

RECITAL DE GRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA

MARÍA LUISA
RAMOS (PIANO)
Maestro: Antonio Carbonell

Obras de Bach, Beethoven, Schumann y Ponce

Foto por Cristina Bustamante

Lunes 11 de
diciembre de 2023,
11:00 a.m.

Auditorio Lleras,
Universidad de los Andes
Calle 19 # 1 - 37, Bogotá.

Evento de entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala

Más información: facart.es/recital-piano-ramos

PROGRAMA

Toccata BWV 911 - **Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)**

Sonata 32 Op.111. - **Ludwig van Beethoven (1770-1827)**

I. *Maestoso - Allegro con brio ed appassionato*

II. *Arietta. Adagio molto, semplice e cantabile*

Malgre Tout (A pesar de todo) - **Manuel M.Ponce (1882-1948)**

Mano izquierda sola

Estudios Sinfónicos Op.13 - **Robert Schumann (1810-1856)**

Theme – Andante

Etude I

Etude II

Etude III

Etude IV

Etude V

Etude VI

Etude VII

Etude VIII

Variation IV

Variation V

Etude IX

Etude X

Etude XI

Etude XII – Finale

María Luisa Ramos Suárez, piano

María Luisa Ramos Suárez desde muy corta edad muestra interés por la música e inicia sus clases de piano a los seis años bajo la dirección de la Maestra Juana María Lozano Pérez en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Uruapan, Michoacán de 1999 hasta el 2005. Dentro de su actividad pianística ha atendido cursos de piano y música de cámara bajo la tutela del Prof. Mauricio Náder en la ciudad de México, CDMX; En Guadalajara, Jalisco (FORMANDI FESTIVAL) y en Mérida Yucatán bajo la dirección y arduo trabajo de artistas del Carnegie Hall de Nueva York, Manhattan.

Como pianista solista ha participado activamente en cursos a nivel internacional en Manhattan New York y en la ciudad de Viena Austria, tomando clases con pianistas de prestigio, tales como: Germán Diez, Jeffrey Swan, Alexander Braginsky, Alexander Pashkov, Gloria Lihn, Johannes Kropfitch y Sontraud Speidel, entre otros.

Se ha presentado en concierto en varios lugares de la República Mexicana (POLIFORUM, León, Guanajuato, Centro de las Artes, Zamora, Mich, Sala de Niños Cantores, Morelia, Mich, Facultad de Agrobiología, Uruapan, Mich, Centro de las Artes, San Luis Potosí y también en foros a nivel internacional en países como Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia y Polonia como pianista solista, en ensambles de cámara y con cantantes.

En 2021 ejerció el cargo de Jefa de Departamento de Música del Estado de Michoacán y actualmente estudia la Maestría en Música especialidad en Interpretación en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia con el maestro Antonio Carbonell.

Antonio Carbonell, profesor

El maestro Antonio Agustín Carbonell es Profesor Asociado de la Universidad de los Andes y Director del Programa Infantil y Juvenil de la misma universidad. Inicó sus estudios en Cienfuegos, Cuba y posteriormente los continuó en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba. Tras una destacada participación en el Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky, el Ministerio de Cultura de la, en ese momento, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le otorgó una beca para estudiar en el prestigioso Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” de Moscú. Allí se graduó bajo la cátedra del profesor Yákov Isaákovich Milshtein con el título de Master of Fine Arts.

Además, se graduó con Diploma Rojo, símbolo del más alto reconocimiento académico del Conservatorio. Carbonell ha sido profesor y pedagogo en variados lugares, tales como el Instituto Superior de Arte de La Habana, la Escuela Elemental de Música “Manuel Saumell” de Cienfuegos, la escuela de Superación Profesional y las escuelas de Nivel Medio “Amadeo Roldán”, ambas radicadas en La Habana. Adicionalmente, fue asesor musical del Ballet Nacional de Cuba, dirigido en ese entonces por la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso.

Notas al programa

El programa de este recital está conformado por cuatro grandes obras de la literatura pianística: La **tocatta BWV 911 en do menor** de **Johann Sebastian Bach**, la **Sonata No.32 Op.111 en do menor**, de **Ludwig Van Beethoven**, **Malgre Tout (A pesar de todo)** pieza para mano izquierda sola de **Manuel M. Ponce** y los **Estudios Sinfónicos Op.13** de **Robert Schumann**.

Esta maestría, al tener un énfasis en expansión de repertorio, tiene la libertad de escoger obras de distintos periodos de la música como: el barroco, el clasicismo, el nacionalismo latinoamericano y el romanticismo.

La primera obra del recital es la **tocatta BWV 911 en do menor** y consta de tres secciones: la primera sección que está escrita a modo de improvisación con texturas clavecinísticas, la segunda que corresponde a un *Adagio* escrito a modo coral y texturas organísticas y la tercera sección que corresponde a la fuga que consta de ciento cuarenta y tres compases con texturas combinadas entre clavecín y órgano. Desde el inicio de la obra se manifiesta una atmósfera de seriedad y dramatismo sonoro.

