Orquesta de Guitarras • Universidad de Costa Rica

Luis Zumbado | Director

30 ANIVERSARIO

"SONJOSÉ"

EL MITO DE ORDEG 30 años...

La historia había comenzado bastante antes, durante mi primer gira por Japón. Allí me ocurrió un hecho particular que podría asimilarse al mito de Ordeg. En un lugar ignoto entre el mar de la China y el de Filipinas, probablemente la isla Aguni, una vieja historia da cuenta de cómo un guerrero tan valiente como feroz fue convertido en pacífico artista.

Según refieren ciertos relatos taoístas, al contrario del Basiliscus de la mitología griega, esa enorme serpiente que mataba con su mirada, existió allí un monstruo marino similar, Ordeg, capaz de transformar al hombre más cruel en un humilde músico, pintor o poeta con solo mirarlo de frente. Nacida de un huevo empollado por un águila, era luego su "víctima" quien transmitía a otros su pasión por las artes. Muy poco más se sabe.

Durante el viaje referido, conocí en Tokyo una extraordinaria orquesta de guitarras organizada en grupos con funciones perfectamente delimitadas, al igual que ocurre en una orquesta de arcos. Inmediatamente fui inoculado por la pasión y el deseo de crear algo similar en Madrid y así lo hice a mi regreso. Ordeg había comenzado a reproducirse.

30 años...
Entre los miembros de aquella Orquesta Iberoamericana de Guitarras estaba Luis Zumbado, quien inmediatamente fue abducido por la maldición, o mejor dicho por este extraño fenómeno. Al regresar a su tierra, hace treinta años, creó la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica, responsable a su vez de la diseminación de Ordeg en todo el territorio nacional así como en otros países vecinos.

30 años...
Durante este período el grupo humano fue cambiando regularmente. Tuvo una infancia ingenua, una adolescencia tumultuosa, una juventud rebelde y una adultez serena. Con sabores dulces y amargos, con los recuerdos del primer amor, de la primera decepción, de la amistad noble, de los desencuentros, de la comedia y del drama. Conoció momentos de gloria y tiempos de incomprensión. Apoyos y olvidos. Amores y desengaños. Crisis y Renacimientos. Como las dos caras de una medalla, como la vida misma...

30 años...
Muchos compositores sucumbieron a sus encantos: los más famosos le ofrecieron hermosas páginas, otros más numerosos pero tal vez menos conocidos le brindaron lo mejor de su producción y, gracias a la orquesta de guitarras, pudieron darse a conocer. En fin, no pocos comenzaron su andadura creativa componiendo obras para ella. Su repertorio lo atestigua.

La supervivencia de este grupo humano es un modelo de amor a la música y de resistencia frente a todas las adversidades. Para gozo del público melómano, y para que el mito de Ordeg permanezca vivo en estas tierras tan lejanas a su cuna.

Jorge Cardoso K.
Hersbruck, Alemania, 21/08/2012

LUIS ZUMBADO
Director

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Castella (Costa Rica), continuándolos posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, (España), Institución de la cual se gradúa en el grado superior en 1981. Estudió la guitarra bajo la tutela de los maestros Valentín Bielsa, Demetrio Ballesteros y Jorge Cardoso.

Sus actuaciones han tenido lugar en diversas salas de concierto en Costa Rica, España, Austria, Francia, Suiza, Alemania, Turquía, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Ha actuado como solista invitado con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, y la Orquesta Iberoamericana de Guitarras de España.

Cuenta con dos grabaciones a dúo de guitarras. Además ha realizado tres grabaciones como Director de la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica y en otra participó como solista de la misma orquesta. Ha participado en dos producciones internacionales de grabación una en Francia y otra en Argentina con motivo de dos importantes festivales internacionales de guitarra en esos países.

Actualmente es Profesor Catedrático de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, Fundador y Director de la Orquesta de Guitarras de la misma Institución, además de Fundador y Director Artístico del Festival Internacional de Guitarra de Costa Rica, Presidente de la Asociación Guitarrística Costarricense y Secretario de la Asociación Internacional de Guitarristas "GUIA" (Guitarristas de América).

ORQUESTA DE GUITARRAS
Universidad de Costa Rica

La Orquesta de Guitarras de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica fue fundada en 1982 por el Lic. Luis Zumbado.

Desde sus inicios, la agrupación se ha caracterizado por la ejecución y divulgación de la música latinoamericana, no obstante su repertorio se compone además de obras renacentistas, barrocas, clásicas, extractos de música sinfónica y otras escritas especialmente para la misma.

Recurriendo al uso de requintos y guitarras bajas, el conjunto logra ampliar los límites de tesitura de la guitarra tradicional, consiguiendo de esta manera mayores posibilidades tanto para la realización de arreglos y adaptación de obras de muy diversos géneros y estilos, como para incentivar la composición de nuevas obras para el instrumento. En algunas ocasiones esta sonoridad es complementada con el contrabajo y la percusión.

