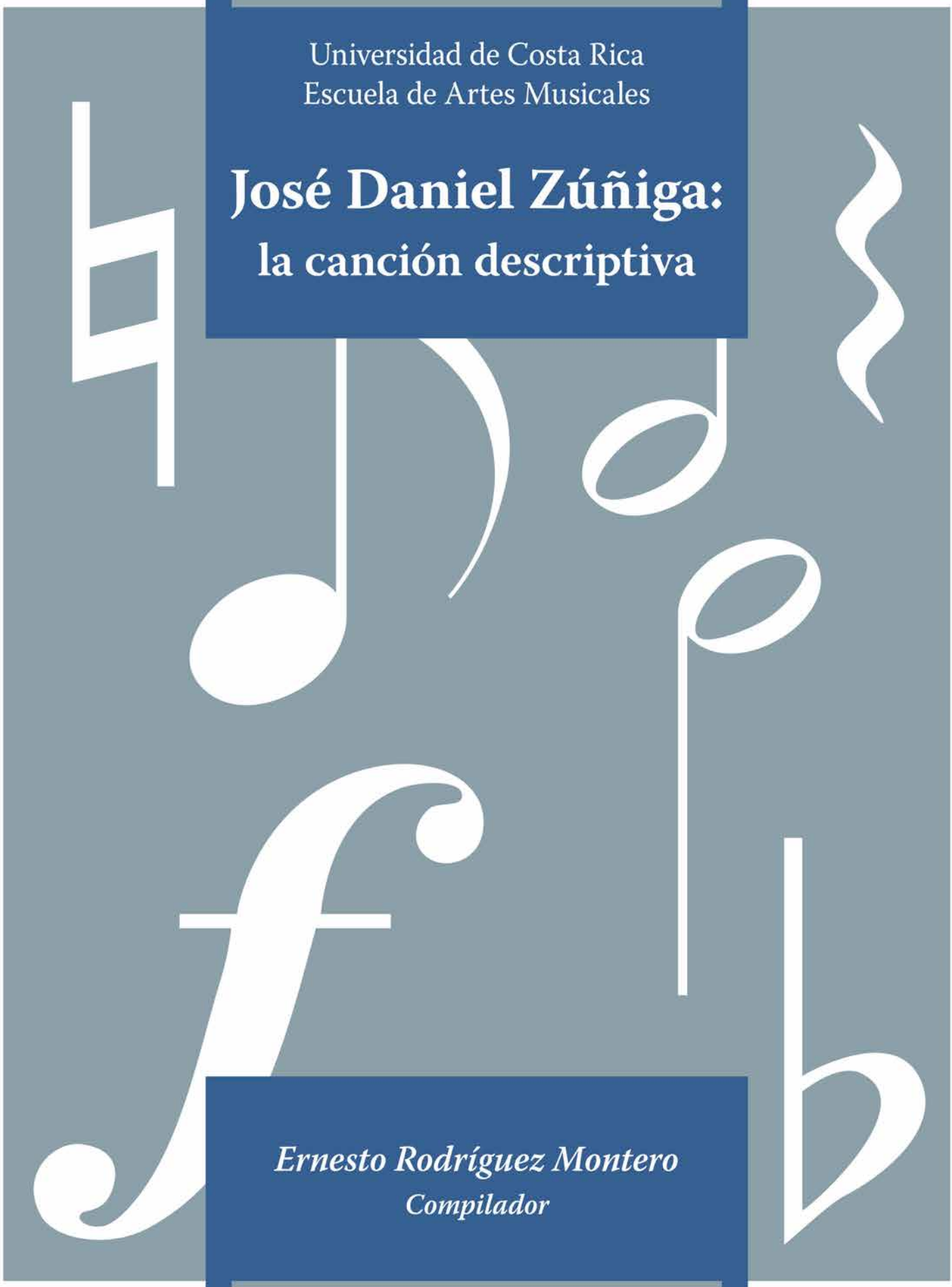
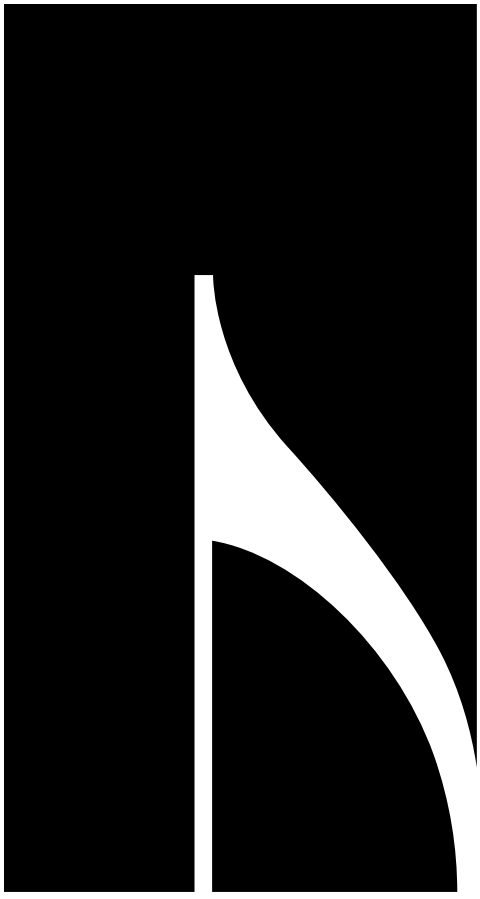
Universidad de Costa Rica
Escuela de Artes Musicales

