!' is all their breath,
And for his death they thirst and cry.

Why, what hath my Lord done?
What makes this rage and spite?

He made the lame to run,
He gave the blind their sight.
Sweet injuries! Yet they at these
Themselves displeasè, and 'gainst him
rise

Here might I stay and sing,
No story so divine;
Never was love, dear King,
Never was grief like thine.
This is my friend, in whose sweet praise
I all my days could gladly spend.

AMOR DESCONOCIDO

Samuel Crossman (1624–84)

Mi canción es amor desconocido, el
amor de mi salvador por mí;
amor mostrado a los desamparados,
para que puedan ser amados.

¿Quién soy yo, para que por mi causa
mi Señor tomara carne frágil y muriera?

Él descendió de su bendito trono, para
otorgar salvación;
pero los hombres lo hicieron extraño, y
nadie conocería al ansiado Cristo. Pero,
mi amigo, mi amigo en verdad, que en
mi necesidad gastó su vida.

A veces esparcen su camino
y sus dulces alabanzas cantan;
resuenan todo el día Hosanna a su Rey.
Luego, "¡crucifícadle!" con todas sus
fuerzas,
y por su muerte tienen sed y lloran.

¿Qué ha hecho mi Señor? ¿Qué es lo
que provoca esta ira y este rencor?

Hizo que los cojos corrieran,
les dio la vista a los ciegos.
¡Dulces injurias! Sin embargo, ellos
mismos se desagradan por esto y se
alzan contra él.

Aquí podría quedarme y cantar,
No hay historia más divina;
Nunca hubo amor, querido Rey,
Nunca hubo dolor como el tuyo. Este
es mi amigo, en cuya dulce alabanza
podría pasar con gusto todos mis días.

5. STABAT MATER

El único movimiento de la obra que está escrito en latín, himno titulado *Stabat mater* se conoce en la iglesia católica desde el siglo XIII y se atribuye la autoría a Giacomo da Todi. En sus versos recuerda el dolor de la madre que pierde a su hijo y se mantiene a su lado estando de pie ante la cruz, lo que está claramente reflejado en elementos como la indicación

de expresividad sostenida "ebb and flow", además fija el tempo en un muy lento y pesado. La pieza se mantiene en la tonalidad de re menor, con el apareamiento de fuertes tensiones por medio de disonancias de segundas menores y mayores entre los registros medios (altos y tenores) que se resuelven por grado conjunto.

13th-cent. Latin hymn,
trans. Edward Caswall (1814–78)

*Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
Dum pendeat Filius.
Stabat Mater lacrimosa.*

*O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
Stabat Mater lacrimosa.*

*Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
Stabat Mater lacrimosa.*

Himno en latín del siglo XIII
Edward Caswall (1814–78)

*La Madre se quedó triste
Junto a la cruz llorosa
Mientras el hijo estaba colgado
La madre se quedó llorando.*

*¡Oh qué triste y afligido!
ella fue bendecida
Madre del unigénito.
La madre se quedó llorando.*

*¿Quién no podría entristecerse?
Contemplar a la Madre de Cristo
¿Afligido con el Hijo?
La madre se quedó llorando.*

6. THE SEVEN LAST WORDS FROM THE CROSS

El sexto movimiento de *Passion Music*, es la recopilación, hecha por Will Todd; de las siete últimas frases expresadas por Cristo en la cruz, antes de fallecer. Es nuevamente la solista quien toma el liderazgo de la narración, con una intervención a capella a manera

recitativo sin ninguna indicación de tempo, sobre el ámbito de do# menor. El movimiento completo está lleno de dramatismo reflejado en los contrastes dinámicos, de tempo y métrica que imprimen distintas acentuaciones a nivel de prosodia. x

6. THE SEVEN LAST WORDS FROM THE CROSS

Will Todd, quoting The Holy Bible

Before the thunder clap, before the sky went black, before the temple curtain was rent in two,

Before he breathed his last, before he bowed his head, Listen to the words that my saviour said.

Before he gave his life, he spoke these words, Spoke Seven Last Words from the cross.

And as he hung in shame between the worst of men, as he felt the pain and felt the agony;
Before the earth heaved up and the moon went red, listen to the words that my saviour said.

Father, forgive them, for they know not what they do. Today you will be with me in paradise.

And as he hung there, he saw his mother's face, looked in her eyes and saw the love and grace.

"Behold your son, behold your mother." He cried from the cross.

He cried in agony, how he cried to me, He cried aloud as he hung on the tree. He was bent in pain and he was close to dead.

'My God, why have you forsaken me on the cross?' He said: 'I thirst.' 'It is finished.' 'Into your hands, Father, I commit my spirit.'

