

Tendencias e influencias: una mirada a través del piano a los compositores relacionados con la Universidad EAFIT

Andrés Gómez Bravo

Profesor titular de piano

UNIVERSIDAD EAFIT

SIMPOM: *Prácticas interpretativas*

agomezbr@eafit.edu.co

Resumen: La Universidad de EAFIT, situada en la ciudad de Medellín, Colombia, es una de las instituciones de educación superior más importantes del país. Su departamento de música fue creado en el año 1998 con áreas de dirección, composición e instrumento. El recital-conferencia de hoy dará una mirada panorámica a los compositores relacionados con esta institución, cuatro profesores y tres estudiantes, para mostrar las influencias y técnicas utilizadas, así como para dar a conocer este repertorio por fuera de la institución. Para esto se le pidió a los compositores aportar sus comentarios a las obras, sus biografías y se realizó un breve análisis de cada una de las piezas desde el punto de vista del intérprete.

Palabras clave: Universidad EAFIT; Música contemporánea; Piano, estudios para piano; Marco Alunno; Moises Bertran; Victor Agudelo; Andrés Posada; David Sánchez; Juan David Osorio.

El recital de hoy pretende dar una breve mirada a la cátedra de composición del departamento de música de la Universidad EAFIT ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. El departamento comenzó su labor académica en el año 1998 bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa, directora de coros y orquesta dedicada a la pedagogía musical. La ciudad pasaba por un momento difícil, todavía con rezagos del nefasto Cartel de Medellín y la oferta musical en la ciudad dependía sobre todo de la Orquesta Filarmónica de Medellín ya que la Sinfónica de Antioquia había dado por terminada sus actividades en el año 1992 y de otras instituciones como Medellín Cultural, entidad que dirige el Teatro Metropolitano, el más grande de la ciudad.

La cátedra de composición de EAFIT empezó a cargo del maestro Andrés Posada Saldarriaga, uno de los compositores antioqueños más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, cuyas obras se han tocado en los Estados Unidos, Venezuela,

Panamá, Cuba y países europeos entre otros. Como cátedra, fue la única en existencia en ese momento ya que la Universidad de Antioquia, única institución que ofrecía un título de pregrado en ese momento, disponía solamente de programas en interpretación y educación musical. La importancia de la cátedra para la ciudad ha sido indiscutible: gracias a esta se creó el Ensamble de Música Nueva, dirigido por Andrés Posada y Andrés Gómez Bravo, el cual ahora cambió su nombre a Periscopio bajo la guía del Dr. Victor Agudelo, se realizan conciertos semestrales con música de los estudiantes del área, y se han hecho proyectos composicionales para la ciudad como “La casa de Bernarda Alba”, una colaboración de danza y música con obras de compositores de EAFIT. Además, ahora es común que las orquestas de la ciudad, Filarmónica de Medellín y Sinfónica de EAFIT, toquen música encargada a estudiantes sobresalientes y egresados del departamento.

Con el crecimiento del área, en el año 2001 se unió al área de composición el Doctor Moisés Bertran, compositor y pianista catalán con estudios de posgrado en los Estados Unidos, quien además estuvo como jefe del departamento por un breve período antes de comenzar a trabajar en la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. El maestro Sergio Mesa compositor y pianista colombiano, a pesar de no estar vinculado a la universidad como profesor de tiempo completo o medio tiempo, tuvo bajo su guía a algunos estudiantes incluyendo a David Sánchez de quien escucharemos una obra en el día de hoy. El maestro Mesa realizó su formación musical paralela a sus estudios en filosofía y psicología. En el año 2008 ingresó al departamento el compositor italiano Marco Alunno, con formación en Italia y los Estados Unidos, quien estuvo a cargo de la dirección de la cátedra de composición por varios años, y por último pero no menos importante, el compositor Victor Agudelo, egresado del pregrado en EAFIT y con estudios de postgrado en los Estados Unidos, quien es ahora director del Ensamble Periscopio y del área de teoría.