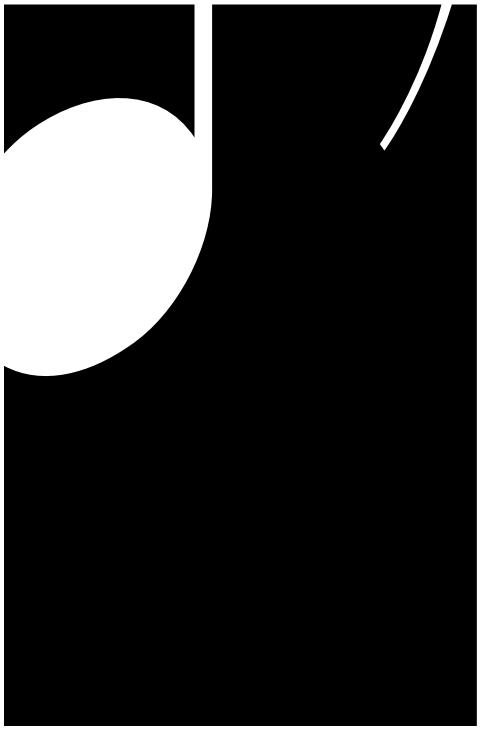
José Daniel Zúñiga:
la canción descriptiva



Ernesto Rodríguez Montero
Compilador



José Daniel Zúñiga:
la canción descriptiva



Ernesto Rodríguez Montero
Compilador

EDITORIAL UCR

Patrimonio Musical Costarricense

ARTES MUSICALES
Universidad de Costa Rica

782.420.92
Z95r Zuñiga, José Daniel, 1889-1981.
José Daniel Zúñiga: la canción descriptiva / Ernesto Rodríguez Montero, compilador. – 1. edición. – San José, Costa Rica: Editorial UCR, 2019.
1 recurso en línea (xii, 135 páginas): fotografías a color, música, digital, archivo de texto, PDF; 2.2 MB. – (Patrimonio musical costarricense)

ISBN 978-9968-46-832-9

1. ZÚÑIGA ZELEDÓN, JOSÉ DANIEL, 1889-1981. 2. COMPOSITORES COSTARRICENSES. 3. CANCIONES COSTARRICENSES - PARTITURAS. I. Rodríguez Montero, Ernesto, compilador. II. Título. III. Serie.

CIP/3477
CC.SIBDI

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Primera edición impresa: 2016.
Primera edición digital (PDF): 2019.

Editorial UCR es miembro del Sistema Editorial Universitario Centroamericano (SEDUCA), perteneciente al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Corrección filológica: *Carla Salguero A.* • Revisión de pruebas: *Melissa Sandí N.* • Diseño de contenido: *Daniela Hernández C.* Diagramación y control de calidad de la versión impresa: *Grettel Calderón A.* • Creación del PDF: *Alonso Prendas V.* • Control de calidad de la versión digital: *Elisa Giacomin V.*

© Editorial de la Universidad de Costa Rica. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de la obra o parte de ella, bajo cualquier forma o medio, así como el almacenamiento en bases de datos, sistemas de recuperación y repositorios, sin la autorización escrita del editor.