A lo largo de su existencia y mediante la renovación constante de sus integrantes debido a estar conformada por estudiantes de grados superiores de guitarra de la Escuela de Artes Musicales de la U.C.R., la agrupación ha realizado actuaciones en Europa, el caribe, Norte y Sur América, así como por toda el área centroamericana.

Actualmente cuenta con la grabación de cinco discos compactos titulados, "Paisaje Iberoamericano", "En tiempo de Danza", "Noche de paz", "Agua y Mieles" y "25 Años" los cuales incluyen música latinoamericana, clásica, navideña, cubana y costarricense.

ORQUESTA DE GUITARRAS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
LUIS ZUMBADO – DIRECTOR

Requintos I:

Erick Monge - Principal
Daniel Rodríguez
David Calderón
Marco Corrales
Michael Cruz

Requintos II:

David Barrantes - Principal
Felipe Solís
Oscar Jiménez
Álvaro Miranda

Guitarras I:

Arturo Cascante - Principal
Josué Castro
Mauricio Soto
Paulo Mora
Juan Diego Pacheco

Guitarras II:

Mauricio Nájera - Principal
Giovanni Bolaños
Alejandro Mora
Alonso Arias
Ariel Quesada

Guitarras Bajas:

Pablo Morales - Principal
Pedro Martínez
Alejandro Gómez
Jorge Mora
Roy Rodríguez

Contrabajo

Alberto Jara

ORQUESTA DE GUITARRAS INTERMEDIA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Carlos Alberto Castro Solano - Director Invitado

Requintos I:

David Calderón
Elvis Bendaña
Francisco Díaz

Requintos II:

Brandon García
Daniel Espinoza
Aarón Mejía

Guitarras I:

Miguel Arango
Gabriel Calderón
María José Martínez
Juan Pablo Granados

Guitarras II:

Rodolfo Castro
Héctor Morales
Javier Jiménez

Guitarras Bajas:

Juan Diego Pacheco
Ariel Quesada

"Al maestro Jorge Cardoso por su ejemplo inspirador del cual surgió nuestro andar en estos 30 años"

Orquesta de Guitarras • Universidad de Costa Rica

Luis Zumbado | Director

30 ANIVERSARIO

Carlos Alberto Castro

Director Invitado

Inicia sus formación musical a la edad de nueve. En 2010 se egresó con los máximos honores de la Licenciatura en Música con énfasis en Guitarra bajo la tutela del Maestro Ramonet Rodríguez en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Asimismo realizó estudios de dirección orquestal con el maestro Luis Diego Herra. En 2008 fue laureado por unanimidad con el Primer Premio en el Segundo Concurso Centroamericano, México y Colombia de Guitarra Clásica, realizado en Honduras.

Ha sido invitado como solista en prestigiosos festivales internacionales en Costa Rica, México, Ecuador, Honduras y Nicaragua; además, se ha desempeñado como solista con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Costa Rica. Ha participado en clases magistrales con renombrados maestros internacionales, entre ellos Leo Brouwer, David Russell, Paolo Pegoraro, Ricardo Gallén, Carlos Pérez, Eduardo Fernández, Pepe Romero, Ernesto Cordero, Manuel Barrueco, Adriano del Sal, Rafael Aguirre, Victor Villadangos, Juan Carlos Laguna y Lorenzo Micheli. Ha atendido dos diplomados de perfeccionamiento guitarrístico en México con maestros italianos: en febrero de 2009 con Adriano del Sal y en febrero de 2011 con Paolo Pegoraro.

Actualmente cursa sus estudios de maestría en guitarra en la Kunstuniversität Graz (Steiermark, Austria) con el maestro italiano Paolo Pegoraro.

Astor Piazzolla

(1921–1992). Argentina

Fue el músico más importante del tango en la segunda mitad del siglo veinte. Bandoneonista, Director, Orquestador, Compositor e Intérprete.

Nació en la ciudad costera de Mar del Plata pero pasó parte de su infancia en Nueva York en un barrio de italianos donde su padre le compró su primer bandoneón.

Cuando volvió a la Argentina comenzó con la Orquesta de Aníbal Troilo, donde es el autor de la famosa orquestación de "Quejas de Bandoneón".

Después formó su propia orquesta y luego comenzó con sus grupo de tango contemporáneo. Fue becado a París a estudiar composición con la pedagoga Nadia Boulanger.

Volvió a Buenos Aires y comenzó a componer sus nuevas obras. Fundó su Octeto Buenos Aires inspirado en el Octeto de Jazz de Gerry Mulligan.