Las obras que componen el recital de hoy fueron compuestas por profesores y estudiantes ligados a EAFIT en algún momento, la gran mayoría fueron escritas durante su estadía en la universidad, sin embargo hay algunas que preceden al programa y otras que fueron compuestas después de su estadía en él.

Cuatro piezas para piano, III, Andrés Posada Saldarriaga (1954-)

El maestro Andrés Posada nació en Medellín, Colombia, en el año 1954. Inició sus estudios en la Escuela Superior de Música bajo la tutoría de Rodolfo Pérez, Maria Victoria Vélez, Consuelo Echeverry, Gustavo Yepes y Mario Gómez Vignes. Hizo sus estudios de pregrado y maestría en la Mannes College of Music en Nueva York bajo la tutela

de Leo Edwards y Peter Steams. Su catálogo incluye casi todos los géneros musicales y dentro de este se encuentran obras para piano solo, violín y piano, cello y piano, trío con piano, orquesta, clarinete y piano, voz y piano, entre otros. Fue director del Laboratorio de Música Electrónica Jacqueline Nova de la Universidad Autónoma de Manizales desde su fundación en el año 1989 hasta 1992. Fue profesor de la Universidad de Antioquia y de la Corporación Universitaria Adventista antes de ser profesor en la Universidad EAFIT. Es miembro de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte.

Para el recital de hoy me pareció indispensable incluir una de sus cuatro piezas para piano a pesar de que fueron compuestas entre 1986 y 1988, diez años antes de la creación del programa en EAFIT, dado que el maestro Posada fue el fundador de la cátedra y todavía hace parte del cuerpo docente de la institución. La pieza que vamos a escuchar es la tercera del ciclo y está bastada, como las otras tres, en la escala octatónica, de la cual el maestro Posada utiliza sus tres transposiciones posibles. Dentro de la pieza aparece el canto del Cuco Sin Fin (*Tapera naevia*), llamado así en Colombia, o Saci en Brasil. La obra se asemeja a un nocturno, con un acompañamiento arpegiado en tresillos y una melodía simple, las texturas se intercalan en las dos manos explorando tanto el registro grave como el agudo. A manera de introducción se presenta un arpeggio “Muy enérgico” que abarca 4 octavas. Este gesto se repite en el compás 11 como introducción al canto del Cuco el cual da pie a una sección con más desarrollo temático y de mayor intensidad rítmica con uso de octavas para crear mayor densidad textural. La tercera y última sección comienza en el compás 25 y en ella se diluye la pieza terminando en pianísimo, en esta sección el canto del pájaro se hace preponderante y recuerda el uso del canto del pájaro Araponga en el coral de la “Bachianas Brasileiras” No. 4 de Heitor Villa-Lobos.

La pieza fue estrenada por la pianista norteamericana Anne Savvas en Nueva York y fue grabada por la pianista chilena Paulina Zamora en el CD “Signos, Andrés Posada: Música de cámara con piano” en 1997.

“La Trocha”, Victor Agudelo (1978-)

La segunda pieza que escucharemos el día de hoy es “La trocha” de Victor Hugo Agudelo. Esta obra es tal vez la primera obra de piano compuesta por un estudiante en EAFIT que ha sido interpretada en otras instancias distintas a los conciertos organizados por los estudiantes. El maestro Agudelo ingresó como estudiante en EAFIT en el año 1998 como parte de la primera clase en empezar el programa y fue un estudiante sobresaliente durante todo el pregrado. A continuación su biografía:

Entre las distinciones que ha recibido, se encuentra el premio *Morton Gould Young Composer Award, ASCAP Foundation, New York, 2009*; el "*Smit Composition Award*", University of Memphis, 2005; y ganador de los concursos de composición realizados en el Departamento de Música de la Universidad EAFIT en los años 2000 y 2001.

