

FIN DE LA POBREZA
VIDA SUBMARINA

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

IGUALDAD DE GÉNERO
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
AGUA LIMPA
SANEAMIENTO

Suite Guitarra Social

Natalia Esquivel Benítez

Sede Central
Sede Ecológica

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

DRE
SJ-Norte

GUIARRA SOCIAL NATALIA ESQUIVEL

RESIDENCIA DE
COMPOSICIÓN,
ESPAÑA, 2024

*La Verdad es lo que debe ser dicho.
La rectitud es lo que debe ser practicado.
La paz es lo que debe ser experimentado.
El amor es nuestra verdadera naturaleza.
La No violencia es permanecer alejado de la violencia.*

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

La música, por medio de la persuasión, convence. Este poder ya fue advertido por Platón, Aristóteles, y otros pensadores. El presente, entiende esto y lo verifica desde las investigaciones neurológicas. Primero fue proto idioma, según propone Steven Mithen, ahora es arte, es nuestro mundo, es nuestra vida que se mimetiza entre las líneas del pentagrama.

Para el compositor místico, George Gurdjieff, la música es instrumento de sanación. Recolectó una importante cantidad de melodías orientales que interpretaba, con su armonio, a sus estudiantes, quienes coincidían en que tales melodías tenían un poder transformador. El pianista Emilio González Sáenz lo afirma “La música de Gurdjieff me recompuso por dentro”.

En el siglo pasado, el gurú Sathya Sai Baba, propuso el modelo de educación en valores. No tardó la música en apropiarse de sus ideas para formular una educación musical en valores. Tal propuesta metodológica se ofrece en varios países alrededor del mundo y particularmente, en las escuelas de música de Pochote y Cóbano, en Costa Rica, donde ha dado resultados muy positivos.

Desde la perspectiva de proto idioma, hasta las manifestaciones musicales occidentales, principalmente en Europa, hasta el siglo XIX, la música tenía una marcada función social. Fue en los inicios del siguiente siglo, cuando el horizonte musical dejó de ser su objetivo y esta convirtió su medio en el fin. La música se desnaturalizó. En contraposición, la compositora española Marta Lozano, propone un retorno saludable al uso social de este arte.

La “Suite Guitarra Social”, de la compositora costarricense Natalia Esquivel Benítez, es el fruto de una residencia artística en composición, patrocinada por el proyecto IBERMUSICAS. Consta de 17 movimientos, inspirado cada uno, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, y en el método creado por la compositora española, Marta Lozano sobre “Música Social” para la educación en valores a través de la composición.

Está dirigida a personas jóvenes y a toda aquella persona que inicia el estudio de la guitarra. El objetivo de cada movimiento es promover la reflexión de los valores ecológicos y sociales, mediante los recursos propios que ofrece este instrumento, así como el poder transformador de la música. En el nivel técnico, los movimientos inician la práctica elemental de la ejecución de cuerdas al aire, para agregar poco a poco, nuevos problemas técnicos y nuevos recursos instrumentales que acrecientan el nivel técnico de las y los estudiantes. La suite enriquece el repertorio de obras para principiantes y su interpretación ofrece la oportunidad de desarrollar la expresividad instrumental y musical.

Suite Guitarra Social se une a las manifestaciones culturales que buscan desarrollar una humanidad solidaria, hermanable y protectora de Pachamama. En ella convergen los ideales de Gurdjieff, Sathya Sai Baba, Marta Lozano, y la ineludible voluntad de la autora por otorgar, a las nuevas generaciones de intérpretes de la guitarra, obras de profunda reflexión y conmovedora persuasión.

Mario Solera
Guitarrista y académico Costarricense
Orotina, Costa Rica,
12 de agosto de 2024.

Claustro del Convento de San Agustín, Valdefuentes, Cáceres, España. Concierto Final Suite Guitarra Social.

Dignidad

ODS 1 Fin de la pobreza
Cuerdas al aire

Adagio

$\text{♩} = 75$

Natalia Esquivel

Tema

13

Huertas

ODS 2 Hambre cero

Larghetto

Natalia Esquivel

♩ = 65

1

dolce

5

9

13

Parque del Príncipe

ODS 3 Salud y bienestar

Andante

Natalia Esquivel

1 ♩ = 80-100

1 *m i m i m i* *simil*

p

6 *m i m i*

p

11 *m i*

p

Diseño Universal de Aprendizaje

ODS 4 Educación de calidad
DUA

Larghetto

Natalia Esquivel

♩ = 65

1

6

15

19

25

X4

1.

2.