Edición digital de la Editorial Universidad de Costa Rica. Fecha de creación: noviembre, 2019
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, Costa Rica.

Apdo. 11501-2060 • Tel.: 2511 5310 • Fax: 2511 5257 • administracion.siedin@ucr.ac.cr • www.editorial.ucr.ac.cr

Contenido

Presentación xi

BIOGRAFÍA DEL COMPOSITOR 1

Primeros años 3

El educador musical 6

Recopilador y editor de música 11

El violinista 15

El padre, el abuelo 16

Reconocimientos 18

El viajero 19

Últimos años 19

DANZUÑI:
LA CANCIÓN DESCRIPTIVA 23

El caracol (1911) 26

Análisis de las partituras de la antología 27

	Texto	Música
1. Romancillo del beso	28	59
2. Gitana	29	63
3. El boyero	31	67
4. La rosa blanca	33	71
5. La tristeza del güetar	34	73
6. Las playas del Coco	36	77
7. Oración de duelo	37	79

	Texto	Música
8. Sinfonía matinal	39	82
9. Tortillas de queso	40	86
10. Tardes de noviembre	41	90
11. Mis canciones	43	97
12. Sol poniente	44	100
13. Madre	45	103
14. Canto a la madre	46	105
15. La carreta tica	48	107
16. El trapiche	49	113
17. Nandayureña	50	116
18. El yigüirro	51	119
19. Auroral	52	123
20. Caña dulce	53	126

Índice de ilustraciones 129
Bibliografía 131
Acerca del autor 135

Biografía del compositor

Primeros años

Familia Zúñiga Zeledón (1889)

Según Flores (1976), José Daniel Zúñiga nació en San José el 24 de mayo de 1889. Sus padres fueron Francisco Zúñiga Molina y Dolores Zeledón Gutiérrez, amantes de la música, quienes influyeron profundamente en la inclinación musical de José Daniel. Desde muy niño, demostró su sensibilidad artística, enraizada en una herencia familiar que lo ligaba directamente a ilustres artistas costarricenses como Aquileo Echeverría y Manuel González Zeledón: "Soy primo de Aquileo Echeverría y de Magón por parte de Zeledón. Somos hijos de tres hermanas" (*La Nación*, 1967, p. 43).

Primer violín (1894)

Según Jaime Rico en su libro *Las canciones más bellas de Costa Rica* (1979), José Daniel Zúñiga recibió su primer violín como regalo de sus padres en la Navidad de 1894. Con este pequeño

Ilustración 1. José Daniel Zúñiga en su adolescencia
Fuente: Archivo familia Alvarado Rodríguez.

violincito de juguete, se dice, empezó inmediatamente a tocar melodías populares (Rico, 1979). De tal forma, *El Torito* fue la primera que ejecutó, según lo dicho por el compositor a *La Nación* (Angulo, 1979, p. 22).

Debido al interés y al talento natural por la música que el niño José Daniel demostraba, sus padres hablaron con Emilio León, un vecino aficionado a la música, para que le enseñara a tocar el violín.

> Don Emilio León, quien era vecino nuestro, tenía afición por la música. Yo le pedí al niño [Niño Dios] un violín y un día se lo llevé a don Emilio para que me lo afinara bien. Él se puso a tocar y yo me entusiasmé. Aprendí a tocar muy rápido (*La Nación*, 1967, p. 43).

Para *La Nación*, José Daniel Zúñiga comentó: "Se lo llevé a un músico vecino, don Emilio León, quien lo afino y tocó una pieza musical. Mientras lo hacía [afinar el violín], no le perdí ojo, y ya a las 4 de la tarde del mismo día, logré reproducirla. Se trataba de *El Torito*" (Angulo, 1979, p. 22). De esa forma, Emilio León se convirtió en el primer profesor de violín y fue tan efectiva su enseñanza que luego los vecinos llegaban a escuchar al pequeño José Daniel.

Estudios: escuela y colegio (1895-1904)

Según Nohemy de Rojas (1991), José Daniel Zúñiga comenzó sus estudios primarios en 1895 en la Escuela Anexa al Liceo de Costa Rica, la cual años después se llamaría la Escuela Juan Rudín.