That's how he died on the cross.

Will Todd, citando la Santa Biblia

Antes del trueno, de que el cielo se volviera negro, antes de que el velo del templo se rasgara en dos

Antes de dar su último suspiro, de inclinar la cabeza, Escuchen las palabras que dijo mi salvador.

Antes de dar su vida, pronunció estas palabras: Habló Siete Últimas Palabras desde la cruz.

Y mientras colgaba avergonzado entre los peores hombres, mientras sentía el dolor y sentía la agonía; Antes de que la tierra se levantara y la luna se volviera roja, escuchen las palabras que dijo mi salvador.

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso.

Y mientras colgaba allí, vio el rostro de su madre, la miré a los ojos y vi el amor y la gracia.

"He aquí tu hijo, he aquí tu madre". Él lloró desde la cruz.

Lloró de agonía, me lloró. Lloró en voz alta mientras colgaba del árbol. Estaba doblado por el dolor y estaba al borde de la muerte.

'Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz?' Él dijo: 'Tengo sed'. 'Está terminado.' 'En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu.'

Así murió en la cruz.

7. MY LOVE HAS DIED FOR ME

Cuatro estrofas de tres versos cada una, conforman el texto de este movimiento, escrito por Will Todd. Expresan la tristeza de la pérdida del Salvador, el vacío que su muerte ha dejado. El movimiento más corto de toda la obra, con sesenta compases, lo introduce el piano en mib mayor, hacia un entorno de recogimiento y reflexión; seguidamente es el coro que se queda en soledad en el área de fa# menor. Las dinámicas van de pianissimo (ppp) a mezzopiano (mp); el climax de la

pieza llega cuando aparece un forte mismo en el que el texto indica "Died for me"; precisamente llega a un acorde de fa con séptima y novena con mucha tensión, en métrica de $\frac{3}{4}$, similar al lento latido de un corazón moribundo, allí la soprano alcanza la nota más aguda de toda la pieza y le sigue un compás de 4/4 con decrescendo y piano, finalmente enfatiza las palabras " no tengo lugar a donde ir, no tengo a donde ir".

MY LOVE HAS DIED FOR ME

My Lord is gone away,
My Lord is gone away,
My Lord is gone away and I have
no place to go.

My friend is lost to me,
My friend is lost to me,
My friend is lost to me and I have
no place to go.

The fire that leapt so brightly
Burned into eternity,
Heaven taken from me.

My love has died for me,
My love has died for me,
My love has died for me. I have no
place to go.

MI AMOR HA MUERTO POR MI

Mi señor se ha ido,
mi señor se ha ido,
Mi Señor se ha ido y no tengo
adónde ir.

Mi amigo está perdido para mí,
mi amigo está perdido para mí,
Mi amigo está perdido para mí y no
tengo adónde ir.

El fuego que saltó tan
brillantemente
Quemado en la eternidad,
El cielo me fue quitado.

Mi señor se ha ido,
mi señor se ha ido,
Mi Señor se ha ido y no tengo
adónde ir.

8. DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP

Durante todos los movimientos anteriores y posteriores a este, la historia de la pasión de Cristo o los sentimientos y reflexiones a raíz de ella, son expresadas por la solista que narra, el coro que toma la voz de congregación, sin embargo, aquí Todd trae el texto escrito por Mary Elizabeth Frye. Ofrece consuelo, al mismo tiempo que se ha cumplido la profecía de resurrección y vida. Al solo de barítono,

le sigue la intervención del coro en una atmósfera calma con un tempo lento, notas largas ligadas y el acompañamiento de piano y contrabajo solamente. La melodía y figuraciones rítmicas evolucionan hasta que al llegar a la sección C, en donde las sopranos añaden el motivo de tres semicorcheas seguidas de corchea que las altos reproducen con un motivo melódico distinto.

DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP

Mary Elizabeth Frye (1905–2004)

Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning's hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
Do not stand at my grave and weep.

NO TE PARES ANTE MI TUMBA Y LLORES

Mary Elizabeth Frye (1905–2004)

No estés junto a mi tumba y llores;
No estoy allí. No duermo.

Soy mil vientos que soplan.
Soy el diamante que brilla en la nieve.
Soy la luz del sol sobre el grano maduro.
Soy la suave lluvia de otoño.

Cuando te despiertas en el silencio de la mañana,
Soy la rápida y edificante carrera
De pájaros tranquilos en vuelo circular.
Soy las suaves estrellas que brillan en la noche

No estés junto a mi tumba y llores;
No estoy allí. No morí.
No te quedes junto a mi tumba y llores.

