

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2021

7

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 7

AÑO 2021

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Vicente Manuel Claramonte Sanz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Vicente Manuel Claramonte Sanz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Professeure des universités - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nommick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Juan Bernardo Pineda. Coreógrafo, bailarín y artista plástico. Profesor titular de Performance y Lenguaje audiovisual en la Universidad de Zaragoza, España. Profesor invitado en la Kocaeli Universitesi y Sakarya, Universidad de Turquía. Miembro del International Dance Council, UNESCO.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez-Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: *Levedad*, Bocetos de Mujer

Daniela Hlavsova y Tony Montesinos, bailarines

Juan Bernardo Pineda, coreografía, edición y realización

José María Hortelano, operador de cámara

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

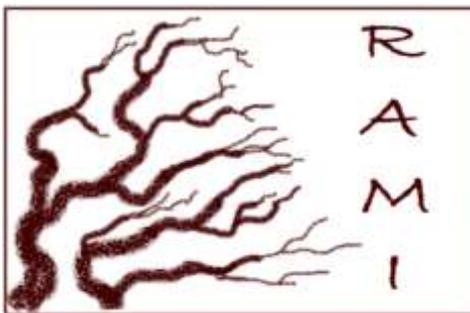
Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca
Artistica Musicale in Italia

Universidad de Zaragoza

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Université des Antilles, Guyane

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 7, Año 2021 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

Territorios para la conversación

Sofya Melikyan: la técnica pianística de lo sensible

<http://sofyamelikyan.net/CHome.html>

Rosa Iniesta Masmano
Musicóloga
Universitat de València

El toque de Sofya Melikyan es suave, sensible, casi flotante, pero también siempre matizado y preciso.

Klassik Heute

Mientras reflexionaba sobre Goyescas, visitaba el Museo del Prado en Madrid a menudo, buscando respuestas en la pintura de Goya. Descubrí la luz y la sombra, los 'requiebros', los galantes, el amor y la muerte, la gente y muchos otros elementos inspiradores.

Sofya Melikyan

Con tan solo leer alguna de las declaraciones de la pianista de origen armenio Sofya Melikyan, se percibe una sensibilidad intensa y refinada, procedente de una artista que te envuelve mágica y delicadamente. Mujer de gran intuición, ha sido alabada siempre por la crítica musical no sin razón. Su forma de interpretar al piano se adecúa de manera personal a cada pieza, a cada compositor o compositora.

En sus conciertos, en sus grabaciones, se trasluce el trabajo previo de interiorización de las obras, hasta el punto de conocer todos los detalles, por mínimos que sean, plasmados en la partitura. De ahí la exquisitez, cuando ofrece con el piano la traducción de las emociones que la obra le suscita al haberla hecho suya y le otorga al público la oportunidad de conmoverse de un modo muy especial, tal y como es su personalidad pianística.

Estoy encantada de que haya aceptado que la conozcamos un poco más. ¿Cuál es el secreto de Sofya Melikyan para traducir una partitura al sonido del piano?

Siendo una defensora ardua del aspecto comunicativo de la interpretación, para mí es un gran placer esta interacción. Agradezco enormemente su interés hacia mi trabajo.

Lo que precede a la materialización del texto musical en el sonido son horas largas de estudio con piano y sin él, de investigación, de intento de acercamiento y profundización en el mundo mental y espiritual del compositor, del contexto histórico en el que vivió, entre otras muchas cosas. Son todos aspectos e ingredientes necesarios para que la obra empiece a respirar, a vivir su propia vida para cargarla de contenido narrativo, dramático, emocional, espiritual,

intelectual, poético. Lo cual es la meta final. Y el verdadero trabajo de maduración de la obra empieza después de su primer contacto con el público. El principio de un proceso inacabable. Las obras viven, maduran y se transforman dentro de la cabeza y el alma de uno durante toda la vida. Y una vida no es suficiente. Vivir la transformación es aceptar la vida.

Sohya Melikyan. Pianista

Comenzó sus estudios musicales en Everán, Armenia, pero por cuestiones familiares, cursó los estudios superiores con Joaquín Soriano en Madrid, después en París, con Ramzi Yassa, y consiguió graduarse en ambos casos con honores. Posteriormente, estudió en Nueva York con Solomon Mikowsky. Ha conocido diversas técnicas y diferentes maneras de abordarlas. ¿Cuál es su mayor referente como profesor? ¿Cuál es su técnica? ¿Qué consejo tiene siempre presente?

