

SERIE DE ENTREVISTAS

A 12 GRANDES PROFESORES INTERNACIONALES DEL ARPA CLÁSICA

Sylvain Blassel ~ Francia Elisabetta Ghebbioni ~ Italia Kyunghee Kim-Sutre ~ Corea/China Stephen Fitzpatrick ~ G. Bretaña/Austria Christine Icart ~ Francia/España Heaven Fan ~ EEUU/Taiwán Anna Loro ~ Italia Anna Makarova ~ Rusia Svetlana Paramonova ~ Rusia Mirjam Schroder ~ Alemania/Austria Yolanda Kondonassis ~ EEUU Mania Smits ~ Holanda

Rodríguez Do Campo, Oscar

Arpas sin Fronteras: Norteamérica, Europa y Asia / Oscar Rodríguez Do Campo. - 1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDAMus - Editorial Departamento de Artes Musicales, 2020.

Libro digital, DOC

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-47517-3-7

1. Educación Musical. I. Título. CDD 787.9

Fecha de catalogación: 8 de octubre de 2020

Arpas sin Fronteras

Norteamérica, Europa y Asia

Primera edición

Entrevistas a doce grandes profesores internacionales de Arpa Clásica. Historias de pedagogía, trayectoria y escuelas musicales.

© Rodríguez Do Campo, Oscar

© EDAMus: Editorial del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes.

Diseño de tapa: Yanina Carla Olmo Diseño de interiores: Gabriela Revale Fecha de publicación: Julio 2021

EDAMus: Editorial del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes – UNA

Av. Córdoba 2445 – (1120AAG) Buenos Aires-Argentina. (5411) 4961.7532 musicales.edamus@una.edu.ar

El contenido y la originalidad de este documento es de responsabilidad exclusiva de sus autores. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

SERIE DE ENTREVISTAS

A 12 GRANDES PROFESORES INTERNACIONALES DEL ARPA CLÁSICA

SYLVAIN BLASSEL ~ FRANCIA
ELISABETTA GHEBBIONI ~ ITALIA
KYUNGHEE KIM~SUTRE ~ COREA/CHINA
STEPHEN FITZPATRICK ~ G. BRETAÑA/AUSTRIA
CHRISTINE ICART ~ FRANCIA/ESPAÑA
HEAVEN FAN ~ EEUU/TAIWÁN

Anna Loro ~ Italia Anna Makarova ~ Rusia Svetlana Paramonova ~ Rusia Mirjam Schroder ~ Alemania/Austria Yolanda Kondonassis ~ EEUU Manja Smits ~ Holanda

•> ÍNDICE

PRÓLOGO PRESENTACIÓN	AGRADECIMIENTOS	7
METODOLOGÍA E INTENCIONALIDAD 1 ENTREVISTA A SYLVAIN BLASSEL 1 ENTREVISTA A HEAVEN FAN 3 ENTREVISTA A STEPHEN FITZPATRICK 5 ENTREVISTA A ELISABETTA GHEBBIONI 7 ENTREVISTA A CHRISTINE ICART 8 ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	PRÓLOGO	9
ENTREVISTA A SYLVAIN BLASSEL 1 ENTREVISTA A HEAVEN FAN 3 ENTREVISTA A STEPHEN FITZPATRICK 5 ENTREVISTA A ELISABETTA GHEBBIONI 7 ENTREVISTA A CHRISTINE ICART 8 ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	PRESENTACIÓN	11
ENTREVISTA A HEAVEN FAN	METODOLOGÍA E INTENCIONALIDAD	13
ENTREVISTA A STEPHEN FITZPATRICK 5 ENTREVISTA A ELISABETTA GHEBBIONI 7 ENTREVISTA A CHRISTINE ICART 8 ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A SYLVAIN BLASSEL	15
ENTREVISTA A ELISABETTA GHEBBIONI 7 ENTREVISTA A CHRISTINE ICART 8 ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A HEAVEN FAN	33
ENTREVISTA A CHRISTINE ICART 10 ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A STEPHEN FITZPATRICK	55
ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE 10 ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A ELISABETTA GHEBBIONI	73
ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS 11 ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A CHRISTINE ICART	87
ENTREVISTA A ANNA LORO 13 ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A KYUNGHEE KIM-SUTRE	103
ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA 14 ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A YOLANDA KONDONASSIS	119
ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA 16 ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A ANNA LORO	135
ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER 17 ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A ANNA MAKAROVA	149
ENTREVISTA A MANJA SMITS 19	ENTREVISTA A SVETLANA PARAMONOVA	161
	ENTREVISTA A MIRJAM SCHRODER	179
CONCLUSIONES Y VISIÓN DE LA CÁTEDRA 21	ENTREVISTA A MANJA SMITS	193
CONCEOUTINES I VISION DE LA CITEDRA	CONCLUSIONES Y VISIÓN DE LA CÁTEDRA	211

AGRADECTMIENTOS

Tantos. Institucionales y personales.

Al Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes, a nivel institucional, por darme la oportunidad de llevar a cabo este proyecto,

A su Decana, la Mtra. Cristina Vázquez, a título personal, por su apoyo incondicional al desarrollo del instrumento y de la actividad de mi Cátedra de Arpa,

A la Prosecretaria de Producción del DAMus, Lic. Lucía Ghini, sin cuyo apoyo y seguimiento constante no hubiera sido posible implementar esta iniciativa,

Al Lic. Guillermo Rehermann, responsable de Relaciones Internacionales de la Nueva Escuela Argentina de Arpa, Asociación Civil, Al Lic. Alejandro Goldzycher, por su asesoramiento de estilo,

A Elisabeth Plank (AUT), Juan Riveros (EE.UU.), Elina Moruz (RUS) y Nicolas Budin (FRA) sin cuya invaluable ayuda no hubiéramos podido entrevistar a muchos de los profesores participantes,

Y, por último, pero en el lugar más importante, a estos 12 grandes profesores y colegas, quienes son los verdaderos protagonistas de este libro. Con su excelente predisposición, colaboración y renombre internacional, accedieron a realizar estas entrevistas con la finalidad de compartir sus valiosos aportes al desarrollo del conocimiento del arpa en todo el mundo hispanoparlante. Por orden alfabético son:

Sylvain Blassel (Francia), Heaven Fan (EE.UU./Taiwán), Stephen Fitzpatrick (Gran Bretaña/Austria), Elisabetta Ghebbioni (Italia), Christine Icart (Francia/España), Kyunghee Kim-Sutre (Corea/China), Yolanda Kondonassis (EE.UU.) - Anna Loro (Italia) - Anna Makarova (Rusia), Svetlana Paramonova (Rusia), Mirjam Schroder (Alemania/Austria) y Manja Smits (Holanda).