Esta obra pertenece al primer periodo del compositor en Weimar y en 1714 terminó de escribirla. Del compendio de siete toccatas BWV 910 916 que escribió Johann Sebastian Bach en sus veintes, en peculiar la BWV 911 es la que a mi parecer es la más majestuosa y grandiosa. Es una obra disfrutable de trabajar a pesar de sus complejidades técnicas.

Considero de suma importancia la rigurosidad con los *tempi*, precisar la pronunciación de los discursos de las voces, el diseño de las articulaciones y las dinámicas (f-p) que son propias del periodo barroco.

Notas al programa

Más allá de las horas que pasamos sentados frente al piano, interpretar la música de Bach conlleva adentrarnos también en un trabajo cerebral e intelectual para lograr una interpretación bien documentada.

El concierto continúa en la tonalidad de do menor con la **Sonata No. 32, Op. 111** de **Ludwig van Beethoven**. Dedicada al archiduque Rodolfo de Austria (alumno, amigo y mecenas de Beethoven) fue compuesta entre 1820 y 1822. Es la última sonata para piano que escribió. Esta obra representa su despedida de la forma sonata y a menudo se identifica como una de las más grandes obras de la literatura pianística.

Inicialmente la sonata No.32 fue recibida con confusión y escepticismo por el público, pero con el tiempo llegó a ser reconocida como parte de los mayores logros de la carrera del compositor. Está conformada por dos movimientos: el primero tiene forma sonata y está lleno de contrastes entre secciones fugadas con texturas densas y secciones líricas con dinámica *piano*.

Durante el transcurso de este movimiento el tema principal se convierte en una célula motivica que se desarrolla contrapuntísticamente. El segundo movimiento es un tema y variación en Do mayor. La duración total de la obra es aproximadamente media hora con repeticiones. Es una de las sonatas más desafiantes de la literatura pianística y al día de hoy una de la más interpretadas y grabadas.

A pesar de todo, el concierto continúa con *Malgré Tout* (obra para mano izquierda sola) del compositor mexicano **Manuel María Ponce**, originario de Fresnillo, Zacatecas.

Notas al programa

Hizo estudios de piano y composición en países como Francia, Italia y Alemania. De 1906 a 1908 recibió clases de piano con el maestro Martin Krause (discípulo del pianista Franz Liszt), pedagogo en el Conservatorio Stern y director de la Liszt Verein en Leipzig, Alemania.

Dentro de sus aportaciones a la música en México, Manuel M. Ponce combinó las técnicas de composición aprendidas en Europa con ritmos y canciones del folclor mexicano.

Su obra *Malgre Tout* (A pesar de todo) para mano izquierda sola fue compuesta en el año 1900 en homenaje a el escultor Jesús F. Contreras. La historia relata que durante su estancia en París, Jesús F. Contreras fue a perfeccionar su técnica como artista plástico y también fue a buscar una cura contra el cáncer que le habían detectado. A los diez días de su estancia en París, por indicaciones médicas, le amputan el brazo derecho.

Malgre Tout también es una escultura creada por el mismo Contreras que estuvo expuesta al aire libre durante años en la Alameda Central de México. Al día de hoy es parte de la colección del Museo Nacional de Arte ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

El mensaje que *Malgre Tout* me da es de que a pesar de todo sin importar las adversidades y los obstáculos, podemos encontrar la manera de seguir. Bajo este concepto y sin tener esa intención detrás en su creación, esta obra se convierte en una obra performática escrita en homenaje a su amigo e interesante para el público.

Notas al programa

Para el final del recital, interpretaré los **Estudios Sinfónicos, Op.13** de **Schumann** junto con la cuarta y quinta variaciones póstumas. En el inicio de la obra se expone un tema en do sostenido menor, de carácter sombrío y pausado y doce variaciones con un gran *Finale*.

La versión que más se utiliza a día de hoy es la editada por Clara Schumann en 1852 bajo el nombre de Estudios en forma de Variaciones. Al pie de la primera página de esta edición se encuentra la siguiente nota: *Las notas de la melodía son de la composición de un amateur*.

Ese amateur era el Barón Ignaz von Fricken, flautista y padre de Ernestine von Fricken, joven aristócrata con la cual Schumann se comprometió y dedicó la pieza Estrella de su Carnaval Op.9, antes de casarse con Clara.

Ignaz von Fricken, había enviado estas variaciones para flauta esperando que Schumann le diera su opinión como compositor. Schumann tomó la melodía de Fricken como tema de los Estudios Sinfónicos.

Podemos dar por hecho que la presencia de Florestan y Eusebius serán los principales motores de los Estudios Sinfónicos ya que con anterioridad, Schumann también había nombrado a este compendio de piezas *Estudios de carácter orquestal de Florestan y Eusebius*.

Durante todos los estudios sinfónicos podemos notar el uso recurrente del contrapunto y las texturas cargadas a nivel armónico que son propias de la música de Schumann. El ciclo es muy flexible y el intérprete forma parte en el diseño de la estructura de la pieza,

Notas al programa

Sin lugar a duda los **Estudios Sinfónicos** son de las obras más grandes y monumentales compuestas para piano.

**Escanee el código
con su celular**

facart.es/recitalp-piano-ramos

musica.uniandes.edu.co

infomusi@uniandes.edu.co

Música Universidad de los Andes

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación - Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 - Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia