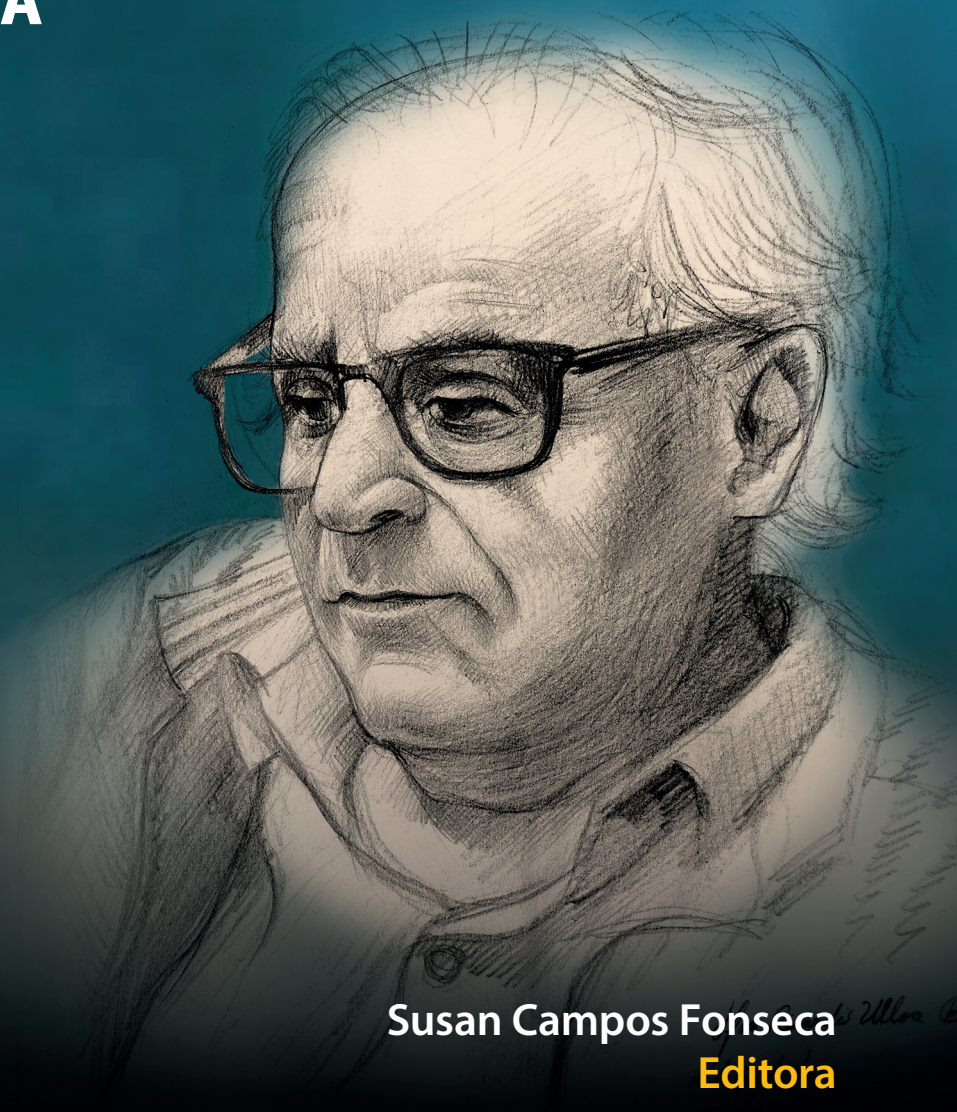

Lieder

Poesía y cristal Ángel del camino

Para voz y piano

de RICARDO ULLOA
BARRENECHEA

EDITORIAL
UCR

Susan Campos Fonseca
Editora

Universidad de Costa Rica • Escuela de Artes Musicales

Lieder

Poesía y cristal Ángel del camino

Para voz y piano

de **RICARDO ULLOA
BARRENECHEA**

Susan Campos Fonseca
Editora

Nueva creación

FA

Facultad de
Artes

EAM

Escuela de
Artes Musicales

EDITORIAL
UCR
2025

CC.SIBDI.UCR - CIP/4256

Nombres: Ulloa Barrenechea, Ricardo, 1928-2019, compositor. | Alfaro Bogantes, Luis, autor. | Campos Fonseca, Susan, autora y editora. | Chinchilla Dannenberger, Iván Fritz, autor. | Monge, Carlos Francisco, autor. | Palacios, María, autora. | Rochas-Rocha, Rodolfo, autor.
Título: *Lieder : Poesía y cristal ; Ángel del camino : para voz y piano / de Ricardo Ulloa Barrenechea ; Susan Campos Fonseca, editora ; autores Luis Alfaro Bogantes, Susan Campos Fonseca, Iván Fritz Chinchilla Dannenberger, Carlos Francisco Monge, María Palacios, Rodolfo Rochas-Rocha.*
Otros títulos: *Poesía y cristal. | Ángel del camino.*
Descripción: Primera edición. | San José, Costa Rica : Editorial UCR, 2025. | Nueva creación. | A la cabeza de la portada: Universidad de Costa Rica. Escuela de Artes Musicales.
Identificadores: **ISBN 978-9968-02-247-7** (rústico)
Materias: LEMB: Poesía – Canciones y música. | Voces y piano – Partituras. | Música vocal – Partituras. | Acompañamiento musical. | Música para piano – Partituras. | LCSH: Ulloa Barrenechea, Ricardo, 1928-2019 – Crítica e interpretación.
Clasificación: CDD 782.431.47–ed. 23

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Primera edición: 2025.