Sus composiciones han sido interpretadas por la Orquesta de la Radio de Noruega, Orquesta Sinfónica de Castilla y León (España), Orquesta Sinfónica de La Habana-Cuba, The University of Memphis Symphony Orchestra (USA), Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Sinfónica de Antioquia, Banda Sinfónica Universidad de Antioquia, Montecino Piano Trío (Chile), Quinteto de Vientos Maderurgia (Costa Rica), Contemporary Chamber Player de la Universidad de Memphis (USA), International Trio (USA), Prizm Ensemble (USA), Ensamble Vocal Arcadia, Ensamble Periscopio y el Ensamble de percusión El Toque, entre otros proyectos.

Algunas de sus obras han sido publicadas por la editorial Filarmonika Music Publishing (Texas-USA), Periferia Sheet Music (Barcelona-España), Ediciones Musicales Universidad EAFIT, Fondo Editorial Universidad del Valle y grabada por Eroica Records y Harmonia Mundi.

Agudelo ha sido jurado del Festival de Orquestas 'Congo de Oro', Barranquilla, 2014, Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, Modalidad Composición Musical para Orquesta o Banda Sinfónica, 2012 y Becas a la Creación Artística - Alcaldía de Medellín, 2011.

En 2003 culmina su pregrado con énfasis en composición musical de la Universidad EAFIT. Allí estudia con los maestros Andrés Posada, Sergio Mesa y Moisés Bertrán.

En 2008 termina su doctorado en composición, teoría y dirección de orquesta en la Universidad de Memphis (USA), con los maestros Kamran Ince, Jhon Baur y Pu-Qi Jiang, respectivamente. Actualmente se desempeña como profesor titular de teoría y composición, es coordinador de materias teóricas en la Universidad EAFIT, además dirige el Ensamble Periscopio. Pertenece al taller de composición y al grupo de investigaciones musicales de la misma institución.¹

El Dr. Agudelo escribe como notas al programa:

Escrita en el 2001 para la pianista chilena Paulina Zamora. Influenciada por la escritura pianística de Béla Bartók y Alberto Ginastera, esta pieza está formada por cuatro secciones, tres de ellas con carácter rítmico y una central empleando el contrapunto a tres partes. Estas cuatro secciones están interconectadas por medio de un motivo pentatónico y hace que este popurrí desemboque a un final con elementos expuestos al principio.

Aunque no lo menciona en su biografía, el Dr. Agudelo estudió piano desde joven y es un instrumentista con excelentes capacidades, por esto, sus piezas que incluyen piano siempre presentan una escritura cómoda, lo que hace que las piezas suenen más difíciles de lo que realmente son. La influencia de Ginastera y Bartók es evidente en el uso de ritmos

¹ Biografía provista por Victor Agudelo.

populares con gran utilización de síncopas que recuerdan ritmos del pacífico Colombiano como el mapalé. Las tres secciones rítmicas utilizan la misma técnica: comienzan lento y después incrementan el tempo, y hay un uso de pedal como capa de resonancia que hace poco clara la textura la cual se aclara a medida que el motivo rítmico llega a su desarrollo. Las dos conexiones pentatónicas que articulan las cuatro secciones presentan un motivo expresivo que recuerda a un lamento de la costa pacífica colombiana, este lamento será explorado también en otras de las piezas que se presentarán hoy.