1.

2.

Amazonas

ODS 5 Igualdad de género
Fortaleza y Resiliencia

Natalia Esquivel

Andante

♩ = 76 - 80

Fine

1

Golpe en la parte inferior de la guitarra **p**

5

i m i m i m i m a i m

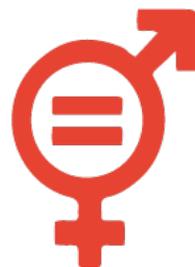
9

i m i m i m i m a i m

13

a i m a i

D.C. al Fine

Cascadas Verdes

ODS 6 Agua limpia y saneamiento

Adagio

Natalia Esquivel

♩ = 75

i m i m i m i

The musical score is written in 4/4 time and consists of five staves. The first staff begins with a treble clef, a 4/4 time signature, and a dynamic marking of *p*. The melody starts with a quarter note, followed by eighth notes, and includes a triplet of eighth notes. The tempo is marked *Adagio* with a quarter note equal to 75 beats per minute. The lyrics 'i m i m i m i' are placed above the first staff. The second and third staves continue the melody with eighth notes and quarter notes. The fourth staff features a *mp dolce* dynamic marking. The fifth staff concludes with a *Fine* marking, a double bar line, and a triplet of eighth notes. A *D.C.* (Da Capo) instruction is located below the fourth staff. The score includes various musical notations such as stems, beams, and slurs.

Parques Eólicos

ODS 7 Energía asequible y no contaminante

$\text{♩} = 88 - 92$ Natalia Esquivel

1 pizz.

4 nat.

7 1.

10 2. pizz.

Ecoturismo

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

Larghetto

Natalia Esquivel

1 $\text{♩} = 62$ i m i m i m i

3

5

7 1. 2. rit.

10 i m i m i m i

12 p

Biomasa

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura

Largo

Natalia Esquivel

♩ = 42

m i

1

5

9

13

17

rit.

Ritmos Solidarios

ODS 10 Reducción de las desigualdades

Larghetto

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 50-60$

1

5

8

11

p

rall

p

13

16

p

rall

*

The image shows a musical score for guitar in G major (one sharp). Measures 13 and 14 feature complex chordal textures with triplets and specific picking directions indicated by arrows. Measures 15 and 16 are simpler, with measure 16 marked *p* and *rall*. A star symbol (*) above the final note in measure 16 indicates a specific technique.

* Golpe en la parte superior de la guitarra

Claustro del Convento de San Agustín, Valdefuentes, Cáceres, España. Concierto Final Suite Guitarra Social.

Esgrafiado de Valdefuentes

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

Larghetto

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 65$

1

5

9

13

17

20

p

Economía circular

ODS 12 Producción y consumo responsable

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 42$

1

4

8

12

17

21

A

B

1. *arm*

2.

arm

1.

25 2. *

29 **A** 1.

33 2.

37

42 **C**

46 1.

50 2.

54 A 1.
arm

58 2.

62 arm arm

* Golpe con el dedo pulgar de mano derecha
en la parte inferior de la guitarra

Natalia Esquivel y Marta Lozano Molano en el estudio de Wazo Coop durante el proceso de tutorías.

Rapsodia del despertar

ODS 13 Acción por el clima

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 80$

1

3

5

7

9

2. pizz.

pizz. bart

13

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

con determinación

15

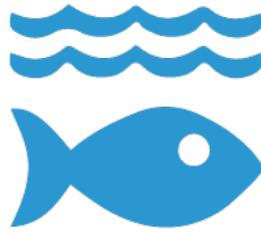
↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓

17

pizz.

♩ ♯ ♩ ♯ ♩ ♯ ♩ ♯

Al final del concierto con personalidades de la cultura y el alcalde de Valdefuentes Sr. Alvaro Arias Rubio (derecha).

Manati

Símbolo Nacional de Costa Rica
ODS 14 Vida submarina

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 77 - 82$

1 *Misterioso* bend \uparrow $\frac{1}{2}$

6

10

13

16 *Fugando* 1.

22 2.

Fine

D.C. al Fine

Iyök amì tsé

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres

Canto a la madre tierra

Lengua bribri

Largo

$\text{♩} = 55$

Cantabile espressivo

Natalia Esquivel

1

5

9

13

The musical score is written for guitar in 2/4 time. It consists of four systems of music. The first system (measures 1-4) features a melody starting on a whole note, followed by eighth notes, with a slur over the first two measures. The second system (measures 5-8) includes a triplet of eighth notes, a measure with a triplet of eighth notes and a quarter note, and another triplet of eighth notes. The third system (measures 9-12) contains a sequence of eighth notes with various fingering numbers (1, 2, 3, 4, 0, 2, 1, 2) and ends with a sharp sign and a first finger. The fourth system (measures 13-16) returns to a melody similar to the first system, with a slur over the first two measures.