Si tuviéramos que definir el contenido de este libro a través de una palabra, ella sería pasión. Pasión por enseñar y pasión por aprender. Una pasión asociada a la profunda actitud de dar y recibir, de educar y ser educado. Es decir, el deseo de hacer algo para que perdure.

Sin duda, la labor de la Nueva Escuela Argentina de Arpa cumple una tarea esencial en varios aspectos como lo son la formación de jóvenes instrumentistas a través de seminarios, cursos y clases magistrales a cargo de distinguidas y distinguidos arpistas de nuestro país y del mundo junto a la realización de conciertos y concursos.

Los objetivos fundamentales de su fundador, Maestro Oscar Rodríguez Do Campo, responden a fomentar que un instrumento tan bello como el arpa siga protagonizando la literatura musical contemporánea tanto académica como popular y a canalizar la accesibilidad de quienes deseen acercarse a él para su estudio.

Paralelamente, su decisión de plasmar y compartir en un libro la experiencia de intérpretes y pedagogos relevada a través de entrevistas a distintas personalidades del mundo del arpa es una muestra más de la finalidad del Maestro Rodríguez Do Campo al explorar y difundir la diversidad de técnicas, métodos y enfoques interpretativos que abarca dicho universo.

Que EDAMus, la Editorial del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, promueva publicaciones como la presente, es un reconocimiento a la intensa y valiosa labor pedagógica y artística de nuestras y nuestros docentes que, en este caso por la índole de la obra, se ve enriquecida con el aporte de importantes instrumentistas internacionales.

Lic. Julio César García Cánepa

Arpas Sin Fronteras es un proyecto especial de la Cátedra de Arpa del Prof. Oscar Rodríguez Do Campo en conjunto con la Secretaría de Producción Institucional. Su resultado es este primer Ciclo de Entrevistas 2020 a 12 de los más destacados profesores de Arpa de Conservatorios y Universidades de Europa, Norteamérica y Asia.

Este proyecto se enmarca en las actividades de internacionalización de la enseñanza y del aprendizaje que la Cátedra de Arpa viene desarrollando desde su creación. Estas iniciativas han permitido a los estudiantes de arpa del DAMus conocer, escuchar y tomar clases magistrales con muchos de los más grandes arpistas del exterior. En 2018, la Cátedra inauguró el Convenio de Cooperación Internacional con la **Universidad de Haifa** (Israel). En el marco de su misión docente a dicha institución se ofrecieron masterclasses y un concierto de música académica y folclórica argentina. La Cátedra también cumplió un rol fundamental en el desarrollo del actual esquema de cooperación entre el DAMus y la **Casa de Rusia** en Buenos Aires. Asimismo, varios

de los profesores entrevistados han incorporado el Método de Escalas Avanzadas del titular de la Cátedra como bibliografía de estudio en sus propias instituciones de origen.

Cuando se trata de referentes del arpa del exterior, la disponibilidad de información o de entrevistas en idioma castellano suele ser muy escasa o inclusive nula en algunos casos. Esta situación ofició como punto de partida para la realización de este primer **Ciclo de Entrevistas 2020**, que permite descubrir las experiencias profesionales, las trayectorias personales y los criterios pedagógico-didácticos de estos grandes profesores, investigadores y pedagogos de una manera internacional, sistémica y organizada. También se constituye como una base para que profesores e investigadores de otros instrumentos puedan, en el futuro, realizar trabajos comparados con el arpa.

Este proyecto se desarrolló a través de una serie de entrevistas semiestructuradas, de forma que tanto la Cátedra como el lector pudieran comparar las respuestas y generar sus propias conclusiones. Este volumen se presenta como una oportunidad única e invaluable de leer en primera persona y en nuestra propia lengua a estos grandes arpistas, constituyendo un proyecto pionero a nivel latinoamericano.

Por último, es importante destacar que los entrevistados son ciudadanos de, y realizan su labor académica en, naciones que desde nuestra perspectiva sudamericana consideramos "desarrolladas" y cuyas instituciones universitarias cuentan en general con presupuestos de funcionamiento, estructuras y recursos mayores que los que ofrece nuestra realidad local. Se ha procurado que este trabajo sea accesible y pueda ser leído por los arpistas y otros músicos hispanoparlantes de todo el mundo, más allá de las fronteras nacionales y regionales, reforzando y realimentando las acciones de la Cátedra en pos de una proyección internacional.

Llevamos adelante esta serie de entrevistas hibridando de alguna manera los tipos teóricos ideales usualmente conocidos: las llamadas entrevistas estructuradas y las llamadas semiestructuradas. Desde el inicio de este proyecto nuestra intención fue recopilar y sistematizar una variedad de saberes, trayectorias y experiencias de una docena de reconocidos profesores de arpa de distintas latitudes del hemisferio norte, a los que se les realizaría aproximadamente una docena de preguntas.

Todos ellos pertenecen a distintas instituciones de la educación superior universitaria y no universitaria. Algunas de esas instituciones mantienen el nombre de "Conservatorio" aunque poseen estructuras de funcionamiento y regímenes de acceso y admisión de características universitarias, lo que marca una diferencia con la realidad argentina. Varios de los entrevistados son los únicos profesores de arpa en sus instituciones, otros trabajan de a dos o de a tres profesores dividiéndose las funciones, y otros, por el contrario, son profesores en más de una institución, en cuyo caso sí encontramos una similitud con algunos rasgos del sistema educativo nacional.

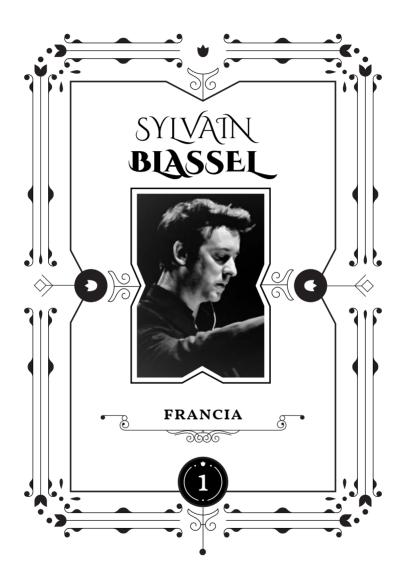
Con algunos de ellos tenemos, desde la Cátedra de Arpa, una relación de profunda amistad, con otros un trato formal o protocolar, y con otros aún no nos hemos conocido personalmente. Esta situación se repite a su vez entre los entrevistados: muchos tienen una relación de mutua amistad, otros se conocen protocolarmente y otros aún no se han conocido en persona.

Independientemente de la cantidad de preguntas realizadas, todas las entrevistas abarcan tres momentos bien definidos: 1) Orígenes o comienzos, 2) Actualidad y 3) Proyección o legado. Así se fue reconstruyendo la historia de cada uno de los entrevistados de manera ordenada, lo que facilita su estudio y comparación.

Fue interesante que durante el momento de cierre de las entrevistas hubiera quienes expresaran su interés por conocer las respuestas de los otros participantes, así como quienes nos comentaran que el mismo proceso de responder las preguntas recibidas por escrito había obrado como catalizador de reflexiones sobre la propia práctica docente.

Las preguntas indagaron sobre aspectos personales, profesionales, metodológicos, pedagógico-didácticos e institucionales. Hubo preguntas específicas en relación con los propios profesores y otras que buscaron desplazar el eje hacia las relaciones entre sus estudiantes para observar cómo esas múltiples relaciones se establecían.

Por último, ofrecimos un espacio de reflexión con vistas al futuro, consultando a cada uno de los profesores cómo desearía ser recordado en términos de la proyección de su propio legado, herencia o enseñanzas hacia las próximas generaciones o un tiempo lejano. A partir de ello obtuvimos las que fueron, sin duda, las respuestas más abiertas y divergentes del trabajo.

Ante todo, muchísimas gracias estimado Sylvain por aceptar ser entrevistado para mi primera serie de entrevistas en este año 2020 tan especial y tan difícil para todo el mundo. He tenido la oportunidad de conocerte personalmente en 2018 durante el "20mo. Concurso Internacional de Arpa de Israel", donde fuiste como Miembro del Jurado y pude compartir una hermosa charla contigo camino al aeropuerto. Pero para quienes no te conocen o saben poco aún sobre ti, ¿cómo te presentarías?

¡Por favor Oscar, un placer poder ser parte de este proyecto! Pues, bien les diría ¡Hola a todos! Soy Sylvain Blassel, nací en Bretaña (Francia) y vivo en Montmartre en París. Actualmente doy clases en el Conservatorio Superior de Lyon y comenzaré como profesor en el Conservatorio Real de La Haya (Países Bajos) a partir de septiembre de este año. En el pasado, enseñé análisis de la música y luego conduje durante casi 20 años en el conservatorio de Rennes (Bretaña).

¿Qué nos puedes contar sobre tus comienzos con el arpa o sobre cómo descubriste el instrumento? Me gustaría saber quiénes fueron tus primeros maestros y escuelas bajo las que te formaste.

Mis padres me llevaron a un concierto de arpa cuando tenía tres años y seguí hostigándolos para tocar el arpa hasta que tuve la edad suficiente para comenzar. Era demasiado joven para recordar este concierto, pero según mis padres, ¡dormí todo el concierto! Empecé alrededor de los siete años en mi ciudad natal, luego con Isabelle Perrin y finalmente con Fabrice Pierre. A decir verdad, no era un estudiante modelo: trabajaba solo lo mínimo posible y, una vez más, era bastante bueno para ocultar la pobreza, pero, por otro lado, pasaba mis días leyendo partituras en las bibliotecas. Isabelle y Fabrice fueron particularmente pacientes y siempre me animaron a enriquecerme musicalmente. Al mismo tiempo, también

comencé a dirigir la orquesta, y me contrataron inmediatamente después de mi premio de Lyon como asistente de dirección en el "Ensemble InterContemporain", donde trabajé con Pierre Boulez, quien sigue siendo para mí uno de mis más importantes y grandes maestros.

A nivel del arpa, me suscribo claramente al linaje de Fabrice Pierre. Pero incluso si Fabrice hubiera estudiado con Pierre Jamet, todavía tengo problemas para hablar de la "Escuela francesa". De hecho, nunca me siento muy cómodo con las escuelas de arpa "nacionales". Alphonse Hasselmans, el gran maestro de la "escuela francesa" era belga, Albert Zabel, el fundador de la escuela rusa, era alemán, Marcel Grandjany, de la escuela Julliard, era francés, Joseph Molnar, en Japón, era austríaco... Y a la inversa, ¿qué pasa con Susann MacDonald, una gran figura del arpa estadounidense, que estudió en Francia con Henriette Renié? Para mí, no es un pasaporte, son solo circunstancias geográficas. Lo que importa es la estética de un profesor, mucho más que su nacionalidad.

¿Cómo nació tu interés por la enseñanza y qué método o forma de enseñar utilizas?

Primero comencé a enseñar cultura y análisis de la música. Es decir, no música, sino musicología. Y eso es muy importante, porque estaba enseñando musicología a músicos, no a musicologos. Así que tuve que lograr fascinarlos con una disciplina que era solo complementaria a su instrumento. Y para eso, mi papel fue solo mostrar cómo los trabajos que estudiamos eran apasionantes. Tocar el arpa, como todos los demás instrumentos, no está muy lejos: el intérprete solo está allí para mejorar la puntuación. Y para poder servirlo, en el mejor de los casos, debes saber cómo tocar, cómo dominar el sonido, el fraseo, la inteligibilidad, etc. En este sentido, creo que, si me acercara a una "escuela", Pierre Boulez y Claudio Abbado serían los primeros maestros de la misma...

¿Cuál dirías que es la importancia de la cátedra de arpa o de la carrera de arpa en tu institución con respecto a las cátedras de otros instrumentos? ¿Piensas que para un instrumento tan "grande", el arpa tiene una importancia "pequeña"?

No conozco un solo conservatorio donde el arpa se considere oficialmente menos que el órgano o el violín, al menos a nivel institucional. Algunos maestros o estudiantes a veces pueden hacerlo sentir, pero es tan absurdo como un cocinero que clasificaría la zanahoria y el pepino, no tiene sentido. A menudo, los arpistas mantienen una especie de complejo de inferioridad, en comparación con el piano en particular, pero esto a menudo solo en relación con el repertorio. Pero con cada instrumento sus especificidades, y honestamente, el arpa tiene un potencial expresivo mucho más amplio que el piano, ¿verdad?

En tu conservatorio, ¿los estudiantes cursan solo arpa o también otras materias teóricas como teoría musical, historia, materias pedagógicas, etc.?

Me resulta cada vez más difícil concebir la formación de intérpretes sin formación musical general... ¡Especialmente en el arpa! ¿Cómo te gustaría interpretar la fantasía de Spohr sin saber nada sobre el lenguaje de Haydn y Beethoven? ¿Cómo te gustaría tocar el solo de Carl Philipp Emanuel Bach sin conocer sus Fantasías y sus sonatas para clavicordio? ¿Cómo te gustaría tocar la sonata de Krenek sin saber nada sobre Schoenberg? Cuando aprendes a leer, aprendes ortografía, gramática, conjugación, sintaxis y no solo un simple conjunto de letras... Es lo mismo con la música, ¿cómo muestras los sabores de una cadencia rota si no conoces las especificidades de la cadencia rota? Para mí, es obvio que las lecciones de instrumentos no son lo suficientemente absolutas como para capacitar a buenos intérpretes, y es por eso que no creo ni por un segundo en una escuela de lecciones privadas.

¿Cuántos estudiantes tienes en tu cátedra Sylvain? ¿Hay algún otro profesor además de ti?

Solo puedo hablar de Lyon por el momento, ya que todavía no he comenzado en La Haya (Países Bajos). El año escolar pasado, la clase de arpa incluyó a 13 estudiantes (10 mujeres y 3 varones), pero generalmente siempre son unos 12. Y somos tres maestros: Fabrice Pierre, que es el profesor principal, Park Stickney y yo, quienes somos profesores asociados. Cada alumno tiene lecciones con los tres maestros, pero sobre todo con Fabrice, quien sigue siendo el profesor de referencia. Los tres somos muy complementarios y, sobre todo, muy amables, gracias a lo cual el ambiente de la clase es realmente excepcional.

En Latinoamérica, uno de los principales problemas que tenemos es el costo de los instrumentos, que siempre se traduce en un impedimento para el acceso. Por eso quería preguntarte sobre este tema, para saber si tus estudiantes tienen sus propias arpas o utilizan las del Conservatorio.

Y respecto de los programas intercambios internacionales o de los concursos internacionales, si tienen la posibilidad de participar activamente.

En términos generales, cada estudiante tiene su propia arpa en su departamento (o casa), pero vienen casi todos los días al conservatorio para sus distintas clases, ensayan música de cámara, trabajan individualmente y, sobre todo, disfrutan de la vida del conservatorio, de la máquina café y ¡del Metegol! Allí pueden trabajar en instrumentos bastante buenos de todas las marcas, coordinándose entre sí para la distribución de las aulas. El Conservatorio de Lyon está haciendo todo lo posible para mantener un parque instrumental de calidad, y esto es muy significativo.

Respecto de la segunda parte de la pregunta, te comento que existen diferentes programas de intercambio, incluido Erasmus, y nuestros estudiantes a veces se van por un trimestre o un semestre, tal como a veces damos la bienvenida a estudiantes de otras escuelas en el extranjero. Para las competencias internacionales, el conservatorio no proporciona asistencia financiera a los candidatos, pero hay que decir que las tasas de matrícula son particularmente reducidas en Francia, ya que es el Estado el que apoya a cada estudiante.

Como profesor, ¿tienes la oportunidad de viajar al exterior para enseñar? ¿Qué vivencias nos puedes compartir o tal vez de qué forma nos resumirías tu experiencia?

¡Sí, claro! A menudo enseño en el extranjero, y siempre es muy enriquecedor para mí ver lo que está sucediendo en otros lugares: a veces tengo la impresión de ser un poco como Ignaz Pleyel, ¡inspirado por todos los pianos que descubrió durante sus giras para perfeccionar los suyos!

Me interesa saber cuáles consideras que son los principales desafíos a la hora de enseñar el instrumento, y qué

distintos métodos de enseñanza utilizas o aconsejas para los diferentes niveles.

De hecho, los principales desafíos para mí son los mismos que para cualquier otro instrumento, y todos descansan en un punto común: la inteligencia laboral. Si eres eficiente en tu trabajo, puedes hacer cualquier cosa, o casi, por así decirlo. El papel principal del maestro es ayudar a desarrollar el método de trabajo, además de las orientaciones artísticas y físicas.

Con respecto a esta parte de la pregunta, sobre la técnica, además de los trabajos inevitables de Grossi, Bochsa y Salzedo, aprecio los ejercicios de Godefroid, Labarre, Oberthür, John Thomas y especialmente aquellos menos conocidos, pero probablemente los mejores como el de Robert Pay'r "887 Technische Studien für Harfe", (Viena, 1912). Pero personalmente, prefiero adaptar uno o más ejercicios de acuerdo a cada situación, dependiendo de cada estudiante. Es decir, que hacer ejercicios en el vacío es de poco interés si no entendemos la necesidad práctica y la aplicación concreta, como solfeo, en el fondo. Y dado que cada alumno es único, trato de adaptar mi enseñanza de acuerdo con cada mano y cada cerebro. Entre los métodos, me siento particularmente cercano al de Renié, en particular su segundo volumen, que considero más como una voluntad real que como un simple manual.

Obviamente tengo mucho cariño, en otro registro, por los métodos muy diferentes de Zabel, Martenot o Prumier, y por los más antiguos, los de Cousineau, Meyer, y especialmente el método póstumo de Krumpholtz, que para mí es el más completo de esta era. Pero uso todos estos métodos de diferentes épocas y países no como una base educativa, sino como referencia, al igual que los escritos de Rameau, C. P. E. Bach o Czerny.

Siempre me interesa preguntar sobre qué tendencias observan los profesores en los estudiantes del arpa en su país o en el exterior, respecto de la técnica y de la interpretación. Sabemos por supuesto que tu experiencia internacional es realmente muy, muy rica, por lo que me encantaría saber tu parecer al respecto.

Los jóvenes músicos de hoy tienen una relación con la música que realmente no es comparable a la de ayer. Hoy, ¡todos tienen acceso a una cantidad casi infinita de grabaciones, películas y partituras en línea! Mi propia relación con la biblioteca no tiene nada que ver con la de mi adolescencia, pero eso tiene sentido. El contexto de hoy no tiene mucho que ver con el de hace solo veinte años, cuando YouTube, IMSLP y Spotify todavía no existían, es por eso que parece un poco complicado comparar hoy con ayer, corremos el riesgo de caer fácilmente en el exceso binario de que "antes era mejor", o, por el contrario, de que "ahora es mejor". No estoy diciendo que la curiosidad entre los jóvenes arpistas haya mejorado, sino solo el acceso a las herramientas, por lo que está un poco matizado.

¿Qué relación tienes con sus estudiantes y como la describirías? Tal vez formal, colaborativa, amistosa... ¿o cómo?

La verdad es que yo considero a mis alumnos no solo como estudiantes, sino también como futuros colegas.Mi objetivo principal es que mis estudiantes sean apreciados por sus futuros colegas...; vo en primer lugar! La profesión de arpista es multifacética, por eso debemos cumplir con las expectativas y ambiciones de todos, sin ninguna jerarquía de consideración. Sería completamente absurdo formar solo a futuros solistas. solo futuros maestros o solo futuros músicos de orquesta. De todos modos, no creo que el futuro de cada músico se decida tan pronto con tanta precisión, que a menudo es una serie de circunstancias y eventos que dan forma

a nuestra profesión: yo mismo nunca imaginé convertirme en un maestro de arpa de conservatorio, ¡y me imaginé aún menos que iba a enseñar análisis musical durante casi veinte años con tanto placer! Entonces, con mis alumnos, trato de cumplir con sus diferentes expectativas y ambiciones, para apoyarlos en su orientación, mientras les doy material, precisamente, para estar "casi" cómodos con todas las facetas de la profesión.

¡Pero lo que me importa es que todos terminen sus estudios sintiéndose cómodos en sus zapatos y encuentren un trabajo rápidamente!

¿Conoces algo de la realidad del arpa en Latinoamérica o estuviste alguna vez por estas tierras?

Estuve solo de vacaciones, en Perú y en Bolivia, pero sin relación con la música. Hace unos años participé en la traducción del excelente artículo de Pedro Llopis Areny sobre las arpas históricas de América Latina, pero, a decir verdad, no conozco el arpa en América Latina, especialmente más allá de los libros de mi biblioteca: el de Marcela Méndez (Historia del Arpa en Argentina), el de Fernando Guerrero (El Arpa en Venezuela) y el de Lidia y Sergio Tamayo (El Arpa de la modernidad en México: sus historias). Pero desafortunadamente no están traducidos, y mi español es realmente demasiado malo como para apreciarlos. Por otro lado, el de John M. Schechter (El arpa indispensable) se publica en inglés y muestra su riqueza durante cuatro siglos.

En cuanto al arpa de pedal en sí, sé que ocupa un lugar extremadamente importante en América Latina, y sé que el nivel es muy bueno, por lo que he podido escuchar durante las competencias o congresos. ¡Desafortunadamente, nunca he estado allí para tocar el arpa!

Para finalizar nuestra entrevista estimado Sylvain, ¿qué quisieras decirles a los estudiantes, profesionales y profesores de arpa del mundo en base a su experiencia? Algún legado, herencia... ¿o enseñanza tal vez?

En cuanto a mi legado, solo espero haber ayudado a guiar e inspirar a mis alumnos a lo largo de los años, haber contribuido con algunas grabaciones que seguirán siendo importantes para los oyentes, comisionar y lanzar un repertorio duradero y hacer que las audiencias en todo el mundo hayan conocido y visto el arpa de nuevas maneras. En términos de cómo me gustaría ser recordado... Supongo que lo más importante sería que me conocieran y recordaran como alguien íntegro. ¡Sin integridad, nada más importa realmente! ¿Qué les diría

a los arpistas? No lo sé... "¡Excelente elección!"... ¿tal vez? Y mi herencia...mmm...tampoco lo sé, no me toca a mí decidir eso salvo en mi testamento, en el que solo habría un cóctel de neuronas, oídos y corazones.... ¡Del que ni siquiera estoy seguro que fuese comestible!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

I am Sylvain BLASSEL, I was born in Saint Nazaire (France), I live in Montmartre in Paris, and I am currently harp teacher at the Lyon Conservatoire Supérieur (France) and I will be harp teacher at The Hague Royal Conservatory (Netherland – from September 2020). In the past, I was a music analysis teacher and then I became a conductor teacher at the Rennes Conservatory (Brittain region, France) during almost 20 years.