9. WERE YOU THERE?

En la partitura se indica que el texto se ha tomado de uno de la traducción de espirituales americanos, en él se cuestiona el abandono que sufrió Jesucristo al ser sacrificado. La solista retoma protagonismo con un motivo rítmico y melódico con el que inicia el tema y la pregunta principal del texto,

dicho motivo es reproducido por el coro en distintas ocasiones, idéntico o con algunas variaciones e inflexiones. Al final, Todd retoma la sección central del segundo movimiento (*We believe*), y el gran final está totalmente a cargo del la recapitulación de la parte final del primer movimiento (*Greater love*)

WERE YOU THERE?

American Spiritual text

Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble.

Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb?

Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble, tremble; Were you there when they nailed him to the tree?

Were you there when he rose out of the tomb? We believe it was for us he rose from the dead. He died for us and he rose for us. He died to save us.

Greater love has no man than this, no greater love than this, than to lay down his life for his friends. There is no greater love than this.

¿ESTUVISTE ALLÍ?

Texto espiritual americano

¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? A veces me hace temblar, temblar.

¿Estabas allí cuando lo pusieron en el sepulcro? ¿Estabas allí cuando lo pusieron en el sepulcro?

¿Estabas ahí cuando lo clavaron al árbol? A veces me hace temblar, temblar; ¿Estabas ahí cuando lo clavaron al árbol?

¿Estabas allí cuando resucitó de la tumba? Creemos que fue por nosotros que resucitó de entre los muertos. Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Murió para salvarnos.

Nadie tiene mayor amor que este, no hay mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que este.

Agradecimientos

Inmensas gracias...

Al poder que rige el universo, que me ha permitido disfrutar cada día construyendo un sueño.

A mi familia, aunque hay tierra y mares de por medio, siempre estamos cerca; los amo. Este concierto se lo dedico a cada uno de ustedes a quienes están en el cielo, a quienes en la tierra.

A la Universidad Nacional de Costa Rica por espacios para que toda persona que lo desee y se esfuerce, pueda estudiar, crecer, evolucionar.

A la Escuela de Música en donde me hicieron un espacio y se convirtieron en mi familia. Con especial cariño al Preuniversitario que me ha brindado apoyo, cariño y oportunidades.

A la Cátedra de Dirección Coral por su incansable labor guiando a Costa Rica y la región centroamericana por el camino de la música coral de alto nivel.

A mi profesor Mgtr. Fabián Vargas eres un increíble coach, admiro profundamente tu pasión por la música coral, que se refleja en tu intenso trabajo y compromiso. Gracias por buscar y potenciar siempre mis fortalezas y ayudarme a trabajar duro en lo que me falta por aprender. Por estar presente en cada paso, por celebrar mis pequeños triunfos y secar mis lágrimas.

A mi todos mis profesores por compartir sus conocimientos y experiencias; entre ellos a Rebeca Viales y Franklin Aguilar, que con tanto amor y paciencia me han impulsado para aprender y ser mejor.

A este coro increíble e instrumentistas que nos acompañan, este momento es posible solamente gracias a ustedes, les debo todo.

A Mariela Ureña, una solista increíble, valiente y llena de amor. Te admiro demasiado y ojalá podamos volver a compartir el escenario, deseo que la vida te llene de oportunidades.

A todos mis compañeros de carrera, de generación y a todos compas de la comunidad de la Escuela de Música; cada desvelo, café, conversación, risas y llantos, los llevaré en el corazón por siempre.

Al público que nos acompaña, es un honor presentarnos para ustedes.

Ficha Técnica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA (CIDEA)

DECANO

VICEDECANA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA

SECRETARIA

M.Sc. José Pablo Solís Barquero

M.A. Ileana Álvarez Pérez

M. Adrián Zamora Ugalde

M. Ed. Sandra Fernández Ramírez

Sra. Irene Carmona López

ESCUELA DE MÚSICA

DIRECTOR

SUBDIRECTORA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA

ASISTENTE ACADÉMICO

SECRETARIA

SECRETARIA

COORDINADORA

DE PRODUCCIÓN

CONSERJE

CONSERJE

Dr. Luis Monge Fernández

Dra. Katarzyna Bartoszek Pleszko

Licda. Silvia Fonseca Arce

Licda. Alejandra Fonseca Arce

Br. Alexander Chavarría Alvarado

Bach. Fiorella Aguilar Muñoz

Srta. Tatiana Ramírez Ramírez

M.A Diana Villalobos Fontana

Sra. Margot Salas Vargas

Sr. Alexis Cascante Ruiz

PROGRAMA PREUNIVERSITARIO DE FORMACIÓN MUSICAL

COORDINADOR

Dr. Fabián Jiménez Herra

**Diseño del Programa:
Elena Monge Ramos**