Sus estudios secundarios los comenzó en 1902 (de Rojas, 1991) en el Liceo de Costa Rica. En 1904, decide abandonar sus estudios secundarios para dedicarse por completo a la música, cuyo estudio había iniciado en la Escuela Santa Cecilia en 1897.

Formación musical formal (1897-1909)

Sus estudios musicales formales los comenzó en la Escuela de Música Santa Cecilia en 1897, cuando tenía 8 años (de Rojas, 1991). En esta institución, tuvo como profesores de violín a Alfredo Morales Fernández e Ismael Cardona. En cuanto a teoría y solfeo, recibió lecciones con José Joaquín Vargas Calvo, director de la escuela durante muchos años y a quien José Daniel Zúñiga llegó a considerar en su libro *El Álbum de la Patria* "como un verdadero mentor" (Zúñiga, 1975). Acerca de este tema, José Daniel Zúñiga comentó: "Mi familia dijo que yo tenía inclinación musical y me pusieron a estudiar en la Escuela Santa Cecilia del venerado maestro J. J. Vargas Calvo ¡Qué maestro era!" (*La Nación*, 1967, p. 43).

Ilustración 2. José Daniel Zúñiga en su juventud

Fuente: Archivo familia Sánchez Portuguez.

Tan grande fue la admiración por su profesor que José Daniel ponderaba como una de sus más grandes distinciones el haber sido nombrado director técnico de música en 1927, en sustitución de José Joaquín Vargas Calvo, cuando se acogió a su pensión.

Según Marta Castegnaro (1988) para el periódico *La Nación*, en 1909 José Daniel Zúñiga culmina sus estudios musicales en la Escuela Santa Cecilia y recibe el certificado de idoneidad para la enseñanza de la música. A sus 21 años, José Daniel se gradúa y, a propósito de esto, comentó: "La edad de ser hombres y me gradué de música. Esa escuela de don José Joaquín daba más resultado que muchas que se anuncian por ahí ahora" (*La Nación*, 1967, p. 43).

Danzuñi:
la canción descriptiva

Mi tema preferido es la naturaleza.
Mis canciones son descriptivas, por eso escojo
temas como el mar, los ríos, las flores, etc.

(*Contrapunto*, 1979, p. 24)

José Daniel Zúñiga compuso 326 obras, la mayoría de ellas constituyen canciones infantiles escolares, de las cuales escribió aproximadamente 185. También escribió treinta y una piezas típicas y populares, de estas, las más conocidas son: *Caña Dulce, Auroral* y *Oración de Duelo*. Asimismo, cuenta con dieciséis canciones de cuna y trece canciones religiosas. Además, cincuenta y nueve himnos de escuelas, colegios e instituciones tales como del Cuerpo de Bomberos y un Himno a Colón, famoso en su época. Aunado a esto, compuso alrededor de veinticinco obras instrumentales en ritmos tales como vals, tango, foxtrot y pasillo.

Basta con leer los títulos de las canciones del catálogo del compositor para percatarse rápidamente del interés por abordar temas de la naturaleza; por ejemplo: *A la orilla del mar, A sembrar, Agua de lluvia, Alegres gotas de agua, Allá en alta mar, Arbolito, Auroral, Cafeto Florido, Caña dulce, Carretera a Limón, La rosa blanca, La palma, primavera, Pobre flor, Sinfonía matinal*, entre otras.

Del catálogo de 326 obras, en el presente trabajo se pudo realizar la categorización de 259. De este estudio se desprenden los siguientes resultados:

Tabla 1. Clasificación por tipo de canción.

Tipo de canción	N.° de canciones
Escolar	141
Popular	63
Dramatizables	23
De cuna	16
Religiosas	14
Villancicos	2

Tabla 2. Clasificación por autor de letra. La lista está formada por los autores de las letras de tres o más canciones, todos los demás se incluyeron en la categoría "Otros".