I would say that music is an incredibly noble and rewarding field that requires endless patience, humility, hard work, and passion. If there is anything else in the world that you could be happy doing instead of music, then music is not for you! Music needs to be a driving force that keeps you going through the hard times and helps you keep searching for your voice and a way to express your vision, no matter the obstacles. A career in music should not feel like a job, or your music will also sound like a job. The music you make should be an expression of the most profound inner part of you that compels itself to find its way out.

I first started teaching music culture and analysis. That is to say, not music, but musicology. And it's very important because I was teaching musicology to musicians, not musicologists. So I had to succeed in making my students passionate about a discipline that was only complementary to their instrument. And for that, my role was only to show how the works we study were exciting. Playing the harp, like all other instruments, is not background not far away: the performer is only there to highlight a score. And to be able to serve it best, you have to know how to play, how to master the sound, the phrasing, intelligibility, etc. In this sense, I believe that if I were to get closer to a "school", Pierre Boulez and Claudio Abbado would be the first masters of it...

I don't know of a single conservatory where the harp would be officially less considered than the organ or the violin, at least at the institutional level. Some teachers or students can sometimes feel it, but it's as absurd as a cook who would rank the carrot and cucumber...it just doesn't make sense. Often harpists have a kind of inferiority complex, compared to the pianists in particular, but this is often only regarding to the repertoire. But each instrument has its own specificities, and honestly, the harp has a much broader expressive potential than the piano, right?

I find it harder and harder to conceive the education of "interpreters" without any training in general musical... Especially on the harp! How would you like to play the fantasy of Spohr without knowing anything about the language of Haydn and Beethoven? How do you want to play the solo of CPE Bach without knowing his *Fantasies* and his sonatas for clavichord? How would you like to play Krenek's sonata without knowing anything about Schoenberg? When we learn to read, we learn spelling, grammar, conjugation, syntax, etc, and not just a simple assembly of letters... It's the same with music: how do you show the flavors of a broken cadence if you don't know the specifics of the broken cadence? For me, it is obvious that the instrument classes are absolutely not enough to train good interpreters, and that's why I don't believe not for a second in a *course* of private classes.

Last school year at Lyon, the harp class included 13 students (10 girls and 3 boys), but usually it's more like 12. We are three teachers: Fabrice Pierre, the main teacher, Park Stickney and I, who are associated teachers. Each student has lessons with the three teachers, but especially with Fabrice, who remains the teacher of reference. The three of us are very complementary, and above all very friendly, thanks to which the atmosphere of the class is truly exceptional.

In general, students have their own harps in their apartments, but they come almost every day to the Conservatory for their different lessons, practicing chamber music, work individually, and above all, enjoy the life of the conservatory, the coffee machine and the baby-football! There they can work on pretty good instruments, of all brands, coordinating with each other for the distribution and use of the rooms.

The Lyon Conservatory is doing everything is possible to maintain an instrumental park of quality, and it is very appreciable. There are different Exchange programmes, especially Erasmus, and our students sometimes leave for a term or a semester, just like we sometimes welcome students from other schools from abroad.

For international competitions, the conservatory does not provide assistance financial to applicants, but it must be said that tuition fees are particularly reduced in France as it is the State which supports each student.

I often teach abroad, and it's always very rewarding for me to see what's going on elsewhere: sometimes I feel a bit like Ignaz Pleyel who was inspired by all the pianos he discovered during his tours to perfected his own pianos. In fact, the main challenges for me are the same as for any other instrument, and they are all based in one common point: work intelligence. If we are efficient in this work, we can do anything. Or almost, let's say. The primary role of teacher is to help develop his working method, in addition to the artistic and physical guidelines.

Regarding the technique, in addition to the inevitable works of Grossi, Bochsa and Salzedo, I enjoy the exercises of Godefroid, Labarre, Oberthür, John Thomas, and especially those, less known but undoubtedly among the best, of Robert Pay'r (887 Technische Studien für Harfe, Wien 1912). But personally, I prefer to adapt one or more exercises depending on each situation, and depending on each student. It's at to say that doing exercises in a vacuum of little interest if you do not understand the practical needs and concrete applications of it, much like music theory, in the background. And as each student is unique, I try to adapt my teaching according to every hand and every brain.

Among the methods, I feel particularly close to that of Renié, in particular his second volume, which I consider more as a real will than as a simple manual. I obviously have a lot of affection, in another register, for the very different methods of Zabel, Martenot, or Prumier, and for the older ones, those of Cousineau, Meyer, and especially the posthumous method of Krumpholtz, which for me is the most complete of that time. But I use all these methods from different eras and countries not as a pedagogical basis, but as a reference, just like the writings of Rameau, CPE Bach, or Czerny.

The young musicians of today have a relationship with music which is not really comparable to that of yesterday. Today, everyone has access to an almost endless number of recordings, films and scores online! My own relationship to the library has nothing to do whatsoever with that of my adolescence, and it makes sense. Today's context has not much to do with what's there was only twenty years ago, when YouTube, IMSLP and Spotify didn't exist yet! It's why it seems a little tricky to compare today with yesterday as we have the risk of easily falling into the binary excess of the "before-it-was-better" versus the "now-it's-better"... I'm not saying that curiosity among young harpists has improved now, but just the access to tools, which is still somthing a bit relative....

I consider my students not only as students, but as future colleagues! And my primary goal is that my students are appreciated for their future colleagues... *me* first! The harpist profession is multifaceted and that's why we must meet everyone's expectations and ambitions, without any consideration of hierarchy. It would be completely absurd to train only future soloists, or only future teachers, or only future orchestral musicians.