Editorial 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

Prohibida la reproducción total o parcial.
Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley.

Índice

Presentación: Estudiar la <i>com-posición</i> de Ricardo Ulloa Barrenechea <i>Susan Campos Fonseca</i>	9
ESTUDIOS SOBRE LA OBRA DE RICARDO ULLOA BARRENECHEA	15
Ricardo Ulloa Barrenechea en Madrid (1953-1959) <i>María Palacios Nieto</i>	17
La poesía de Ricardo Ulloa Barrenechea <i>Carlos Francisco Monge</i>	35
Ricardo Ulloa Barrenechea: rizoma y <i>dérive</i> en la pintura paisajística <i>Rodolfo Rojas-Rocha</i>	45
Ricardo Ulloa Barrenechea (resumen biográfico) <i>Iván Chinchilla Dannenberger</i>	61
Inventario de enmiendas e intervenciones (IEI) <i>Luis Alfaro Bogantes</i>	85
Notas generales	85
Inventario de enmiendas e intervenciones, serie <i>Ángel del camino</i> ...	86
Inventario de enmiendas e intervenciones, serie <i>Poesía y cristal</i>	89
Diferencias entre los textos	93
PARTITURAS PARA VOZ Y PIANO	95
<i>Lieder</i> . Serie <i>Ángel del camino</i>	97
<i>Lieder</i> . Serie <i>Poesía y cristal</i>	135
Bibliografía	185
Acerca de las personas autoras	193

Presentación:

Estudiar la *com-posición* de Ricardo Ulloa Barrenechea

Susan Campos Fonseca

La relación entre el compositor, pintor, historiador de las artes y poeta costarricense, Ricardo Ulloa Barrenechea (1928-2019), y el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (AHM-UCR) inicia con su fundadora, la soprano Zamira Barquero Trejos, quien interpretó, transcribió y publicó algunas de sus obras y recibió del autor las partituras inéditas que se conservan en el AHM-UCR.

El presente estudio y edición es resultado del proyecto de investigación C2009 “Estudio y edición del acervo musical de Emilia Prieto Tugores (1902-1986) y Ricardo Ulloa Barrenechea (1928-2019)”,¹ y el proyecto de acción social EC-262 “Documentación, conservación, información y difusión del patrimonio y las músicas vivas de Costa Rica”, ambos a mi cargo, siendo coordinadora del AHM-UCR desde 2018.² En esta publicación se propone un estudio de la *com-posición* de Ricardo Ulloa Barrenechea, lo que implica analizar la complejidad de su pensamiento y procesos creativos a través de los medios que eligió. Se indica *com-posición*, porque, como indica Helmut Lachenmann (1935)

Componer significa: pensar sobre los medios [Komponieren heißt: über die Mittel nachdenken]. [...] En alemán como español, “Mittel” hace referencia específicamente al medio como mediación, a lo que está en medio y a medio como elemento a través del que sucede algo. [...] Lachenmann define de la siguiente manera el “Mittel”: como “material musical en un sentido amplio” (y verdaderamente es amplia): «el suministro de posibilidades al que se refiere el compositor, es decir, la instrumentación

1 El proyecto C2009 está inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, se desarrolla entre 2022 y 2023: <https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/projects/C2009>

2 El proyecto EC-262 está inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, y está en vigencia desde 2020.

ampliamente socializada de sonidos, el orden del sonido, los órdenes del tiempo, las fuentes del sonido: [sic] Instrumentos [...] cómo se tocan, cómo se escribe para ellos, su práctica interpretativa, hasta las instituciones y los rituales de mediación» (el “aparato estético”, en sus términos). (Lachenmann citado por Hervás, 2017, párr. 3-4)

Consecuentemente, este estudio y edición propone explorar los intersticios del *com-poner* medial, poético, pictórico y musical de Ricardo Ulloa Barrenechea. Gracias a los proyectos de investigación y acción social que dieron apoyo a este trabajo, pudimos identificar, recuperar y sistematizar documentación inédita, articulándola con fondos conservados en el AHM-UCR, para ofrecer una introducción al extraordinario legado del compositor. Se suma la primera edición y grabación de dos de sus ciclos para voz y piano, *Poesía y cristal* y *Ángel del camino*, compuestos en 1971, contruidos por Ulloa Barrenechea con música y poesía de su autoría.

