

Suite Guitarra Social

Natalia Esquivel Benítez

<https://orcid.org/0000-0003-4693-1313>

Universidad Técnica Nacional. Alajuela, Costa Rica

ebenitez@utn.ac.cr

La "Suite Guitarra Social", de Natalia Esquivel Benítez, es producto de una residencia artística en composición, patrocinada por el proyecto IBERMUSICAS.

Este proyecto contó con el apoyo de:

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

DRE
SJ-Norte

Contenido

Prólogo.....	4
Suite Guitarra Social: Música para despertar conciencia y sembrar esperanza 6	
Dignidad	9
Huertas	10
Parque del Príncipe	11
Diseño universal de aprendizaje.....	12
Amazonas.....	13
Cascadas verdes.....	14
Parques Eólicos	15
Ecoturismo	16
Biomasa	17
Ritmos solidarios	18
Esgrafiado de Valdefuentes.....	20
Economía Circular	21
Rapsodia del Despertar	25
Manatí.....	28
Iyök amì tsé.....	29
Empatía.....	32
Tejidos de Colaboración	33
Natalia Esquivel Benítez	35

Prólogo

*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 con-movedora persuasión.

Mario Solera

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

Suite Guitarra Social: Música para despertar conciencia y sembrar esperanza

En un contexto global que exige respuestas sensibles y creativas ante los retos sociales y ambientales, la compositora costarricense Natalia Esquivel Benítez ofrece una obra de profunda resonancia ética y estética: Suite Guitarra Social. Esta suite, concebida para guitarra solista, se erige como una propuesta musical que entrelaza la poética sonora con el compromiso social, la pedagogía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Compuesta para diecisiete movimientos, la obra viaja por paisajes sonoros que evocan la belleza natural, la memoria de los pueblos y el compromiso que asume para las generaciones futuras desde lo social y lo ecológico. Desde el lirismo esperanzado hasta la contundente protesta contenida en sus rasgueos, cada pieza parece invitar a la reflexión, al diálogo interior y al compromiso con la vida en todas sus formas. La suite no solo apela a la sensibilidad artística, sino también al pensamiento crítico, a través de una estética que se nutre del impresionismo, las músicas tradicionales latinoamericanas y una mirada contemporánea de la guitarra como instrumento de cambio.

El enfoque compositivo revela una búsqueda de sencillez expresiva sin renunciar a la profundidad. Hay momentos de contemplación serena, donde los arpeggios fluyen como ríos transparentes, y otros de fuerza telúrica, que conecta con la tierra y la ancestralidad. La guitarra se convierte aquí en un medio para contar historias, elevar voces y sembrar conciencia.

En su interpretación —que puede disfrutarse a través del álbum disponible

en plataformas digitales— la misma compositora ejecuta con sobriedad y emoción cada fragmento, subrayando el carácter narrativo y espiritual de la obra. La grabación no solo documenta una propuesta artística, sino que la convierte en una experiencia sensible y accesible para diversos públicos.

Como educadora, artista y promotora cultural, Esquivel ha integrado esta suite en procesos formativos y proyectos de transformación social, como se destaca en sus presentaciones en la Universidad Técnica Nacional (UTN) y en medios culturales y educativos. Suite Guitarra Social no es solo un conjunto de piezas para concierto; es una herramienta de diálogo, una invitación a construir comunidad desde la música y un ejemplo de cómo el arte puede tener un propósito pedagógico y transformador cumpliendo su papel en el área humanística.

En tiempos que claman por una nueva ética del cuidado y la cooperación, esta obra se presenta como un faro creativo que ilumina el cruce entre arte, ecopedagogía y ciudadanía global. Le invitamos a escucharla, aprenderla y ejecutarla.

Natalia Esquivel Benítez

*Guitarista, compositora y profesora costarricense. Alajuela, Costa Rica,
12 de agosto de 2024.*

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

1 FIN
DE LA POBREZA

Dignidad

ODS 1. Fin de la pobreza

Cuerdas al aire

Adagio

$\text{♩} = 75$

Natalia Esquivel

Tema

Var

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/SSgl7ygLD0k?si=ZW4UJQcV1t1Ww1-F>

Huertas

ODS 2. Hambre de acero

Larghetto

Natalia Esquivel

♩ = 65

1

dolce

5

9

13

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/Du1ViDTCeFM?si=KxQ5HKA7kCB5gjeB>

Parque del Príncipe

ODS 3. Salud y bienestar

Andante Natalia Esquivel

1 ♩ = 80-100

6

11

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/Nj8geZb7i1s?si=06f3YYTdEUMTjRBD>

Diseño universal de aprendizaje

ODS 4. Educación de calidad

DUA

Larghetto

Natalia Esquivel

♩ = 65

1 3 0 2 1 3 0

6 2. 1

15 3 1 1 3 1 1. 1 2

19 2. 3 1 0 1 0 3 3 2

25 0 2 3 0 2 3 1

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/fhhmtV6FJ3c?si=IHaV5gzxlo-ff8CU>

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

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

9

13

D.C. al Fine

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/G7MMOU9doLo?si=dDvvMkwIRrKZ9xi0>

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Cascadas verdes

ODS 6. Agua limpia y sanamiento

Adagio

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 75$

i m i m i m i

Escúchelo aquí

https://youtu.be/T-A4LfNG7f8?si=By9WoBQ1heh_8old

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

Parques Eólicos

ODS 7. Energía asequible y no contaminante

$\text{♩} = 88 - 92$ Natalia Esquivel

1 pizz.

4 nat.

7 1.

10 2. pizz.

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/3ptIN86btYs?si=zB3zhF7Qd7onsm0t>

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

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

Escúchelo aquí

https://youtu.be/9vw-jn_aqv4?si=RUBDHcK1gqvZG7QC

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Biomasa

ODS 9 Industria, innovación
e infraestructura

Largo

Natalia Esquivel

♩ = 42

mi

1

5

9

13

17

rit.

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/gHI38pnuudE?si=Aqqmy0m6x2SCLwZw>

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Ritmos solidarios

ODS 10. Reducción de las
desigualdades

Larghetto

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 50-60$

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/eVWt99tEbwM?si=86bVDgna67hh7bEo>

13

16

p

rall

*

* Golpe en la parte superior de la guitarra

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/eVWt99tEbwM?si=86bVDgna67hh7bEo>

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

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Esgrafiado de Valdefuentes

ODS 11. Ciudades y
comunidades sostenibles

Larghetto

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 65$

1

5

9

13

17

20

p

f

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/rAmEsn3Q01A?si=l6-7wEp9-9WiQvXY>

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Economía Circular

ODS 12 Producción y consumo responsable

♩ = 42 Natalia Esquivel

1 *♩* = 42 Natalia Esquivel

4 **A** 1. *arm*

8 2. *arm*

12

17 **B**

21 1. 1. 1.

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/gB42pTw2Rrs?si=RRda6UY-9gMBSqYx>

The image displays a musical score for guitar, consisting of six staves of music. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as treble clefs, notes, rests, and dynamic markings like *p* (piano) and *arm* (armando). Measure 25 features a first ending bracket and a second ending bracket. Measure 29 is marked with a box containing the letter 'A'. Measure 33 has a second ending bracket. Measure 37 includes an *arm* marking above a note. Measure 42 is marked with a box containing the letter 'C'. Measure 46 has a first ending bracket. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/gB42pTw2Rrs?si=RRda6UY-9gMBSqYx>

The musical score consists of four staves of music in treble clef, with a key signature of three sharps (F#, C#, G#).
- Staff 1 (measures 50-53): Measure 50 has a first ending bracket over measures 50-51 and a second ending bracket over measures 52-53. An asterisk (*) is placed above the first measure of the second ending. Fingering 'x' is shown below the notes in measures 52 and 53.
- Staff 2 (measures 54-57): Measure 54 is marked with a box 'A'. A first ending bracket labeled '1. arm' spans measures 54-57. Fingering 'p.' is shown below the notes in measures 54-57.
- Staff 3 (measures 58-61): Measure 58 has a first ending bracket over measures 58-61. Fingering 'p.' is shown below the notes in measures 58-61.
- Staff 4 (measures 62-65): Measure 62 has an 'arm' marking above the first measure. Fingering 'p.' is shown below the notes in measures 62-65.

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

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/gB42pTw2Rrs?si=RRda6UY-9gMBSqYx>

**4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD**

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

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

Rapsodia del Despertar

ODS 13 Acción por el clima

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 80$

1

3

5

7

9

2. pizz.

1.

pizz. bart

Escúchelo aquí

https://youtu.be/46pEDw5vrAw?si=qsnKz_XB9ZsNGU8z

13

con determinación

15

17 *pizz.*

The image shows a musical score for guitar in G major, 4/4 time. It consists of three staves. The first staff (measures 13-14) features a rhythmic pattern of eighth notes with a bass line of chords, marked 'con determinación'. The second staff (measures 15-16) continues this pattern, ending with a double bar line. The third staff (measure 17) is marked 'pizz.' and contains a single eighth note followed by a half note, ending with a double bar line.

Escúchelo aquí

https://youtu.be/46pEDw5vrAw?si=qsnKz_XB9ZsNGU8z

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

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

Manatí

Símbolo Nacional de Costa Rica

ODS 14 Vida submarina

Natalia Esquivel

♩ = 77 - 82

1 *Misterioso* bend ¹¹² \uparrow ¹¹² \uparrow

6 Fine

10

13

16 *Jugando* 1.

22 2.

D.C. al Fine

Escúchelo aquí

https://youtu.be/szMgKfdP_Ws?si=cQMnAzK3az8bziRD

15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Iyök amì tsé

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres

Canto a la madre tierra

Lengua bribí

Largo

Natalia Esquivel

Cantabile espressivo

♩ = 55

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/iTROcdkjQAs?si=Az8CATg-s4-3WiX>

17 *accél.*

21 *rit.*

24 *mf*

28 *Ad libitum* *arm* *Tambora*

The image shows a musical score for guitar, consisting of four staves. The first staff (measures 17-20) features a melodic line with a slur and a '2' above the final measure, with the instruction 'accél.'. The second staff (measures 21-23) includes a 'rit.' instruction and a circled '3' below the final measure. The third staff (measures 24-27) has a 'p' dynamic marking at the start and a 'mf' dynamic marking later, with complex chordal textures. The fourth staff (measures 28-29) begins with 'Ad libitum', includes an 'arm' instruction with a circled 'p', and ends with a 'Tambora' instruction and a chordal texture.

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/iTROcdkjQAs?si=AZz8CATg-s4-3WiX>

15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

1 FIN
DE LA POBREZA

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

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Empatía

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas

Natalia Esquivel

Larghetto
♩ = 60

Apagando cuerdas en acorde de G

Fine

D.C. al Fine

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/oGqSIIJOa3pA?si=YYDFIwNJFeTQW2DQ>

Tejidos de Colaboración

ODS 17 Alianza para lograr los objetivos

Andante

Natalia Esquivel

$\text{♩} = 80-89$

Escúchelo aquí

<https://youtu.be/Ywu2bXpnJXM?si=0fVvQIXES9NJVk8C>

Natalia Esquivel Benítez

Compositora, poeta, intérprete, educadora e investigado-ra. Es autora de canciones y trabajos de musicalización de poesías costarricenses y de otros países; canciones con le-tras 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); La-titudes 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 Arru-llos de Sol y Mar (Clubdelibros 2015 -2021) y el poema-rio Andamios de lluvia (Poiesis, 2021). Asimismo, se le ha publicado una Unidad Didáctica Música para el niño Pre-escolar, (EUNED, 2017) y tiene publicado su libro peda-gógico 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.

Suite Guitarra Social
Natalia Esquivel Benítez