Anyway, I don't believe that the future of every musician is decided so early with as much precision. It is often a series of circumstances and events that shape our profession: I never

imagined becoming a harp teacher when I left the conservatory, and I imagined even less that I was going to teach analysis during almost twenty years with so much fun! So with my students, I try to meet their different expectations and ambitions, to support them in their orientation, while giving them material, precisely, to be more or less comfortable with all facets of the profession. But what matters most to me is that everyone finishes their studies being comfortable in his sneakers, and find a job quickly!

I have only been on vacation in South America, but only in Peru and Bolivia, but unrelated to music. A few years ago, I participated in the translation of an excellent article by Pedro Llopis Areny, on the historic harps of Latin America, but frankly, I don't know the harp in Latin America other than the books from my library: the one of Marcela Mendez Historia del Arpa en la Argentina, El Arpa en Venezuela by Fernando Guerrero, and Lidia and Sergio Tamayo's El Arpa de la modernidad en México: sus historias. But unfortunately they are not translated, and my Spanish is really way too bad to appreciate them. However, that of John M. Schechter The indispensable Harp is published in English and it shows the harp's wealth for four centuries.

At the level of the pedal harp, I know that it occupies an extremely important role in Latin America, and I know the level is very good, from what I could listen during competitions or conferences. Unfortunately, I've never been there yet for the harp itself.

As for my legacy, I would only hope that I have helped guide and inspire my students through the years, that I have contributed with some recordings that will continue to be important to listeners, commissioned and launched some long-lasting repertoire, and made audiences around the world to know and to see the harp in new ways. In terms of how I would like to be remembered... I suppose the most important thing would be for me to be known and remembered as someone of integrity. Without integrity, nothing else really matters!

What would I say to harpists? I don't know... "Excellent choice!", perhaps? My inheritance, I don't know, I think it's not for me to decide, but in my will there would be just a cocktail of neurons, ears and hearts. But I'm not sure if that would be even very edible...!

Estimada profesora Heaven, un placer tenerte como participante de mi Serie de entrevistas 2020 para el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes. ¡Bienvenida! Nos hemos cruzado en algún momento durante la década de los 90 en Bloomington, Indiana, por intermedio de la gran Susann McDonald. Este año no pude visitarte en Notre Dame por la pandemia. ¡Pero aquí estas! ¡Y quisiera que te presentes con nuestros lectores hispanoparlantes para que puedan saber sobre ti!

¡Gracias Oscar por esta oportunidad de darme a conocer más! Les cuento a todos que mi nombre es Heaven Fan (o Hui-Wen Fan en chino mandarín). Soy originaria de la ciudad de Taipéi, que es la capital de Taiwán. Actualmente soy profesora de arpa en varias universidades en los Estados Unidos: en la Universidad de Notre Dame, en el Saint Mary's College, en Indiana University South Bend y en la Anderson University. También enseño en el "MasterWorks Festival" durante los meses de verano. Soy la única profesora de arpa en estas instituciones.

Hablemos de cómo te volviste profesora ¿Cómo te nació la pasión por la enseñanza?

Descubrí mi pasión por la enseñanza desde que era estudiante universitaria. Siempre ha sido muy común que los estudiantes universitarios enseñen a estudiantes más jóvenes, así que lo hice como una maestra joven. Desde que comencé a enseñar, me sentí muy satisfecha no solo de ayudar a otros a tocar el instrumento y comprender más la música, sino que adquirí mucho conocimiento sobre el instrumento y la música, diferentes técnicas y habilidades de enseñanza. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante para mí en mi carrera docente.

¿Crees o consideras que perteneces a alguna escuela de arpa en particular? ¿Y cómo dirías que fuiste influenciada en tu formación como arpista? Mi escuela de técnica en el arpa hereda la de escuela francesa. Mis dos profesores de arpa en Taiwán (la profesora Fujioka Rikako y la profesora Sophie Clavel) me enseñaron la técnica francesa. Mi única maestra de arpa en los Estados Unidos, la Sra. Susann McDonald, la primera estadounidense en ganar el *Premiere Prix de Harpe* del Conservatorio de París, estudió con Lily Laskine y Henriette Renié, las famosas pedagogas francesas del arpa.

Y respecto de tus estudiantes, ¿les transmites exactamente lo mismo que aprendiste de ellas?

En mi enseñanza, diría que, aunque he sido formada en la tradición francesa de cómo tocar, no le enseño solo a mis estudiantes que toquen con la técnica francesa. Miro diferentes escuelas de técnicas como herramientas para que podamos expresarnos artísticamente. En mi enseñanza de la técnica, hago hincapié en varios temas, como la comprensión de una buena producción de sonido, la relajación de manos y cuerpo, un sistema de digitación eficiente, la aplicación del espacio adecuado en nuestras posiciones de manos y cuerpo, y la importancia de respirar dentro y entre frases musicales. También hago hincapié en un enfoque integral para la interpretación de la música del arpa a través del estudio de los compositores en términos de sus características musicales y su singularidad en los respectivos períodos musicales. Por último, pero no menos importante, la promoción y el descubrimiento del arte individual de los estudiantes es crucial para el crecimiento, desarrollo y madurez de los estudiantes.

En nuestra región por lo general es muy difícil que los estudiantes puedan tener sus propios instrumentos, ya que son por demás costosos. ¿Cómo es la situación de los estudiantes en las universidades e instituciones en las que te desempeñas como profesora? Lo pregunto porque esto afecta también el desempeño de ellos a lo largo de sus carreras y también en los concursos nacionales e internacionales.

Sobre el acceso al instrumento, los estudiantes avanzados generalmente tienen sus propias arpas, ya sea en el campus o en sus hogares. Los estudiantes principiantes y los electivos generalmente practican en las arpas de las universidades. Estas arpas están en aulas cerradas y todos los estudiantes pueden obtener una llave para que la guarden durante el año, para que su acceso a las arpas no sea un problema. En cuanto a las competiciones, en los EE. UU. es muy fácil para los estudiantes participar en cualquier nivel de competencias (local, estatal, nacional e internacional), por lo que se alienta a los estudiantes a participar u observar, en cualquier competencia que les interese.