El estudio está dividido en dos partes. La primera reúne investigaciones de la musicóloga española, Dra. María Palacios Nieto de la Universidad de Salamanca; el poeta, ensayista y filólogo costarricense, Dr. Carlos Francisco Monge, integrante de la Academia Costarricense de la Lengua y miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y el artista costarricense, profesor de la Universidad de Costa Rica, Dr. Rodolfo Rojas-Rocha. La segunda incluye una edición de los ciclos para voz y piano *Poesía y cristal* y *Ángel del camino*, acompañados por el inventario de enmiendas e intervenciones realizadas por el Lic. Luis Alfaro Bogantes, transcriptor y editor musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (EAM-UCR), junto a una reseña biográfica actualizada, realizada por el Lic. Iván Chinchilla Dannenberger, asistente de investigación de los proyectos mencionados. También se incluye un apéndice que informa acerca de las composiciones de Ricardo Ulloa Barrenechea, conservadas en el AHM-UCR hasta la fecha.

Intencionalmente, las voces y enfoques teórico-metodológicos de las personas autoras reunidas son muy distintas, esto se justifica porque la *com-posición* de Ricardo Ulloa Barrenechea requiere y obliga a la polifonía. Como editora responsable de esta publicación, considero fundamental que el trabajo de investigación y acción social que realiza el AHM-UCR cuente con el apoyo de especialistas nacionales e internacionales, capaces de proponer estudios rigurosos y, a la vez, creativos, que permitan conocer y ampliar los límites de nuestra comprensión acerca de la composición musical en Costa Rica.

Palacios Nieto, especialista en la música española del siglo XX, propone el estudio *Ricardo Ulloa Barrenechea en Madrid (1953-1959)*, una investigación

pionera que documenta y analiza un periodo fundamental en la vida del autor. Parafraseando a Palacios, se trata de un proceso de formación marcado por el equilibrio entre tradición y modernidad, especialmente fructífero para él. Sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y su relación como becario del Instituto de Cultura Hispánica, centro dedicado a restablecer los lazos culturales, económicos y sociales con países de Latinoamérica y el Caribe, son de vital importancia. El Conservatorio y el Instituto facilitaron a Ulloa Barrenechea la posibilidad de entrar en contacto con influyentes personalidades de la época. Explica cómo, durante sus años madrileños, Ricardo Ulloa escribió la serie de *Lieder de amor, soledad y tierra*, acompañada de su libro de poemas *Cantares y poemas de soledad* (Madrid, 1957), procedimiento que se volverá habitual para él, dado que continuará publicando sus libros de poesía en diálogo con sus composiciones. También analiza cómo Ulloa Barrenechea pone el tema de su homosexualidad en primer plano en este libro de poesías, construyendo, a su vez, una genealogía *poiética* con otros artistas homosexuales, por ejemplo, Walt Whitman, Federico García Lorca, Vicente Alexandre o Luis Cernuda, de quien incluye un poema, “Alegría de la soledad”, en el ciclo *Poesía y cristal* compuesto en 1971. Palacios también encuentra esta estética homoerótica en su obra pictórica, por ejemplo, en algunas de sus *Marinas*.

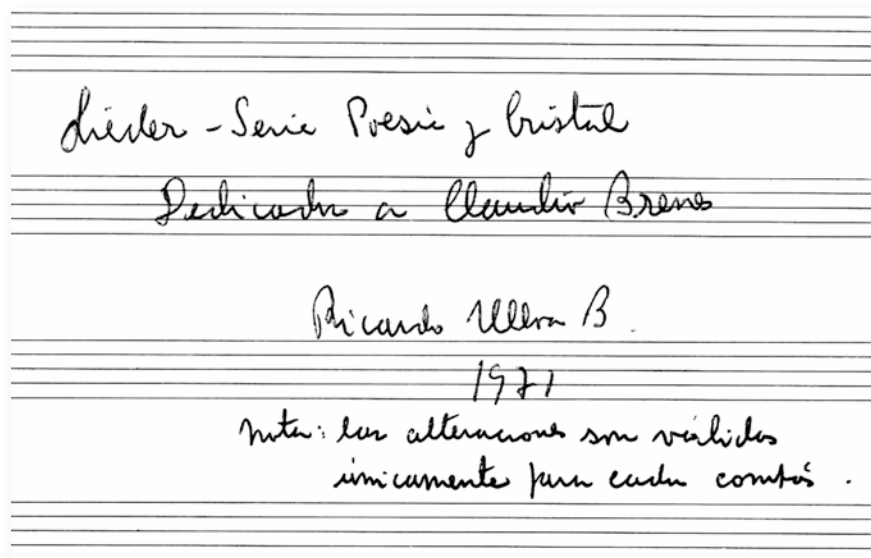
La musicóloga española explica el *poliestilismo* en la obra de Ulloa Barrenechea, subrayando la importancia de enmarcarlo según la idea de una modernidad poscolonial. A este respecto, el musicólogo colombiano, Dr. Eduardo Herrera, sostiene que