“Nocturno y Diurno”, David Sánchez (1983-)

La tercera pieza que escucharemos fue compuesta por el maestro David Sánchez mientras realizaba sus estudios de pregrado en EAFIT. A diferencia de los demás compositores que se presentarán el día de hoy, David se ha dedicado más a la pedagogía del piano y a la investigación. Tuve la fortuna de encontrar esta pieza por recomendación de uno de los profesores de composición quien, cuando le mencioné el proyecto, me comentó sobre las calidades compositivas del maestro Sánchez. La pieza tiene un valor estético elevado y es de una musicalidad admirable. También tiene dificultades técnicas propias de una obra escrita por un pianista consumado como lo es él. Sobre el compositor:

David Sánchez Uribe (n. 27 de mayo de 1983) – Pianista y Compositor Magister en Música de la Universidad EAFIT - Comenzó sus estudios de iniciación musical en 1992 en El Instituto de Bellas Artes. Ha estudiado piano desde 1996 con profesores como Fabio Soto, Lise Frank, Radostina Petkova, Teresita Gómez y Blanca Uribe quien fue su tutora durante la maestría, además de clases maestras con Rebecca Penneys, Luís Carlos de Moura Castro, Mac McClure entre otros; y composición con los Maestros Andrés Posada, Moisés Bertran y Sergio Mesa. Obtuvo como “reconocimiento a su brillante desempeño” durante los semestres 2001/1 y 2002/2 la beca de honor otorgada por la universidad EAFIT, de la cual se graduó con mención de honor en el año 2006, como músico con énfasis en piano y composición.

Durante el año 2012 dirigió el grupo de investigación ACORDE en el ITM (Instituto Tecnológico de Medellín) donde produjo varios artículos sobre interfaces gráficas para síntesis de audio y procesamiento de señales dentro de los que se encuentra “*Usage of adaptive features in sound synthesis GUIs*” en conjunto con Daniel Gomez Marín publicado en la base de datos IEEE Xplore dentro del marco del “*IEEE Second Latin American Symposium*”.

Ha trabajado como profesor de armonía y piano, y como pianista acompañante en el Instituto Musical Diego Echevarría (IMDE) desde el año 2002, como profesor de piano en el Centro de Educación continua de la universidad EAFIT desde el año 2002, y como profesor de cátedra en el área de piano para compositores y directores en la misma universidad desde el año 2007.²

² Biografía provista por David Sánchez.

El maestro Sánchez escribe sobre su obra:

“Nocturno y Diurno” es un díptico para piano compuesto en el año 2006. El “Nocturno” es una melodía apacible y claramente tonal que representa una noche tranquila. El “Diurno” tiene forma ternaria y comienza con un acorde acentuado correspondiente al despertar súbito y artificial de la alarma, de este se desprende una típica mañana agitada de ciudad con caos, tráfico, afán, entre otros; la parte central del Diurno, que desarrolla el segundo tema, evoca los momentos de descanso y ensoñación presentes en medio de las actividades diarias, al final se da el cierre con una coda pesada por la sumatoria de motivos y tonalidades equivalente al agotamiento presente al final de la jornada.³

Las influencias Chopinianas en la obra son muy claras en el nocturno, con una mano izquierda arpegiada y una melodía sencilla coloreada de una manera muy interesante por la armonía. A pesar de tener contenido tonal claro, el uso de notas no armónicas en los arpeggios, y las progresiones cromáticas y por enarmonización, hacen que el nocturno suene moderno y fresco. La segunda sección “diurno” nos recuerda al preludio Op. 28 No 12 en sol sostenido menor de Chopin en su utilización de un motivo ascendente cromático con notas repetidas. Dicho motivo crea la sensación de ansiedad mencionada por el autor. Otros recursos que le dan exaltación a esta sección son los acentos, síncopas y articulaciones variadas e incisivas. El final es de especial cuidado para el intérprete por las dificultades técnicas que presenta.

“Blusing for Marcel”, Moisés Bertran (1967-)

El compositor y pianista Moisés Bertran trabajó como profesor de tiempo completo de composición en la Universidad EAFIT entre el 2001 y 2005. En este tiempo tuvo a su cargo el ensamble de Música Nueva y la jefatura del departamento a partir del 2003. Apartes de su biografía:

Nacido en Mataró (Barcelona, España) en 1967, Moisés Bertran i Ventejo está titulado como Profesor Superior de Piano; Solfeo y Teoría de la Música; y Composición por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. También realizó una Maestría en Música y un Doctorado en Artes Musicales en The Hartt School de la Universidad de Hartford, en EEUU. Sus principales maestros han sido Salvador Pueyo y James Sellars, en composición, y Maria Jesús Crespo y Luiz de Moura Castro, en piano.