He sido afortunada de haber podido vivir en varios países, de haberme empapado de tantas culturas diferentes y de haber estado en contacto con grandes personalidades del mundo musical. Es muy inspirador y enriquecedor. No podría decir quién de mis maestros ha sido el que más ha marcado mi trayectoria o a mí, como músico o como persona. Creo que al fin y al cabo somos el resultado de todo lo que aprendemos, vemos, sentimos, leemos, percibimos, vivimos. Y la síntesis de toda esta información nos permite encontrar nuestra propia voz, nuestra manera natural y libre de expresarnos, de liberar lo que no se puede decir con las palabras. Nada más elevado que la música para hacerlo.

Empecé mis estudios con Joaquín Soriano cuando tenía 16 años. En muchos sentidos, estas clases fueron reveladoras. Soriano me mostró la importancia del sonido, y no como un concepto abstracto, sino sonido concreto, apropiado al mundo sonoro y estético de cada compositor. Igualmente, hablaba mucho de la arquitectónica y de la forma de la obra, de la cantilena y el *cantabile*. Había muchas cosas que no era capaz de realizar en aquel entonces, aunque lo entendiera racionalmente o intuitivamente. Solamente con el paso del tiempo y en retrospectiva, puedo encontrar los medios necesarios para encontrar el equilibrio entre el ideal sonoro y el resultado.

Lo que se refiere a la técnica, tengo la convicción de que es algo muy personal y subjetivo. La técnica tiene que estar al servicio de la idea, el propósito y el contenido de lo que se interpreta. Recuerdo las palabras de Galina Eguizarova, una gran maestra con la que he tenido la suerte de estudiar en Madrid: “no me importa como tocas esto mientras el resultado sea el que tiene que ser. Si quieres y te es más cómodo, tócalo con la nariz”.

En general lo fundamental para avanzar y para desarrollarse es absorber información de muchas fuentes, ya que el mundo del piano, del repertorio pianístico y de su técnica, es inmenso. Necesitaríamos varias vidas para abarcar lo inabarcable.

Su carrera como pianista se ha visto reconocida con numerosos premios internacionales. ¿De cuál se siente más satisfecha? ¿Por qué?

Paradójicamente, el concurso que más me marcó fue uno que no gané. Hace muchísimos años, durante el concurso internacional de piano de Dublín, en la segunda prueba, más concretamente. Nunca había sentido más nervios que aquel día antes de salir al escenario. Quizás debido a la complejidad del programa, los peligros que suponía y mi inseguridad ante ello. Pero al sentarme al piano y empezar tocar el primer compás del *Preludio* en do sostenido menor de Bach, me olvidé de todo. Lo único que existía e importaba era la música y el momento. Podía seguir de cerca todo lo que estaba haciendo, cada giro, cada entonación musical. Una sensación increíble de libertad y al mismo tiempo de una extrema concentración. Aunque no pasé ni a la final, para mí ha sido una victoria a nivel personal muy grande.

Ha ofrecido conciertos en todos los continentes. Por nombrar algunos escenarios, en el Carnegie Hall de Nueva York, Palau de la Música de Valencia, Salle Cortot de París, Palacio de Festivales de Santander, Fundación Juan March y Teatro Monumental en Madrid, Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Teatro García Barbón de Vigo, Sala Izumi de Osaka, Filarmónica de Yerevan, Filarmónica de Belgrado, Cultural Center de Chicago, Historisches Kaufhaus de Friburgo. ¿Dónde se ha sentido más cómoda? ¿Es importante el lugar y la cultura del público?

Claro que la preparación y la cultura del público es un atributo importante. Aún más importante es el interés vivo y la apertura con los que el público asiste a un evento cultural.

Recuerdo un concierto de música de cámara en una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, donde el público estaba muy atento y muy pendiente de nosotros. Después del concierto, tuvimos la visita al camerino de un señor que llevaba la partitura del trío de Babadjanian, que había seguido durante nuestra interpretación del mismo!

A veces el mejor concierto es el que se da en una pequeña ciudad, donde la gente no tiene la oportunidad de oír muchos conciertos. En las grandes ciudades la gente está muy acostumbrada a conciertos y puede caer en esnobismo y hasta en aburrimiento.

En julio de 2018, Ingobert Waltenberger, en Merker On line, escribía sobre usted, impresionado tras la escucha de su CD *Spanish Piano Music*: “Esto es extraordinario, para mí, quizás la mejor grabación de las Goyescas. Sofya Melikyan entiende cómo tocar las seis piezas extremadamente exigentes en un flujo natural y frases con aliento lírico, sabe sobre la alegría espontánea de la vida, la intimidad, anhelo romántico... pero también las raíces pianísticas de Liszt y Chopin, a pesar de la inconfundible atmósfera lograda por las canciones y bailes españoles. Esta suite exige una cultura de toque magistral altamente diferenciada que Melikyan domina perfectamente”. ¿Piensa que ese toque magistral al que se refiere Waltenberger tiene raíces románticas? ¿Con qué compositor o compositora se siente más identificada?