[...] entender la situación del compositor o de la compositora latinoamericanos desde los estudios poscoloniales, requiere examinar los supuestos que han sido naturalizados y tomados como verdades, y desbaratar los binarios simplificadores que ocultan la complejidad de las relaciones de poder en el campo de producción cultural. (Herrera, 2015, p. 55)

Debe informarse que la serie *Poesía y cristal* y serie *Ángel del camino* son denominadas como *lieder*, utilizando el término alemán consensuado en la música “clásica” académica para identificar la “canción lírica” basada en un poema musicado para voz solista y acompañamiento, generalmente de piano. Siendo los poemas de ambas series escritos por el compositor, en *La poesía de Ricardo Ulloa Barrenechea*, el Dr. Carlos Francisco Monge propone un erudito ensayo libre para explorar las continuidades y desenlaces de su obra poética, paralelamente al enfoque poscolonial propuesto por Palacios.

Figura 1

Lieder serie Poesía y cristal, Ms. folio 1

Fuente: Tomado de AHM-UCR.

Para el ensayista Monge, Ulloa Barrenechea enlaza con una poderosa tradición escrita en español y con los cambios de timón que reorientaron la poesía moderna en Costa Rica. Remite a su libro *El vanguardismo literario en Costa Rica* (2005) para explicar el contexto primario de Ulloa Barrenechea, marcado en nuestro país por el novelista, poeta, escultor y pintor Max Jiménez, a quien se sumaron Francisco Amighetti, Isaac Felipe Azofeifa, José Marín Cañas, Francisco Zúñiga, Emilia Prieto y hasta una joven Yolanda Oreamuno; quienes proyectaron en la literatura nacional de la década de 1950 un mayor rigor y modernidad. Se refiere a la relación de Ricardo Ulloa Barrenechea con sus contemporáneos, por ejemplo, Fernando Luján, Salvador Jiménez Canossa, Alfredo Sancho, Mario Picado, Virginia Grütter, Ana Antillón, Jorge Charpentier, Raúl Morales, Carmen Naranjo, Carlos Luis Altamirano, quienes, al igual que él, aprovecharon sus viajes y estadías en el exterior para captar la esencia de la gran renovación poética que cundía en Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, La Habana o Nueva York.

Para Monge, en la obra poética de Ulloa Barrenechea se reconocen dos etapas: la de formación y la de consolidación. A la primera pertenecen dos breves libros que publicó en Madrid: *Cantares y poemas de soledad* (1957) y *Poesía y cristal* (1958). A la segunda, *Corazón de una historia* (1962) y *Ángel del camino* (1970), publicados en San José. De esta forma, Monge construye un relato que permite identificar los lazos *poiéticos* transatlánticos entre las dos series para voz y piano editadas por este estudio, y el contexto cultural poscolonial de Ulloa Barrenechea.

Por esta razón, Rodolfo Rojas-Rocha, en *Ricardo Ulloa Barrenechea: rizoma y dérive en la pintura paisajística*, propone una investigación artística y especulativa, cuyo objetivo es analizar la imagen del paisaje natural, particularmente las marinas y territorios rurales, a la luz de la apropiación de los conceptos de rizoma y *dérive*, identificando “rizomas líquidos” en la composición pictórica y musical de Ulloa Barrenechea. Para Rojas-Rocha, existe un universo cognitivo común, entre los planos del lienzo y los ejecutados en la composición musical del autor, propuesta que abre nuevos caminos para el análisis interseccional e intermedial de su obra.

La serie *Poesía y cristal* está dedicada al barítono Claudio Brenes Rojas (1906-1994), y *Ángel del camino* a la soprano Amelia Barquero Trejos (1945). En sintonía con su labor, a la que se suma la de Zamira Barquero Trejos (1953), nuestro estudio y edición se complementa con la primera grabación mundial “en estudio” de ambas series, realizadas gracias a la generosa colaboración del tenor Ernesto Rodríguez Montero y el barítono Diego Castillo Calvo, acompañados al piano por Tanya Cordero Cajiao y Wagner Núñez Carbajal.³

Nuestro propósito con esta publicación es compartir el legado de una persona excepcional, cuya obra nos exige una comprensión interdisciplinar del proceso creativo del artista, y su impacto en la construcción cultural iberoamericana. Mucho queda todavía por estudiar y editar, los fondos del AHM-UCR siguen siendo un reto para la docencia, la investigación y la acción social que realiza la universidad pública, así como para la comunidad nacional e internacional.