Ha sido profesor de piano, materias teóricas, orquestación y composición tanto en España como en los Estados Unidos y en Colombia, ejerciendo en diversas instituciones como son Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, Conservatorio Municipal de Música de Igualada, “The Hartt School” – University of Hartford (Connecticut/USA), Universidad EAFIT (Medellín, Colombia), institución

³ Notas provistas por David Sánchez.

esta última en la que se desempeñó también como Jefe del Departamento de Música. De 2008 a 2010 se desempeñó como Director del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, institución en la que es Profesor de Composición en dedicación exclusiva.

De su producción, que cuenta a día de hoy con más de 80 títulos, muchas obras se han interpretado a menudo en concierto, habiendo obtenido premios con algunas de ellas tanto en Europa como en América, entre ellos: Primer Premio Ma Dolors Calvet i Prats, 3a edición, Vilafranca del Penedès, 2012 por la obra “Seis Preludios para Piano”; 3er Premio “Oreste Sindici”, Italia 2003; 2o Premio en la XVII National Association of Composers USA – Jóvenes Compositores, Los Angeles (EEUU) 1995; 2º Premio Concurso Internacional de Composición Francesc Civil / Ciutat de Girona, España 1996; IX Premio Constitución (Junta de Extremadura), España 1991.

Fue elegido miembro de la Sociedad de Honor Musical Americana Pi Kappa Lambda, en 1994 y, desde 1993, es miembro de la Asociación Catalana de Compositores. Su música se encuentra publicada en las editoriales Clivis Publicacions, La Mà de Guido, Amalgama-Tritó, Dinsic Publicacions Musicals, y Editorial Boileau.⁴

Sobre la obra:

Conocí a Marcel Worms a través de Internet! Encontré su página web porque él iba a realizar un concierto en Barcelona titulado “Mompou y el blues”. Siendo yo un entusiasta total de la música de Mompou y queriendo saber más del pianista que había detrás de esa propuesta me atreví a escribirle y para mi sorpresa me respondió casi al instante: ahí empezó una moderna amistad por Internet!

En ese tiempo estaba yo viviendo en Medellín, Colombia. Estaba planeando viajar a España y Holanda en Navidades de 2002-2003 así que propuse a Marcel que nos encontráramos en Ámsterdam. Así fue, y después de intercambiar partituras de música y CDs Marcel me pidió, muy atentamente, que le compusiera una obra para su proyecto de fusión entre el blues y el clásico. Me sentí muy honrado por la propuesta y acepté al instante. Finalmente al cabo de un año y medio me senté a cumplir con el encargo.

Blusing for Marcel es el producto de esta pequeña historia. Una obra que intenta introducir elementos del jazz en mi estilo, el cual está basado en un concepto vertical de la sonoridad; un gusto por la melodía; un concepto más o menos tradicional de forma y ritmo; y un ambiente generalmente melancólico, típico de mi carácter catalán.⁵

La obra, como es de esperarse por el título, se desenvuelve en una rítmica sincopada con especial énfasis en cromatismos que hacen alusión al blues. La primera sección, la cual se repite al final como recapitulación, presenta un acompañamiento constante de negras en yuxtaposición a la melodía. El cantábile de la segunda sección presenta un patrón rítmico en la mano izquierda que actúa como *ostinato* acompañando a una melodía con

⁴ Bertran, M. (n.d.). recuperado el 20 de abril de 2016, de <http://www.accompositors.com/compositores-curriculum.php?nIdioma=es>

⁵ BERTRAN (2008).

más desenvolvimiento y fluidez. El *meno mosso* y *Un poco meno mosso* de la tercera sección, desarrollan un ritmo atresillado en la melodía, ritmo generalmente utilizado por compositores clásicos para dar la sensación de *swing*. La sección conclusiva presenta el tema inicial con una mayor libertad en una especie de improvisación con trinos y figuraciones en la melodía.

2 estudios para piano de la “Suite de estudios”, Marco Alunno (1972-)

El compositor Italo-Colombiano Marco Alunno llegó a la Universidad EAFIT en el año 2008 como docente de tiempo completo. Es un compositor metódico y minucioso con obras de gran exigencia para los intérpretes. Su biografía:

Nació en Italia en 1972. En su país consiguió los diplomas de piano y composición por el Instituto Musical de su ciudad nativa, Livorno, y la Licenciatura en Literatura Italiana por la Universidad de Florencia donde se especializó en cine y música para películas.

Doctor en composición de la Eastman School of Music (Rochester - Nueva York) donde fue también instructor de composición y profesor de cátedra de cine italiano. Sus maestros principales incluyen Gaetano Giani-Luporini, Giacomo Manzoni, David Liptak, Ricardo Zohn Muldoon y Carlos Sánchez Gutiérrez. Otros mentores en su carrera musical fueron Sergio Miceli, Ennio Morricone y Franco Piersanti en la música para películas, y Marco Stroppa, Beat Furrer, Toshio Hosokawa, Adriana Holszky, Helmut Lachenmann, Krzysztof Penderecki en la composición.

En la actualidad trabaja tanto como investigador de la música para películas (sus artículos se han publicado en revistas italianas de musicología), como compositor de obras para grupos de cámara, ensamble y orquesta.⁶

La “Suite de Estudios” está compuesta por cinco piezas dedicadas a Andrés Gómez Bravo, de ella escucharemos dos: 1. Scales (Homage á Ligeti) y 4. Expressive Fingering (Homage á J. S. Bach). Sobre las piezas escribe el compositor:

1. Scales. El estudio se basa en la ejecución de módulos escalísticos – generalmente de pocas notas– que se acortan o se anchan, suben o bajan, se recomponen y se disuelven pasando a través de un sin fin de organizaciones de alturas. La dedicación a Ligeti surge del material utilizado (las escalas), las combinaciones rítmicas que la textura contrapuntística genera y el uso de los “blockierten Tasten” (teclas bloqueadas).

4. Expressive Fingering. Un sujeto de fuga de Bach se repite constantemente a lo largo de la pieza. Sin embargo, en cada repetición, porciones del mismo van invirtiéndose hasta que todo el sujeto aparece finalmente en inversión. Al mismo tiempo, se añaden progresivamente más y más voces llegando a un complejo contrapunto a 7 partes. A esto se acompañan indicaciones expresivas que sugieren con qué carácter el pianista debería intentar interpretar cada repetición. El final disuelve el contrapunto en una línea rapidísima de notas que se interrumpen repentinamente dejando un sentido de suspensión y sorpresa.⁷

⁶ Marco Alunno, recuperado el 20 de abril de 2016, de <http://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/marco-alunno.aspx>

⁷ Notas provistas por Marco Alunno.

La descripción dada por el compositor es bastante clara, el primer estudio presenta imitaciones escalares las cuales presentan un reto interesante para el intérprete pues muchas veces una mano puede estar haciendo dos escalas a la vez, esto además de la articulación de las escalas que debe ser prístina para que la textura sea clara. El cuarto estudio presenta dificultades menos obvias, a pesar de no ser una pieza de gran virtuosismo, la densa textura de las secciones medias hacer que sea difícil reconocer cada una de las voces, sobre todo teniendo en cuenta que muchas se duplican en algún momento. La sensación final del estudio es de ir de ligero a pesado y denso para luego retornar.