Cambió la dirección del tango instrumental con obras revolucionarias como "Adiós Nonino", y del tango canción junto a Horacio Ferrer, con "La Balada para un Loco".

Piazzolla elevó el tango a los conciertos de música culta, jazz y world music.Compuso gran cantidad de obras para orquestas sinfónicas, músicas para películas y para su quinteto. Grabó con el saxofonista Gerry Mulligan y el vibrafonista Gary Burton.

Andrew York

(1958), Estados Unidos

Considerado uno de los más importantes e innovadores compositores de la guitarra de los Estados Unidos. Miembro del afamado LOS ANGELES GUITAR QUARTET.

La discografía de Andrew York incluye "California Breeze," 3 CD's como solista, 10 CD's con los Ángeles Guitar Quartet y también la inclusión de Rhino Records con "Legends of Guitar" y un gran número de compilaciones.

En la última década, Andrew York ha ofrecido conciertos en más de 30 países. En el 2006 se presenta y graba con la Orquesta Sinfónica de Atlanta, la opera "Ainadamar" de Osvaldo Golijov. La grabación de "Ainadamar" por parte de la discográfica (Deutsche Gramophone) le hizo ganador de dos PREMIOS GRAMMY.

Las composiciones de Andrew York han sido interpretadas y grabadas por grandes figuras de la guitarra como: John Williams y Christopher Parkening, el pianista japonés Mitsouko Kado.

Andrew York ha incursionado en otros géneros musicales como guitarrista de jazz, estudiando con el maestro leyenda del jazz Joe Diorio y Lenny Breau. Como músico clásico Andrew se afianzó recibiendo gran parte de su formación por parte de la Fundación Del Amo en España. Recientemente obtuvo la distinción de Master en Música de la Universidad del Sur de California y es el único estudiante de la USC galardonado dos veces con el Premio de Honor, en el año 1997 como miembro de LAGQ y en el 2003 como solista.

José Arias Salazar

(1984), Costa Rica

Compositor y guitarrista costarricense nacido en 1984. Desde muy joven incursionó en el mundo de la guitarra y tuvo como maestros a Luis Cascante, Diego Méndez, Eduardo Acosta y Randall Dormond, con quien concluyó la Etapa Básica de Música de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

En el año 2008, inicio la carrera de Música con énfasis en Composición, en la Universidad de Costa Rica, con la tutela del maestro Luis Diego Herra. Ha recibido clases maestras con destacados músicos internacionales como Leo Brower y Ernesto Cordero, así como la ayuda incondicional del maestro Edwin Méndez.

Se destacan sus obras Allegro en re mayor para orquesta de guitarras, Concierto en mi menor para guitarra y orquesta de guitarras y la Suite del Volcán, todas ellas estrenadas en diferentes ocasiones en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Recientemente se ha estrenado su obra ...A cuatro... dedicada al Cuarteto de Guitarras de Costa Rica, en la sala de conciertos de la escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

Actualmente, es profesor de guitarra en la Academia de Música Méndez, Father´s Home Elementary School, Colegio Nuestra Señora de Sión y en la Escuela Municipal de Guadalupe. Además se encuentra en el proceso de elaboración de una serie de obras para guitarra sola y ensambles de guitarra.

Gerardo Tamez.

(1948), México

Compositor y guitarrista mexicano. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música (UNAM), el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) y en el California Institute of the Arts.Fue miembro fundador del grupo Los Folkloristas con el cual recibió en 1972 el Premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música en Radio y Televisión.

Como compositor ha creado obras para guitarra y otros instrumentos solistas así como de cámara y sinfónicas. Obras suyas forman parte del plan de estudios del Conservatorio de París y publicadas por las editoriales francesas MAX ESCHIG y SALABERT. Entre su producción se incluye música para cine , teatro, danza y televisión.

Es arreglista para solistas y grupo de cámara y sinfónicos como la Camerata de las Américas, Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Filarmónica de Acapulco, entre otras.

En calidad de concertista se ha presentado en las principales salas del país así como en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Ha grabado para Discos Pueblo como solista, con el Terceto de Guitarras de la Ciudad de México y el Ensamble Tierra Mestiza del cual es fundador y director.

Ha sido maestro de guitarra de la Escuela Nacional de Música. Actualmente imparte Composición y Guitarra en el CIEM y en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

Se le ha rendido homenaje en el 5o. Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco 2002, el Encuentro Nacional Guitarrístico Tultepec 2006 y el VII Festival Internacional de Compositores a la Guitarra Palo Escrito 2011 (Escuela Nacional de Música de la UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA).