3 El acceso a esta primera grabación mundial se facilita con un código QR, que está publicado en la página de Bandcamp de la Escuela de Artes Musicales de la UCR: <https://eamucr.bandcamp.com/>

Estudios sobre la obra de
Ricardo Ulloa
Barrenechea

Ricardo Ulloa Barrenechea en Madrid (1953-1959)

María Palacios Nieto

Introducción: Madrid en la década de 1950

La llegada de Ricardo Ulloa Barrenechea a Madrid tiene mucho que ver con su faceta musical y con la continuación de su formación en ese ámbito. Fue una entrada muy unida a las instituciones hispanoamericanas de la época, cuando el Instituto de Cultura Hispánica aparece en un lugar central para comprender las relaciones institucionales entre Costa Rica y España.

El Madrid de la década de 1950, periodo del que tenemos constancia de la estancia española más prolongada de Ulloa Barrenechea, fue una época de apertura respecto a la dura etapa anterior de represión y miseria vivida tras la Guerra Civil. Los años cincuenta suelen ser narrados, desde esta perspectiva, como algo más abiertos y con cierta recuperación económica, aún sin olvidar que España seguía, en esa época, bajo un régimen dictatorial que implicaba una serie de privaciones de libertades básicas. Estos años cincuenta son definidos por Miguel Ángel del Arco y Claudio Fernández en su reciente monografía sobre el tema como

Un período sin identidad propia en el que, durante algún tiempo, fueron visibles los mismos rasgos que habían caracterizado al oscuro período de la posguerra y, en otros, empezó a vislumbrarse la luz al final del túnel traída por la incipiente sociedad de consumo, la llegada de las nuevas generaciones a la vida adulta y la sensación de que los estragos causados por el hambre y la violencia habían desaparecido por completo. (Del Arco Blanco y Fernández, 2020, p. 10)

Esa etapa de cambios sociales y económicos en la nueva España de Franco la eligió Ulloa Barrenechea para realizar sus estudios en el Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Encontramos la primera matrícula oficial de nuestro protagonista en el citado centro en el curso 1953-1954. Recordemos que en 1953 Barrenechea contaba con 25 años, y España firmaba una serie de acuerdos con Estados Unidos, lo que implicaba cierta apertura respecto a la fuerte autarquía anterior y la inserción del país dentro del bloque capitalista. Además, un año antes se abandonaron las cartillas de racionamiento⁴ impuestas tras el fin de la Guerra Civil ante la extrema miseria que sufría la mayor parte de la población. Esto implicó que el país al que llegó Ulloa Barrenechea se encontraba en una situación de apertura económica y social mayor que en años anteriores.

El mundo musical madrileño en esa época comenzó a desarrollar también una serie de cambios musicales que, probablemente, debieron de resultar interesantes al joven costarricense. Todavía es habitual encontrar en los estudios de música del periodo la etiqueta de Generación del 51 (Casares, 2002; Cureses de la Vega, 1997) para referirse a estos nuevos compositores. El uso de esta etiqueta se debe al enorme éxito mediático que alcanzó el concepto de Generación del 27 (aunque esta estuviese asociada más al mundo literario y poético, con Federico García Lorca al frente, recientemente asesinado durante la Guerra Civil). Ese concepto *del 51* se utilizaba para hablar de la obra de compositores como Luis de Pablo (1930-2021), Manuel Carra (1931-2024), Cristóbal Halffter (1930-2021) o Ramón Barce (1928-2008), quienes, al igual que Ulloa Barrenechea (1928-2019), tenían alrededor de veinte años en esa década. Estos autores se han analizado en la historiografía desde una perspectiva de cambio, con aires de modernidad y unión con vanguardias artístico-musicales europeas, que se han entendido como una nueva mirada hacia la modernidad respecto al mundo anterior más cerrado y conservador.⁵

4 La falta de recursos producida tras la Guerra Civil en España produjo que se repartieran en toda la población unas cartillas donde se indicaba la cantidad de productos máximos que se podían consumir. Se trataba así de una forma efectiva para controlar el abastecimiento de determinados productos alimentarios entre la población general.

5 Esta narrativa general tendría que ser matizada y revisitada, aunque sigue teniendo cierto peso en los discursos histórico-musicales. La labor más moderna de la época anterior ha sido revisada por el profesor Javier Suárez-Pajares, con sus estudios en torno a Joaquín Rodrigo [véase especialmente la monografía editada por Suárez-Pajares (2005)]. La línea que marca esa nueva modernidad en la España de los años cincuenta se debe especialmente a los trabajos realizados por el compositor Tomás Marco, lo que resulta especialmente problemático al tratarse en este caso de un sujeto especialmente implicado en el contexto, como compositor musical [al respecto es significativo su trabajo *Historia de la música española 6. El siglo XX* (1983)]. Para un análisis de la vida musical en esta época véase Gan, G. (2017) y Pérez Zalduondo, G. (2013).