“Candela pa’este frío”, Juan David Osorio (1985-)

El compositor y director Juan David Osorio es uno de los egresados más destacados del área de composición de la Universidad EAFIT. Sus obras han sido tocadas por las principales orquestas de Colombia así como internacionalmente. Sus composiciones en general exudan una influencia clara de la música popular colombiana, posiblemente parte de esta clara influencia tenga que ver con su juventud musical como guitarrista y requintista de música andina, habiendo sido parte de grupos de esta música con su padre y otros colegas. Su biografía:

Es graduado de pregrado y maestría en composición de la Universidad EAFIT

donde estudió con los maestros Andrés Posada y Victor Agudelo respectivamente. Allí, le fue otorgada la mención de honor por su trabajo de grado “Flow sin Fronteras” Concierto para percusión y ensamble de vientos, obra estrenada por el Solista Daniel Duque y la Orquesta Sinfónica EAFIT bajo la batuta de la Maestra Cecilia Espinosa. También ha estudiado con el profesor Anthony Iannaccone en Eastern Michigan University (EE.UU) y dirección coral y orquestal con la maestra Espinosa. Ha sido ganador de la beca de honor de la Universidad EAFIT, National Scholarship position (EE.UU) EMU University Fellowship (EE.UU). De igual manera, fue ganador en el 2008 y en el 2012, de la “Quinta y octava versión de becas a la creación Alcaldía de Medellín” gracias a su “Missa Martii XVI” para Coro, Soprano y Orquesta y a su Rapsodia para Flauta y Orquesta de Cámara, esta última estrenada por la flautista Elizabeth Osorio y dirigida por la Maestra Cecilia Espinosa. También en el 2012, fue comisionado por el Teatro Metropolitano de Medellín para componer la obra de estreno en la celebración de sus 25 años, la cual fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y dirigida por el Maestro Andrés Orozco. En enero de 2015 fue estrenado su preludio sinfónico “PIEDEMORTE”, obra comisionada por “The San Antonio Symphony Orchestra” (Texas E.U) y dirigida por el maestro Sebastian Lang-Lessing. En el campo de la dirección ha participado y realizado diversos montajes y conciertos con el ensamble de música nueva PERISCOPIO, el Coro de cámara ARCADIA, Coro TONOS HUMANOS, Coro de cámara Karabí. Además ha actuado como director invitado de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, Orquesta sinfónica EAFIT y actualmente es el fundador y director del Ensamble Vocal MACONDO y director musical de la Camerata JAIBANÁ. En el ámbito de la docencia, es profesor de materias teóricas en la Universidad EAFIT, Fundación universitaria BELLAS ARTES, la Escuela Superior Tecnológica de Artes DÉBORA ARANGO y la Universidad de Antioquia.⁸

⁸ Biografía provista por Juan David Osorio.

Sobre la obra escribe:

Candela pa' este frío, es una suite para piano compuesta entre enero y febrero de 2012. Ella se convierte en una interpretación acerca de vivir en el extranjero y la evocación de la cultura, la gente, etc. La pieza esta dividida en 4 pequeños movimientos. El primero "Meditativo" es una pieza de carácter abstracto, escrita sobre un pedal de RE sobre el cual se desarrolla todo el discurso sonoro. El segundo movimiento es de carácter contrastante y enérgico. Aquí el ritmo es el elemento más importante el cual a su vez evoca el patrón rítmico del bambuco Colombiano. El tercer movimiento, esta basado en un romance del medio Atrato Colombiano y tiene un carácter melancólico y triste inspirado en los "angelitos", los cuales son cantos que se cantan en el velorio de los niños a lo largo del pacífico Colombiano. El cuarto movimiento de esta suite, evoca el ritmo de la cumbia Colombiana, superponiendo melodías diatónicas con armonías y contrapuntos politonaes.

