

RECITAL DE GRADO

GIANCARLO FRANCO

(VIOLÍN)

Jueves

6

de junio

de 2024

2:00 p.m.

Dirigido por:
Juan Carlos Higuera

Piano:
Diego Claros

Obras de
Bach, Vieuxtemps,
Brahms y Ponce de León

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

Evento de **entrada gratuita**
hasta completar el aforo de la sala

Foto por Paula Andrea López.

Más información: facart.es/recital-violin-giancarlo

 Universidad de
los Andes
Facultad de Artes y Humanidades

DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 - Leipzig, 1750)

Sonata No. 1 en sol menor para violín solista, BWV 1001

II. Fuga

Henri François Vieuxtemps (Verviers, 1820 - Argel, 1881)

Concierto para Violin No.5 en la menor

Allegro non troppo - Moderato

Adagio

Allegro con fuoco

PROGRAMA

Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 - Viena, 1897)

Sonata para violín No. 3 en re menor

Allegro

Adagio

Un poco presto e con sentimento

Presto agitato

Damián Ponce de León (Bogotá, 1980)

La ira de Dios

Giancarlo Franco Márquez, violín

Inició sus estudios musicales a los 10 años en la escuela de música del colegio CAFAM bajo la tutoría de la maestra Cinthia Correa y posteriormente con la maestra Sandra Martínez. A los 15 años ingresó al sistema de centros orquestales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en donde comenzó su formación formal. Estudió con la maestra Luisa Delgado de la Sinfónica Nacional de Colombia. Junto a ella se preparó e ingresó por convocatoria a la Orquesta Filarmónica Pre-Juvenil de Bogotá bajo la dirección del maestro Rubián Zuluaga en donde se desempeñó como asistente de jefe de segundos violines por dos años. En esta institución estuvo bajo la tutoría de maestros como Amparo Botero de Colmenares y Víctor Colmenares-Billings de la Sinfónica Nacional. Tuvo la oportunidad de tocar en montajes con la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la batuta del maestro Josep Caballé Domenech.

En 2018 se hizo acreedor de la beca "Quiero estudiar" con la que entró a la Universidad de los Andes, en donde estudió con el Maestro Federico Hoyos, la Maestra Anyango Yarbo- Davenport y actualmente con el Maestro Juan Carlos Higueta. En 2019 integró la orquesta de la ópera Dido y Eneas con el taller de ópera de la Universidad, el cual fue presentado en teatros como el auditorio Mario Laserna, el Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Julio Mario Santo Domingo y en 2022 hizo parte del Festival Internacional de Música de Guadalajara en México. Ha sido integrante de diversos grupos de música de cámara y orquestas típicas de Tango. En el área de investigación ha sido asistente de varios proyectos del ámbito musicológico, ha colaborado en proyectos de investigación con el Museo Colonial, el archivo musical de la Catedral Primada de Bogotá y la Biblioteca Nacional de Colombia. Actualmente integra la Orquesta de los Andes y cursó la opción en Historia del Arte.

Diego Claro López, piano

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Ibagué - Institución Educativa Técnica Musical "Amina Melendro de Pulecio", donde recibe el título de Bachiller Musical con énfasis en Piano. Recibió grado de honor como mejor instrumentista y distinción al mérito por excelencia académica y musical. Allí, sus maestros de Piano fueron Juan Carlos García, Olga Lesmes, Edna Boada y Carlos Ceballos.

Posteriormente ingresa al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Sus primeras maestras de piano en la Universidad fueron Mercedes Cortés y Mariana Posada. Allí termina su carrera de pianista con la maestra Ángela Rodríguez, obteniendo la más alta calificación en su Recital de Grado. Es Ganador de la Distinción "Mejores Trabajos de Grado de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia" XIX versión, 2009. En 2015 se recibe como Magíster en Pedagogía del Piano de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría del maestro Mac McClure. Adelantó estudios de Maestría en Dirección Sinfónica con el maestro Guerassim Voronkov.

Ha recibido clases magistrales con los maestros Vida Kalojanova, Felipe Aguirre, Janusz Olejniczak y Marco Sollini. Participó en el taller "Bach y el Piano", dictado por el reconocido maestro Abraham Abreu, especialista en música barroca. Fue seleccionado para la serie de Jóvenes Intérpretes 2010 de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en las modalidades solista y agrupación, con el Trío "Voz de Ébano", ofreciendo conciertos en diferentes ciudades del país. Además de su desempeño como instrumentista, fue estudiante activo de las cátedras de composición y dirección de la Universidad Nacional, siendo sus maestros Moisés Bertran, Harold Vásquez-Castañeda, Gustavo Parra, Patricia Vanegas, Zwigniew Zajac.