Ricardo Ulloa Barrenechea (resumen biográfico)

*Iván Chinchilla Dannenberger*¹⁸

Ricardo Ulloa Barrenechea nació en San José de Costa Rica, el 15 de abril de 1928; falleció en esa misma ciudad el 2 de febrero de 2019. Compositor, pianista, historiador de las artes, escritor y pintor costarricense; fue un artista polifacético que desarrolló su actividad ininterrumpida a lo largo de más de media centuria. Su legado interdisciplinar es ejemplar, así como su criticidad y convicción intelectual. Su viaje de estudios y su formación en España, entre 1953 y 1960, marcan significativamente su producción. A su regreso a Costa Rica, en 1960, consolida su actividad profesional, dando como resultado el notable acervo conformado por sus libros de poesía, historia del arte e historia de la música, artículos de prensa, composiciones y obra pictórica.

¹⁸ Esta reseña biográfica es resultado de la investigación realizada por el Archivo Histórico Musical (AHM-UCR), y el proyecto C2009 “Estudio y edición del acervo musical de Emilia Prieto Tugores (1902-1986) y Ricardo Ulloa Barrenechea (1928-2019)”, a cargo de la Dra. Susan Campos Fonseca, inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la UCR de 2022 a 2023. El autor colaboró como asistente de investigación de la Dra. Campos y el AHM-UCR, entre 2021 y 2023.

Figura 1

Fotografía de Ricardo Ulloa Barrenechea (s.f.)

Fuente: Archivo Histórico Musical-UCR.

1928-1952: Primeros años de formación

Hijo de Ricardo Ulloa Escalante (1901-1937) y de Marina Barrenechea Sanz (1900-1984), realizó sus estudios de educación primaria y secundaria en San José; en 1935, en la Escuela Buenaventura Corrales; y en 1945, en el Colegio Seminario, donde obtiene su bachillerato.

En Costa Rica, sus estudios en pintura los realizó con María Julia Ulloa y, posteriormente, con el pintor ecuatoriano Leonardo Tejada en la Casa del Artista (Ulloa, 1967) en 1953. Sus estudios en música aparecen datados

entre 1949 y 1951 (Ulloa, 1963) en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), hoy Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (EAM-UCR), con los profesores Guillermo Aguilar Machado (1904-1965) en piano (Ulloa, 1977) y con Carlos Enrique Vargas Méndez (1919-1998) en piano, órgano y armonía (Ulloa, 1978).

El Colegio Seminario, donde realizó sus estudios de educación secundaria, fue uno de los centros educativos más influyentes en Costa Rica durante el siglo XX. En esta institución estudiaron otras figuras prominentes de la cultura nacional, como el escritor Joaquín Gutiérrez Mangel (Pasamontes, 1984), el músico y compositor Julio Fonseca Gutiérrez (1985) o el músico y director Arnoldo Herrera González.¹⁹

Aunque la institución no tuvo una inclinación artística en sus planes de estudio, docentes como Otto Lennartz Lefering y Agustín Kullmann, quienes además fueron directores del colegio, tenían una formación en música, la cual compartieron durante sus años en la institución,²⁰ incentivándola en sus estudiantes.

En los años que estudió en el CNM, Ulloa Barrenechea recibió formación en órgano y piano, sumando la composición, como evidencian sus obras para órgano realizadas entre 1946 y 1949.²¹ Estas obras son contemporáneas a su *Sinfonietta*²² para orquesta de cuerdas (1946), obra que revisará cuando regrese a Costa Rica, en 1978,²³ luego de ampliar su formación en España entre 1953 y 1960.

Las obras para órgano compuestas entre los años de 1947 a 1949 (revisadas en 1972), son: *Melodía*, *Canción al estilo de Franz Schubert*, *Canzonetta* y *Pastorale* (1947-48), dos *Toccata* (1947-49) y *Toccata para órgano* (1949); estas obras están dedicadas a su profesor Carlos Enrique Vargas Méndez.

19 Biografía de Arnoldo Herrera González facilitada por el AHM-UCR.

20 Según Flores (1978) menciona a estos párrocos como figuras importantes para la incentivación de los músicos puesto que menciona como fruto de esto a los músicos Ricardo Ulloa Barrenechea o Walter Field Gallegos, mediante la creación de una orquesta (p. 75).

21 Obras para órgano identificadas en Fondo Carlos Enrique Vargas Méndez del AHM-UCR.

22 Esta es la obra compositiva más antigua de Ricardo Ulloa, conservada por el AHM-UCR.

23 Se conserva una versión grabada de *Sinfonietta* realizada por la Orquesta del Sinart dirigida por Arnoldo Herrera González en 1980 (Herrera, 2014).

1953-1960: España

En 1953, mediante el apoyo del Instituto de Cultura Hispánica con sedes en Madrid y en San José, Ulloa viaja a España para continuar sus estudios de música e historia del arte. En 1954 participa en los cursos de verano sobre arte español, ofrecidos por la Universidad de Sevilla (en Cádiz). En 1955 recibe el "Diploma de primera clase" en la enseñanza de la estética, otorgado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM).