17

2 accel..

21

rit.

3 #3

24

p

mf

28

Ad libitum

arm

Tambora

Andrea Vicenti y Marta Lozano Molano enseñando las metodologías para piano y guitarra respectivamente.

Empatía

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

Natalia Esquivel

Larghetto

♩ = 60
1

Apagando cuerdas en acorde de G

Fine

5

1.

9

2.

12

3.

14

1.
2.

D.C. al Fine

Tejidos de colaboración

ODS 17 Alianza para lograr los objetivos

Natalia Esquivel

Andante

$\text{♩} = 80-89$
1 **A**

5

9 **B**

14 **A**

19 **B** ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 1. ↓ ↓ ↓

23 **C** ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 1. ↓ ↓ ↓

apagado

28 **B** ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓

Tambora

31 ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 1. ↓ ↓ ↓ 2.

Natalia Esquivel Benítez

Compositora, poeta, intérprete, educadora e investigadora. Es autora de canciones y trabajos de musicalización de poesías costarricenses y de otros países; canciones con letras propias, así como también, piezas instrumentales para guitarra y música de cámara. Ha desarrollado importantes proyectos pedagógicos y artísticos a nivel nacional como parte de becas taller del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y como gestora cultural independiente.

Cuenta con cuatro producciones discográficas: Aquí hay un corazón (UNED, 2002); Yo Sueño (Musitica, 2005); Latitudes del sueño y otras geografías (ACAM-UTM, 2011) y Nana de la luna (Ocarina Ediciones, 2020). Además, cuenta con la publicación de un poemario infantil Arrullos de Sol y Mar (Clubdelibros 2015 -2021) y el poemario Andamios de lluvia (Poiesis, 2021). Asimismo, se le ha publicado una Unidad Didáctica Música para el niño Preescolar, (EUNED, 2017) y tiene publicado su libro pedagógico para el fomento a la lectura con el recurso musical: Musicando la lectura, (Clubdelibros, 2021).

Dentro de su formación profesional Esquivel posee un Bachillerato en la carrera de Música, con dos especializaciones; una en la ejecución de la guitarra (2002), y otra en educación musical (2003) por la Universidad Nacional de Costa Rica. En el año 2007 obtuvo una beca ISEP-UNA para obtener el grado de Maestría en Educación Musical en la Universidad de Indiana en Pensilvania, Estados Unidos. Cuenta además con una Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y Aprende Virtual Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente de Argentina. Asimismo, posee un diplomado de Especialización en Neuroeducación por el Centro Iberoamericano de Neurociencia Educación y Desarrollo Humano (CEREBRUM) y la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT); además de un diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible con la UPaz

En el 2024, tuvo el honor de participar en una residencia artística en Cáceres, España gracias al apoyo del programa internacional de Fomento de las Músicas Iberoamericanas (Ibermúsicas). Durante esta estadía compuso una suite de 17 composiciones musicales para guitarra inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en el método creado por la compositora y activista española Marta Lozano sobre Música Social. Cada pieza musical tiene como objetivo promover la reflexión sobre valores ecológicos y sociales en los intérpretes de la obra y las audiencias, utilizando la belleza y el poder expresivo de la guitarra solista, así como, el poder transformador de la música social.

Más recientemente, Natalia ha culminado el grado de Maestría en Gestión Cultural por Formato Educativo, España (2024-2025). Actualmente, trabaja para el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional San José Norte) y es académica del área de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional y colaboradora de la sección de Preescolar de la Universidad de Costa Rica. Como artista independiente desarrolla espectáculos interdisciplinarios con música, poesía, danza y artes visuales.

Prólogo	1
1. Dignidad	3
2. Huertas	4
3. Parque del Príncipe	5
4. Diseño Universal del Aprendizaje	6
5. Amazonas	7
6. Cascadas Verdes	8
7. Parques Eólicos	9
8. Ecoturismo	10
9. Biomasa	11
10. Rtimos solidarios	15
11. Esgrafiado de Valdefuentes	16
12. Economía circular	20
13. Rapsodia del despertar	23
14. Manati	24
15. Yyök amì tsè	27
16. Empatía	28
Biografía	30

Diseño y edición
 Luis Estrada
 email: luisestrada20@hotmail.com