Trabajó como profesor de piano en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Fue profesor del área teórica y pianista preparador del Taller de Ópera de la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de la maestra Ángela Simbaqueba, con quienes realizó importantes montajes de gran acogida, como las óperas “Amahl and the Night Visitors” de Gian Carlo Menotti, “Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini, “Atzar” de Albert Guinovart, “Una voce in off” de Xavier Montsalvatge, “Les Mamelles de Tirésias” de Francis Poulenc, “The Turn of the Screw” de Benjamin Britten y “El último día de Francisco Pizarro” de Moisés Bertran. Ha sido pianista colaborador de las tres versiones del concurso nacional de Clarinetes “CLARIBOGOTÁ”. Se desempeñó como preparador teórico de la Cátedra de Dirección Sinfónica de la Academia Superior de Artes de Bogotá “ASAB” de la Universidad Distrital.

Su trayectoria como pianista colaborador ha sido ampliamente reconocida en el ámbito musical académico. En 2014 ofreció un recital como acompañante de canto lírico en la prestigiosa “Academia Marshall” en Barcelona. Actualmente se desempeña como Pianista Colaborador y Profesor del Área Teórica de la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, Pianista Correpetidor del Área de Canto de la Universidad Central, Pianista Colaborador de la Academia Superior de Artes de Bogotá “ASAB” de la Universidad Distrital, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes. Además, es Profesor de Piano y Pianista del Coro de la Universidad de La Sabana y miembro del Ensamble de Música de Cámara “La Sociedad”.

Notas al programa

Sonata No. 1 para violín solo en sol menor (BWV 1001)

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 -Leipzig, 1750) es considerado como el compositor más prolífico de todos los tiempos a través de su trabajo como organista, clavecinista, cantor, multi instrumentista y maestro de capilla. Su obra ha sido caracterizada por su notable austeridad, espiritualidad, perfección técnica, belleza artística y prodigiosidad. En 1703, a Bach le fue asignado el puesto de músico de la corte en la capilla del duque Juan- Ernest III de Arndstat, en donde este también se desempeñó como organista.

Desde 1707 hasta su muerte en 1750 vivió en diferentes lugares de Alemania como Mülhausen, Weimar, Köthen y Leipzig dónde exploró la mayoría de los géneros (vocales e instrumentales) existentes para la época, en los cuales manejaba de forma magistral el contrapunto y la polifonía. De las seis piezas para violín solo, escritas por Bach, tres fueron designadas como partitas y tres como sonatas. Musicalmente, las partitas están enfocadas en las danzas mientras que las sonatas son mucho más polifónicas, en las que se incluye una fuga como movimiento más representativo.

La sonata No. 1 para violín solo en sol menor (BWV 1001) fue compuesta en 1720 y comprende cuatro movimientos: Adagio, Fuga, Siciliana y Presto. En este caso, escucharemos la Fuga, que expone toda una estructura polifónica imitativa generada desde un tema muy breve, que va desarrollándose y evoluciona a lo largo de la pieza. Cabe resaltar que esta Fuga fue reutilizada por Bach para su Preludio y Fuga (BWV 539) para órgano.

Notas al programa

Concierto para Violín No.5 en la menor

Henri François Vieuxtemps (Verviers, 1820 –Argel, 1881) fue un violinista y compositor belga considerado como el mayor representante de la escuela violinística franco-belga. Desde muy joven sus maestros encontraron en él grandes cualidades con el instrumento, por lo que en 1826 comenzó sus estudios en Bruselas, y solo un año después da su primer concierto en la misma ciudad. Allí fue escuchado por Charles-Auguste de Bériot, quien lo recibió en su cátedra del Conservatorio de París, y gracias a su virtuosismo comienza a dar giras por Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Estados Unidos. En 1833, se traslada a Viena y estudia composición con Simon Sechter. En Viena conoce a Beethoven, el cual queda impresionado con su interpretación de su Concierto para Violín y orquesta Op. 61, y termina siendo su intérprete favorito de este.

El Concierto para violín No. 5 en la menor fue compuesto entre 1858 y 1860, comisionado por el violinista belga Hubert Léonard quién era maestro de la cátedra avanzada de violín en el Conservatorio Real de Bruselas (1861). La intención de Léonard con este concierto era impartírselo a sus estudiantes y usarlo como pieza de concurso, intención que se repitió en 1878 en el Conservatorio de París. En 1861, el mismo Vieuxtemps estrenó el concierto en una versión para violín y piano *Allegro*, acompañado de su esposa. Posteriormente, en ese mismo año fue editada por primera vez en versión orquestal y dedicada a “Su Alteza Real el Duque de Brabant”.