Figura 2

Diploma en enseñanza de la Estética otorgado por RCSMM

Fuente: Archivo Histórico Musical-UCR.

En este periodo compone *Suite para piano* (1953), en cinco movimientos, dedicada a la pianista María Clara Cullell Teixidó. Esta relación profesional será fundamental, siendo Cullell una significativa promotora de la música de Ulloa.

En 1956²⁴ realiza una de sus primeras exposiciones y conferencias en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid. La conferencia se tituló "Hacia un panorama musical costarricense", y documenta uno de los temas más tratados por el artista e historiador. Al año siguiente, 1957, realiza una

²⁴ Indicado en los programas de mano mencionados anteriormente como en el de Ulloa (1967) y Ulloa (1963).

exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La Editorial Gráficas Benzal de Madrid publica sus poemas reunidos en *Cantares y Poemas de Soledad* (1957) y publica en el *Diario de Costa Rica* (1957) una nota dedicada a su profesor de piano, Guillermo Aguilar Machado (1904-1965) celebrando el nombramiento de Aguilar como “Caballero de la Orden de la Corona de Bélgica”, lugar en el que había realizado sus estudios.

En 1957, Ulloa Barrenechea participa en una exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; durante este año también compone su obra musical *Lieder de Amor, Soledad y Tierra* (1957) para voz y piano, dividida en nueve movimientos; entre ellos están: “Cantar del campesino”, “Cantar” y “Violetas del campo”; incluidos en *Cantar del Campesino* para soprano y orquesta sinfónica.²⁵

A finales de este periodo publica su libro *Poesía y cristal* (1958). En 1959 recibe el “Diploma de Capacidad en la carrera de Piano” del RCSMM y realiza algunas conferencias y exposiciones sobre estética con la Cátedra Ramiro de Maeztu en el Instituto de Cultura Hispánica, así como otra acerca de “La Virgen María en la pintura del Greco” (1963).

Figura 3

Diploma de “Capacidad en la carrera de Piano” otorgado por RCSMM

Fuente: Archivo Histórico Musical-UCR.

²⁵ El manuscrito de *Cantar del Campesino* para soprano y orquesta sinfónica, conservado en el AHM-UCR, no tiene fecha de composición.

Partituras

para voz y piano

Lieder
Serie Ángel del camino

Cuando todo muere

Texto y música: Ricardo Ulloa Barrenechea

f

Voz

Moderato

Piano

f

Red. *Red.* *Red.* *Red.* *Red.* *Red.*

Cuan - do to - do mue - re,

4

Voz

p

rit.

Pno.

dim. *p* *p*

Red. *Red.* *Red.* *Red.* *

Lieder - Serie Ángel del camino

8 ***f***

Voz

a tempo

fra - gan - cia le - ve que el re - cuer - do be - sa

Pno.

f

p 3

Red. Red. Red. Red. Red.

12 ***pp***

Voz

tras la som - bra de la car - ne.

Pno.

pp ***mf*** ***f***

Red. Red. Red. Red. Red. Red.

16 *deciso* ***ff***

Voz

deciso

Des - de el tiem - po, al - go que - da que las ma - nos que las ma - nos lla - man,

Pno.

ff

Red. Red. Red. Red. Red. Red.

Lieder - Serie Ángel del camino

19

Voz

muer - te,

Pno.

ff

Red.

21

Voz

Pno.

dim.

p

Red.

23

Voz

p

a - mor, voz cer-ca-na en el in - vier-no de las he-ri-das ho-jas

rit.

Tempo I

Pno.

cresc.

f

mf

Red.

Lieder - Serie Ángel del camino

28

Voz

a - rran-ca - das.

Pno.

mf

rit.

ppp

pppp

Red.

Red. hasta perderse

Cuando todo muere

Cuando todo muere,
 aún exhala el resplandor
 la gota tibia que persiste,
 fragancia leve que el recuerdo besa
 tras la sombra de la carne.
 Desde el tiempo,
 algo queda que las manos
 [que las manos] llaman,
 muerte, amor,
 voz cercana en el invierno
 de las heridas hojas arrancadas.

Lieder
Serie Poesía y cristal

Madrigal: Canto de juventud

Texto y música: Ricardo Ulloa Barrenechea

mf *p*

Voz

Adagio

Tú, pe-que - ño ins - tan - te. ¡Qué her - mo - sa son-ri - sa

Piano

mf

mf *p*

Voz

5

bri - lla tu co-ra-zón!

Can - to de ju - ven - tud,
a tempo

Pno.

p *pp* *rit.* *p*

Leo. *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.*

Leo. *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.* *Leo.*

Lieder - Serie Poesía y cristal

8

Voz

me - lo - dí - a sen - ci - lla. Ho - ri - zon - te que sus - pi - ra

Pno.

mf *p* *pp*

Reo. Reo. Reo. Reo.

11

Voz

ver - des e - ter - nos de mi al - ma. —

Pno.

rit. *pp*

Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.