El sonido es la materialización del funcionamiento del alma y de la intuición, propulsados por el oído. Es algo mágico y enigmático. Es más, es algo místico.

Me es difícil elegir un solo nombre. Elegir es siempre muy frustrante. Además, estos genios están en una dimensión tal, en la que las comparaciones no existen. Y esto es lo valioso, lo enriquecedor y lo frustrante al mismo tiempo. ¡Hay tanta música para descubrir y hay tan poco tiempo para acercarse ni siquiera a una parte pequeña parte del repertorio pianístico! Por ello, a pesar del amor que tengamos por muchos, es importante conocer nuestras propias posibilidades y limitaciones, entender qué compositores nos permiten sacar lo mejor de nosotros. La elección del repertorio es muy importante.

Aun así, voy a nombrar algunos compositores sin cuya música no imaginaria mi existencia. Son Bach, Schumann, Brahms, Schubert, Debussy, Fauré, Rachmaninov, Scriabin, Gubajdulina, Liszt, Mahler y muchos otros. La lista sería inacabable.

Además de concertista, ha colaborado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Armenia, Master Symphony, Estatal de

Cámara de Armenia, Filarmónica Europea, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Valencia, Filarmónica de Andalucía y Sinfónica de RTVE. Por otra parte, es usted una gran pianista de Música de Cámara, de modo que ha trabajado como intérprete de piano en todos los campos. ¿Qué le satisface más de cada uno de ellos? ¿Por cuál se siente más atraída?

Por el recital a solo y por la música de cámara, probablemente la culminación de la felicidad que uno puede sentir al hacer música.

Me gusta tocar con orquesta también, pero por falta de tiempo y número limitado de ensayos, es más complicado trabajar la obra en profundidad. Además, en una orquesta siempre hay un factor de anonimato, debido a que aunque quieras no puedes tener identificado a cada miembro de la orquesta. También existe el peligro de que el director y el solista de alguna forma impongan su voluntad. Y esto, en el mejor de los casos, en el que el director y el solista coincidan en su visión de la obra. La música de cámara es algo más democrático, más íntimo y personal. Por estas razones, cada colaboración con orquesta la intento enfocar desde un ángulo camerístico, donde las partes están en igualdad y el pianista es un integrante más del conjunto sonoro.

En 2017, grabó un CD que lleva por título *Mujeres* y, entre otras actividades, participó en 2019 en el taller de Mujeres Compositoras del Festival de Música Española de Cádiz. ¿Qué opina de la situación actual de las compositoras? ¿Percibe usted algo diferente por causa de género en sus obras?

Aunque cada vez se hacen más esfuerzos para la consolidación de los proyectos de mujeres compositoras, las diferencias entre hombres y mujeres en la industria musical siguen siendo abismales. Por ejemplo, en 2018 sólo 76 de los 1.445 conciertos ofrecidos por grandes orquestas de música clásica incluyeron al menos una obra compuesta por mujeres. Desgraciadamente esta estadística no se ha transformado mucho en los últimos años. Hay que intentar acabar con la falsa idea de que la música escrita por compositoras es una música de segundo rango. Todos tenemos que luchar por ello, tanto las mujeres como los hombres.

...el Andantino de la Sonata en Sol menor, Op.22 de Schumann fue: ¡Glorioso! así como Coral y Variaciones de Dutilleux: potente y arrebatadora a más no poder... la interpretación de El Amor y la Muerte de Granados fue absolutamente sobrecogedora.....pianistas como Sofya Melikyan, validan esa presunción de que el Arte es un coto cerrado al que solo son capaces de acceder unos pocos elegidos...

Tritácora, Santa Cruz de Tenerife

En un programa solo para mujeres, la pianista armenia Sofya Melikyan demuestra ser una intérprete inspirada y muy sensible. Siempre subordina los aspectos técnicos a la retórica.

Remy Franck, 4 * Pizzicato, julio de 2018

Acabamos de leer dos comentarios a su trabajo. ¿Cómo ha acogido la crítica sus interpretaciones de obras de compositoras? ¿Ha percibido alguna diferencia con la magnífica crítica que tiene de la interpretación de obras de compositores?

Ninguna diferencia. La crítica ha sido muy elogiosa, entusiasta e interesada, lo cual confirma el hecho de que lo que importa es la calidad de la música, independientemente del género de quien la ha creado.

Corren tiempos difíciles. ¿Cuáles son sus proyectos?

Próximamente viajaré a Alemania para la grabación de los tríos de Brahms, el primero de una serie de discos dedicados a su obra completa de cámara con piano.

En mayo estaré en España para dos conciertos con la Real Filharmonia Galicia, además de recitales en Francia y en Armenia.

Esperemos que la situación vaya cada vez a mejor y todos podamos realizar los proyectos previstos y retomar el contacto personal, musical y humano.

¡Muchas gracias!