José Pablo Moncayo García

(1912-1958), México

Nació en Guadalajara, Jalisco, Mexico. Cursó estudios en el Conservatorio Nacional, trabajando al tiempo como pianista en cafés y para la radio. En el año 1942 gracias a una beca del Instituto Berkshire, pudo realizar estudios con Aaron Copland, compositor y director de orquesta norteamericano. Fueron compañeros suyos Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala en el conjunto de música de cámara bautizado como Grupo de los Cuatro.

En 1931 fue percusionista de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, a la que dirigió en cinco ocasiones en los años de 1936 a 1947; y fue su subdirector y director artístico de 1945 a 1947. En enero de 1950 dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional cuando donde permaneció hasta 1954.

Entre sus obras destacan: pequeño nocturno (1936), Amatzinac (1937), Sonata para violín (1937), Huapango (1941), Sinfonía No. 1 (1944), Sinfonieta (1945), Tres piezas para orquesta: feria, canción y danza (1947), Homenaje a Cervantes (1947) y Huapango (1958). También: Sonata para violín y cerillo, Tres piezas para piano, Sonatina para piano, Tierra de tempestad, Penatori, Canciones de mar, Fantasía intocable, Danza de los maíces, Romanza de las flores de calabaza, Cuento de la potranca, Homenaje a Carlos Chávez y Tierra (ballet). Falleció en la ciudad de México, el 16 de junio de 1958.

CREDITOS:

Producción: Escuela de Artes Musicales - Universidad de Costa Rica.

Dirección Musical y Artística: Luis Zumbado

Director Invitado (Orquesta Intermedia): Carlos Castro Solano

Estudio de Grabación: Génesis

Técnico de grabación: Álvaro Esquivel

Edición y mezcla: Álvaro Esquivel, Luis Zumbado, Carlos Castro S., Daniel Rodríguez, Oscar Jiménez y Josué Castro.

Foto de la Orquesta 2011: FOTO CANO

Ilustraciones artísticas: Manuel Zumbado

Diseño gráfico: Carlos Badilla

Prensaje: Carlos "PIPO" Chaves

AGRADECIMIENTOS:

A los compositores: Gerardo Tamez, José Arias y Andrew York.
Al maestro Jorge Cardoso K.
A Luis Diego Herra Rodríguez - Director Escuela de Artes Musicales U.C.R.
A María Clara Vargas C. - Ex-Directora Escuela de Artes Musicales U.C.R.
Al Sr. Héctor González - Ex-Vice-rector de Administración U.C.R.
A los profesores de la sección de Guitarra: Ramonet Rodríguez, Randall Dormond, Jorge Luis Zamora y Andrés Saborío.
A Álvaro Esquivel, Manuel Zumbado, Sebastián Quesada y Lupita Flores.
¡¡A todos mil gracias...!!

San José, Costa Rica – Setiembre del 2012

Orquesta de Guitarras • Universidad de Costa Rica

Luis Zumbado | Director

"Sonjosé"

Dos tangos *	**Astor Piazzolla** (1921-1992) (Adaptación: Sebastián Quesada)	1	**Otoño porteño**
		2	**Primavera porteña**

* De: Las cuatro estaciones porteñas.
Solos: Eric Monge, David Barrantes, Josué Castro, Mauricio Nájera y Pablo Morales.

	Andrew York (1958-?)	3	**(Ask the) Sphinx**
Concierto en mi menor para Guitarra y Orquesta de Guitarras	**José Arias** (1984-?)	4	**Allegro**
		5	**Andante**
		6	**Allegro**

Solista: Alejandro Gómez

	Gerardo Tamez (1948-?)	7	**Sonjosé ****

** Obra compuesta y dedicada a la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) - FONCA/CONACULTA de México. **

	José Pablo Moncayo (1912-1958) (Adaptación: Carlos Castro Solano)	8	**Huapango**
El Volcán (Suite)***	**José Arias** (1984-?)	9	**Despertar**
		10	**Reposo**
		11	**Erupción**

*** Interpreta la ORQUESTA INTERMEDIA de Guitarras UCR
Director Invitado: Carlos Castro Solano

ARTES MUSICALES
Universidad de Costa Rica

FONCA CONACULTA

UCR

Orquesta de Guitarras • Universidad de Costa Rica

Luis Zumbado | Director

30 ANIVERSARIO

Dos tangos *	Astor Piazzolla	1	Otoño porteño
		2	Primavera porteña
	Andrew York	3	(Ask the) Sphinx
Concierto en mi menor para Guitarra y Orquesta de Guitarras	José Arias	4	Allegro
		5	Andante
		6	Allegro
	Gerardo Tamez	7	Sonjosé **
	José Pablo Moncayo	8	Huapango
El Volcán (Suite)***	José Arias	9	Despertar
		10	Reposo
		11	Erupción

ARTES MUSICALES
Universidad de Costa Rica

UCR

"Sonjose"
Orquesta de Guitarras • U.C.R