Madrigal: Canto de juventud

Tú,
pequeño instante.
¡Qué hermosa sonrisa
brilla tu corazón!
Canto de juventud,
melodía sencilla.
Horizonte que suspira
verdes eternos de mi alma.

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

Acerca de las personas autoras

Luis Alfaro Bogantes

Es licenciado en Música con énfasis en la Ejecución del Corno Francés por la Universidad de Costa Rica (UCR). Profesional transcriptor de partituras de la Escuela de Artes Musicales (EAM) de la UCR, colabora en las publicaciones realizadas por el Archivo Histórico Musical (AHM) de la EAM-UCR. Actualmente, labora como coordinador de proyectos institucionales, es docente de música, del curso de Teoría del Conocimiento y coordinador CAS en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en el Instituto Dr. Jaim Weizman.

Susan Campos Fonseca

Es doctora en Música y máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Música con énfasis en Dirección (orquesta y banda) por la UCR. Premio de Musicología Casa de las Américas 2012, es profesora especialista en musicología, estudios sónicos, filosofía de la cultura y la tecnología. Actualmente, es profesora de Historia de la Música y Técnicas de Investigación en el Departamento de Teóricos y Composición de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, donde también coordina el Archivo Histórico Musical.

Iván Fritz Chinchilla Dannenberger

Es licenciado en Música con énfasis en la Ejecución del Saxofón por la Universidad de Costa Rica. Además de ser profesor de saxofón y música por más de seis años, incluyendo un curso con apoyo de la Municipalidad de

Desamparados, se desempeña como músico profesional en agrupaciones como la Big Band de Costa Rica, la Sinfónica Municipal de Desamparados y la Banda Municipal de Aserri. Se ha especializado en la música costarricense y latinoamericana. Ha sido asistente en el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica desde el año 2020 hasta la actualidad.

Carlos Francisco Monge

Es doctor en Filología Española, por la Universidad de Madrid, profesor catedrático e investigador de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, en la que ha ejercido la docencia y la investigación académica durante más de cuatro decenios. Sus trabajos de investigación versan sobre problemas esenciales de la historia, la crítica y la teoría literaria, en especial sobre las letras costarricenses e hispanoamericanas. Es autor de una considerable obra poética, ensayística, así como editor de varias recopilaciones antológicas. Perteneció a la Academia Costarricense de la Lengua y ha recibido el Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Estado costarricense.

María Palacios

Es doctora en Musicología y licenciada en Clarinete por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en Violonchelo por el Conservatorio Ángel Arias Maceín. Profesora de la Universidad de Salamanca y directora del Máster en Música Hispana de dicha universidad, se especializa en la música de la llamada Generación del 27 y las vanguardias musicales de principios del siglo XX, con énfasis en las relaciones entre ideología, género, música y poder, así como música y literatura. Obtuvo el Premio Nacional de la Sociedad Española de Musicología (SeDeM, 2006), y es miembro de la red Comunidad de Investigadores del Español, desde 2022. También ha sido *visiting scholar* en la Universidad de Michigan y en la City University of New York.

Rodolfo Rochas-Rocha

Es pintor, artista visual y mediático, y profesor asociado de la Cátedra de Diseño Pictórico y Diseño Básico de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Educación, Universidad De La Salle (Costa Rica). Fue artista en residencia

en *Le Laboratoire des Nouvelles Technologies de l'Image, du Son et de la Scène*, colaborador de la revista *ArtMedia* y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA, en París. Fue coordinador de Estética conjuntamente con Educación Cívica y Música del Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, entre 2006 y 2012. Ha sido *visiting scholar* en la Universidad Mississippi (EU) y miembro del Consejo Científico del IIARTE. Cuenta con más de 32 exposiciones individuales y 60 exposiciones colectivas nacionales e internacionales.

Corrección filológica: *Katherine Rojas M.* • Revisión de pruebas: *Fabiola Benavides P.*
Diseño de contenido y portada: *Raquel Fernández C.* • Diagramación y control de calidad: *Abraham Ugarte S.*
Ilustración de portada: retrato de Ricardo Ulloa Barrenechea, realizado por *Claudio Medrano G.*
Cortesía de Sergio Ulloa Matey. Donado al Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica.

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

Impreso bajo demanda en la Sección de Impresión del SIEDIN.
Mayo, 2025.

El Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales UCR (AHM-UCR) propone este estudio crítico que explora los intersticios del componer poético, pictórico y musical de Ricardo Ulloa Barrenechea (1928-2019). Gracias a las personas y a los proyectos de investigación y acción social que dieron apoyo a este trabajo, se identificó, recuperó y sistematizó una documentación inédita, con fondos conservados en el AHM-UCR, para ofrecer una introducción al legado interdisciplinar del compositor. Se suma la primera edición y grabación de *Poesía y cristal* (1950) y *Ángel del camino* (1971), contruidos por Ulloa con música y poesía de su autoría.