El concierto en su totalidad está escrito bajo la estructura de un solo movimiento, que se divide en tres partes. El primer movimiento () lleno de virtuosismo con su cadenza que funciona como transición hacia el segundo movimiento escrita por el mismo compositor. El segundo movimiento (*Adagio*) en el que cambia por completo el carácter de la obra, llevándolo al lirismo y a la sutileza de las melodías, usa como tema principal la melodía del aria “Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille” de la ópera *Lucille* del compositor francés André Grétry (1769). Y un tercer movimiento fugaz que retoma los elementos del primer movimiento y concluye el discurso de forma clara.

Notas al programa

Sonata para violín No. 3 en re menor

Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 - Viena, 1897) fue un compositor y pianista alemán del periodo Romántico y escribió sinfonías, conciertos, música de cámara, composiciones corales, *lieder* y sonatas. Su trabajo regresa a algunas nociones del Clasicismo en un momento en el que sus contemporáneos exploraban nuevas formas y cuestionaban el periodo clásico. Su trabajo se centra mayormente en la música absoluta, sin embargo, los *lieder* y algunas de sus sonatas eran programáticas.

La Sonata para violín No.3, Op.108 fue compuesta entre 1886 y 1888, siendo esta la última de sus sonatas para violín. Estrenada en Budapest, esta sonata es la única del ciclo que tiene cuatro movimientos y también es una de las únicas piezas escrita por Brahms en Re menor, tonalidad cargada de dramatismo. El primer movimiento (*Allegro*), está marcado por el primer tema, el cual es cantabile y lírico que luego es reforzado por el segundo tema el cual comprende una melodía romántica y bastante expresiva en fa mayor. Estos dos temas son desarrollados tanto en el violín como en el piano, los cuales fluctúan entre la voz principal y el acompañamiento.

El segundo movimiento (*Adagio*), es una pieza corta o cavatina, la cual recuerda continuamente a una pieza cantada. En este caso, el violín tiene el primer plano musical y el piano tendrá función de estricto acompañamiento. El tema es romántico y expresivo, usa la métrica de 3/8 que –junto a su tempo lento- hace que el oyente lo asocie con un vals. El tercer movimiento (*Un poco presto e con sentimento*) comienza con el piano en un primer plano, que luego pasa al violín en un tema muy enérgico y con cierto arrebatado inquieto en una conversación continua entre ambos instrumentos.

Para finalizar tenemos el cuarto movimiento (*Presto agitato*), el cual es muy virtuoso y frenético. Al ser bastante rápido y al estar en 6/8 recuerda a una tarantella, la cual enfrenta momentos de dobles cuerdas agresivas seguidos de melodías cargadas de fuerza y desesperación.

Notas al programa

La ira de Dios

Damián Ponce de León (Bogotá, 1980) es un compositor y percusionista colombiano que estudió composición musical en el Instituto Superior de Arte de La Habana y posteriormente realizó su maestría en Composición Musical en la Universidad de Nueva York. Actualmente trabaja como compositor, percusionista y profesor y ha colaborado con grandes agrupaciones y artistas colombianos como lo fueron los cuartetos Manolov, Q-arte, Alere, el Trip Trip Trip Guitar Trio y con músicos como el violinista Juan Carlos Higueta.

“La ira de Dios” es una composición breve para violín solo, la cual explora diferentes sonoridades y sentimientos distintos, llevando al instrumento a algunos de sus extremos sonoros. Es una pieza “obstinada, rítmica e incisiva”, totalmente diferente al resto de obras enmarcadas en este programa.

Bibliografía

Brahms, Johannes. Sonate in d für Violine und Klavier, Op. 108. Bärenreiter Urtext edition, editado por Clive Brown y Neal Peres Da Costa, Kassel, 2019.

LA Phil. "Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108." LA Phil. <https://es.laphil.com/musicdb/pieces/4601/violin-sonata-no-3-in-d-minor-op-108>

Littfack, Irene. "Juan Carlos Higueta, poética del violín." El Espectador. <https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/juan-carlos-higueta-poetica-del-violin/> (acceso el 4 de abril de 2024).

LA Phil. "Violin Sonata No. 1 in B minor, BWV 1014." LA Phil. <https://es.laphil.com/musicdb/pieces/6010/violin-sonata-no-1-in-b-minor-bwv-1014>.

Vieuxtemps, Henri. Violinkonzert Nr. 5 a-moll, Opus 37. G. Henle Verlag Urtext edition, editado por Ray Iwazumi, Munich.

**Escanee el código
con su celular**

facart.es/recital-violin-giancarlo

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