Autor	N.° de canciones
José Daniel Zúñiga	137
José Joaquín Salas Pérez	20
Edwin Salas	13
Beatriz S. de Víquez	13
Aracelli Robles de Pérez	7
Manuel Segura Méndez	5
Auriestela C. de Jiménez	4
León Vargas	3
Rogelio Sotela	3
Albertina F. de Ramírez	3
Otros	51

Tomando en cuenta los datos antes mencionados se puede concluir que la mayoría de las canciones de José Daniel Zúñiga fueron escritas en letra y música por el compositor. Esta primera conclusión resulta importante porque ha surgido una preocupación familiar y de allegados del maestro Zúñiga en cuanto a que se genere la falsa creencia de que él solo tenía la capacidad artística de musicalizar poemas y no de componer canciones como autor de la letra y música. Con respecto a este tema, Luis Castro Rodríguez (1977) escribió lo siguiente:

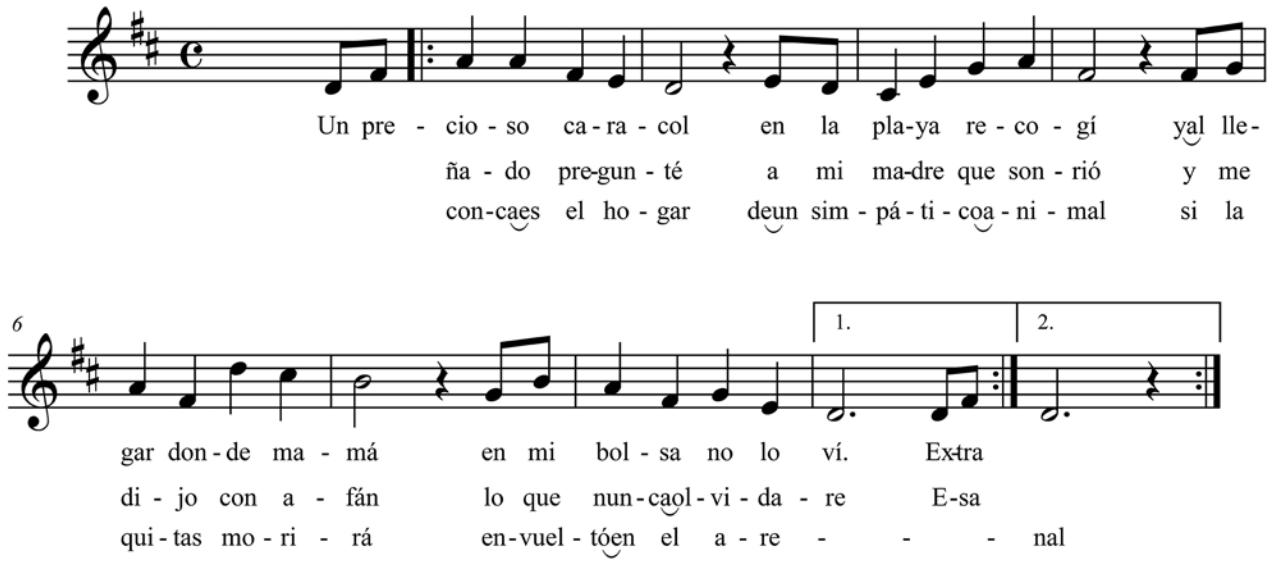
> Con el perdón de don León Vargas pero su "están moliendo sobre el trapiche, banderas de humo se ven flotar…" no se hubiera conocido sin la melodía de don José Daniel Zúñiga. Lo mismo puede decirse de Auroral de don Ramón Leiva, "deshoja la aurora sus rayos de luz la fuente susurra al pie del bambú…" (p. 4).

Se desprende del comentario la salvaguarda hecha por el periodista con respecto a la relevancia fundamental que constituye la figura del maestro Zúñiga en el contubernio poético-musical de canciones exitosas como *Caña Dulce* y *El Boyero* con José Joaquín Salas Pérez, o en *Auroral* con Ramón Leiva, o en *Oración de Duelo* con Rogelio Sotela. José Daniel Zúñiga creó letra y música de otras canciones que también tuvieron éxito en su época como son: *Gitana, Mis Canciones, las Playas del Coco* o *Sol Poniente*.

Asimismo, podemos concluir que la mayoría de las canciones del compositor corresponden al tipo escolar. A pesar que José Daniel Zúñiga comentó: "Las canciones que me 'llenan' más son *Caña Dulce, El Boyero* y *Oración de Duelo*" (*La Nación*, 1967, p. 43), nunca dejó de ser prioridad para el maestro Zúñiga el componer canciones de uso escolar y de contenido pedagógico que incentivaran valores, hábitos y comportamientos, por ejemplo: *Agua y jabón, El grillito malo, El lirio y la siempreviva, En el recreo, La envidia, La murmuración, La clase, Oración matinal, Los colores* y *Los números*.