Cabe mencionar que la suite la escribió mientras residía en Ypsilanti, Michigan, uno de los estados más fríos de los Estados Unidos, durante dos de los meses más fríos del año, por lo tanto el título. La suite presenta un manejo interesante de colores armónicos en los dos movimientos lentos, así como la posibilidad de que el intérprete demuestre sus capacidades líricas y de control del instrumento. Las dos piezas rápidas son exigentes pianísticamente con saltos amplios y variaciones rítmicas de cuidado.

"Blancas, negras y mulatas", Victor Agudelo (1978-)

Para terminar el recital de hoy vamos a escuchar tres piezas de las doce compuestas por el Dr. Victor Agudelo como proyecto de investigación. Me pareció apropiado traerlas a colación el día de hoy por ser las piezas más recientes para piano compuestas por docentes de la institución, las cuales además fueron publicadas por la Editorial de la Universidad EAFIT. La idea del set es proporcionar literatura contemporánea con notaciones no tradicionales a estudiantes de piano con nivel intermedio. Las obras tienen como inspiración la cultura colombiana en varias presentaciones lo que se ve reflejado en el título de las piezas. Sobre el título de la obra dice el compositor:

Blancas y negras son las teclas de un piano, las figuras rítmicas, las pigmentaciones de la piel y las expresiones de diferentes culturas que, en su proceso de mestizaje, dan origen a una nueva raza: la mulata. Mulatas son las nuevas sonoridades que nacen de la apropiación de la música tradicional colombiana y su sincretización con notaciones alternativas y técnicas contemporáneas de composición empleadas en la llamada música académica.⁹

Las piezas que voy a interpretar hoy son: *Memorias del alma*, *Compre cuatro y lleve seis*, y *Un café para el sonámbulo*. La primera pieza tiene un aire lamentoso semejante a

⁹ AGUDELO (2015).

la primera pieza de Juan David Osorio y a la sección pentatónica de *La Trocha* de Agudelo. Presenta dos temas uno en el registro medio y otro, como respuesta, en el registro alto, separados por un calderón. Esta disposición se repite seis veces, con cada presentación se agregan notas al tema de manera horizontal, haciéndolo cada vez más largo. Además, la primera sección se adorna con ornamentaciones cada vez más complejas y la segunda sección se expande verticalmente con acordes más densos. Esto se acompaña también de un aumento en la dinámica que va desde piano hasta triple *forte* (fff). Compre cuatro lleve seis se compone de cuatro secciones iguales las cuales se repiten con dinámica distinta: la primera vez cada sección presenta un crescendo hacia la parte central y la segunda vez esta indicación se invierte. Además se presenta un juego rítmico de acentuaciones en ambas manos. La tercera pieza, *Un café para el sonámbulo*, tiene un ritmo sincopado y presenta una sección en donde el intérprete debe improvisar puntillísticamente sobre la escala de mi mayor/menor sobre un acompañamiento dado.

Espero que esta conferencia haya despertado el interés en este repertorio y que haya hecho una invitación a los instrumentistas a indagar sobre las nuevas composiciones. Es nuestra responsabilidad seguir con la tradición de tocar la música nueva y es muy triste que obras de gran valor queden archivadas por no tener quién las interprete.

Referencias

AGUDELO, Victor. “Blancas, Negras y Mulatas” vol. 1, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2015.

ALUNNO, Marco. “Cinco Estudios para Piano”, partitura no publicada, 2009.

_____. Recuperado el 20 de abril de 2016, de <http://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/marco-alunno.aspx>

BERTRAN, Moisés. “Blusing for Marcel”, Clivis Publications, 2008.

_____. Recuperado el 20 de abril de 2016, de <http://www.accompositors.com/compositores-curriculum.php?idComp=12>

OSORIO, Juan David. “Candela Pa’ Este Frío”, partitura no publicada, 2012.

POSADA, Andrés. “Cuatro piezas para piano”, partitura no publicada, 1988.

SANCHEZ, David. “Nocturno y Diurno”, partitura no publicada, 2006.