El caracol (1911)

Todas las entrevistas y escritos biográficos del maestro Zúñiga abordan, de manera casi obligada, el tema de su primera composición. José Daniel siempre afirmó que *El caracol* se convirtió en su primera obra y que la compuso en 1911, cuando estuvo trabajando en Puntarenas. La canción está ligada a una anécdota con su primera hija, María del Rosario, la cual había recogido un caracol de la playa y al llegar a la casa ya se le había salido de la bolsa. El inocente asombro de la niña y la gracia que causó el evento, motivó al compositor a realizar la pequeña canción, muy popular durante mucho tiempo en las escuelas de nuestro país (*La Nación*, 1979, p. 22).



Análisis de las partituras de la antología

Podemos encontrar al amor como tema recurrente y como hilo conductor entre los textos de las canciones presentadas en este trabajo, así se representa este sentimiento en diversas facetas: amor insondable por la madre, amor a la patria, a la naturaleza, a la mujer costarricense y, finalmente, amor a las costumbres y labores del costarricense de antaño. De igual modo, en los textos aparecen términos que nos conectan con actividades económicas propias de la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX y su arraigo profundo por las labores de la tierra, tales como: la carreta, los bueyes, el trapiche, las tortillas, el boyero, la milpa, el fogón y el labriego.

Musicalmente, podemos percibir grandes similitudes entre las 20 canciones antologadas en este documento, entre ellas se destacan que todas están escritas dentro de los cánones de la armonía tradicional y la parte pianística cumple básicamente de acompañamiento armónico de la línea vocal. La atención a los diferentes ritmos resulta un elemento fundamental a tomar en cuenta, porque el carácter de las canciones depende de la buena marcación y ejecución de estas. La mayoría de la obras están ecompuestas, en su totalidad o en parte, en modo menor; más aún, muchas de ellas en re menor.

Acerca del autor

Ernesto Rodríguez, tenor e investigador

Obtuvo su licenciatura en Canto en la Universidad de Costa Rica y la maestría en Canto en la Universidad de New Orleáns.

Sus participaciones líricas lo han llevado a países como Nicaragua, El Salvador, Panamá, Guatemala, Cuba, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, España y Alemania. Su repertorio abarca obras escénico-musicales, oratorios, obras sinfónicas e innumerables canciones de arte.

El señor Rodríguez ganó el segundo lugar y el premio de la audiencia de la XXV edición del Concurso de la Ópera de Birmingham, Alabama y el primer lugar del VI Concurso Internacional Ciudad de Trujillo, Perú. En el año 2010, recibió el Premio Nacional de Música como Mejor cantante de Costa Rica.

Como investigador, ha elaborado trabajos relacionados con el canto lírico costarricense, en los cuales aborda los temas de su enseñanza, sus protagonistas artísticos y los componentes de producción. También, ha realizado investigaciones de autores y obras de música vocal costarricense, en las que transcribe y edita obras como las incluidas en el presente documento.

Actualmente, se desempeña como profesor, coordinador de la Cátedra de Canto y de la Comisión de Acción Social de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

Esta es una
muestra del libro
en la que se despliega
un número limitado de páginas.

Adquiera el libro completo en la
Librería UCR Virtual.

LIBRERÍA
UCR
VIRTUAL

José Daniel Zúñiga, el músico del pueblo, el poeta cotidiano, el defensor de las causas justas, el maestro sempiterno, el padre amoroso, el abuelo entrañable, el ciudadano ejemplar; todas estas características crearon en la vida y obra de José Daniel un foco de admiración y reconocimiento popular en todos los ámbitos sociales y a lo largo del tiempo, desde la vida apacible y solariega de la Costa Rica de principios del siglo XX hasta la actualidad, donde se le sigue reconociendo su legado, el cual se ha rescatado como objeto de estudio, como ocurre en esta ocasión.

En el documento se muestra a José Daniel Zúñiga en sus diferentes facetas: como compositor, maestro y poeta, así como con su ineludible aporte en cuanto a recopilar y editar música de compositores costarricenses. En este trabajo, se presenta la digitalización de 20 de sus canciones, en formato para canto y piano, escogidas de su amplio repertorio vocal.

ARTES MUSICALES
Universidad de Costa Rica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | Facultad de Bellas Artes

EDITORIAL UCR

Patrimonio Musical Costarricense