Aquí en Indiana estamos muy bendecidos de tener una de las competencias internacionales de arpa más prestigiosas del mundo ¡la Competencia Internacional de Arpa de EE. UU.! Me siento muy honrada de servir como miembro de la junta directiva de USAIHC, así como de ser miembro del comité para el concurso de composición de Ruth Inglefield. Como miembro de la junta directiva de una competencia internacional de arpa tan prestigiosa, constantemente animo a mis alumnos a aprovechar las oportunidades para participar y observar en estas competencias que les proporcionan recursos verdaderamente invaluables.

Y respecto de tu movilidad, de tus posibilidades como profesora de enseñar o tener otro tipo de experiencias académicas o presentarte a tocar en el extranjero, ¿qué nos puedes comentar?

¡Sí, claro! Tuve el privilegio de haber sido invitada a tocar y a enseñar internacionalmente en diferentes países. Además de la enseñanza / presentación de invitados en diferentes universidades y el programa educativo de A&E patrocinado por la American Harp Society en los EE. UU. fui invitada como solista y toqué con la Orquesta Municipal de Teatro de Arte Dramático, Ópera y Danza de Qingdao en China para su Año Nuevo, en el ciclo inaugural de conciertos.

Sucedió que, al ser invitada como arpista principal para la Orquesta Sinfónica del Río Amarillo en China, también ofrecí clases magistrales Zhengzhou, China. Más invitaciones y actividades que pude realizar incluyen servir como Presidente para la mesa redonda con miembros del jurado en la "V Competencia y Festival

Internacional de Arpa de México", conciertos solistas en el Festival Internacional de Arpa de México en la Ciudad de México, conciertos solita y de cámara en Japón y Australia, y conciertos solistas y de cámara para los World Harp Congress en varias oportunidades.

Además, tuve el privilegio de formar parte de los paneles de jueces de la Competencia Nacional de arpa de 2007 en Taiwán, la Competencia de arpa de artistas jóvenes de 2008 y 2012 en Rabun Gap, Georgia, el Programa de artista individuales de la Comisión de Artes de Indiana 2013, Indianápolis 2013, el Concurso de becas universitarias Matinee Musicale, el Concurso de conciertos de arpa de la Universidad de Indiana de 2019 y el IV Concurso internacional de arpa en México.

Toda esa experiencia internacional, de enseñanza y de gestión en diversos ámbitos, te habrá servido para identificar desafíos a la hora de enseñar. ¿Cuáles crees como profesora que son los mayores retos que enfrentas en la enseñanza?

Al enseñar, descubrí que el mayor obstáculo para aprender es no tener una mente abierta para probar cosas nuevas. Como profesores, enfrentamos constantemente los desafíos, como las formas de inculcar e inspirar amor y buenos hábitos de aprendizaje para el instrumento y su música. La información precisa es crucial en este proceso con respecto a la mejora técnica y musical. Si el estudiante es de mente cerrada, es difícil para él o ella progresar. Al instruir a diferentes niveles de estudiantes, descubrí que un plan de estudios más sistemático funciona en todos los niveles. Además, aunque los estudiantes más jóvenes necesitan rutinas técnicas más rigurosas con estudios y ejercicios técnicos, beneficia también a los estudiantes en los niveles avanzados para que puedan comprender las diferencias estilísticas y la historia musical general, combinadas con el dominio de las técnicas de arpa y la integración de aplicaciones estilísticas e históricas en sus actuaciones.

Usualmente, ¿con qué libros, manuales, autores y pedagogos te manejas? ¿Cómo administras esos recursos para cada nivel? (según sean principiantes, intermedios o avanzados).

Con respecto a los libros y la pedagogía del método del arpa, para los principiantes más jóvenes utilizo los volúmenes de los "Juegos Olímpicos del Arpa" de Susann McDonald y Linda Wood Rollo como la guía principal, complementada con "Harp Solos: Graded Recital Pieces" de las mismas autoras, así como otras piezas solista de varios compositores. Para los adolescentes y estudiantes principiantes adultos, utilizo "Harp for Today: A Universal Method for the Harp" también de las autoras antes mencionadas, que son un recurso y una guía invaluables. Varias piezas de solista y de cámara (incluido el ensamble de arpa) de acuerdo con sus niveles, son excelentes maneras de

mejorar la formación musical e involucrar a los estudiantes en nuevas colaboraciones musicales. Para los estudiantes más avanzados, los animo a estudiar y comparar diferentes libros de métodos de maestros de arpa como Henriette Renié, Carlos Salzedo, Lawrence / Salzedo, Albert Zabel, Maria Grossi, R. N. C. Bochsa... etc., para que ellos mismo logren hacer sus propios descubrimientos.

Para principiantes y estudiantes de nivel intermedio, los estudios de arpa son esenciales para construir una base sólida de técnicas para tocar. Los estudios de arpa de Bochsa, Pozzoli y Dizi son excelentes recursos de capacitación. Etudes para estudiantes más avanzados son los de Posse, Damase, Schmidt y Salzedo... etc. Para una educación integral, es importante tocar música de solista / cámara / concierto etc. de diferentes épocas musicales, ya que los diferentes estilos y géneros tienen sus desafíos únicos en el desempeño.

¿Crees que existen tendencias, formas de tocar el arpa que se repiten en la mayoría de los estudiantes o no? ¿Qué características generales observas respecto de los estilos, la técnica, la musicalidad, la interpretación, etc.?

El nivel de la performance hoy en día entre los estudiantes de arpa realmente depende de la educación musical de los estudiantes y sus hábitos de práctica. Veo algunas tendencias entre los estudiantes hacia tocar piezas que son demasiado difíciles para sus niveles o tocar algunas piezas demasiado rápido. El resultado de ambas tendencias tenderá a frustrar a los estudiantes respecto de sus actuaciones. Por lo tanto, nuestro trabajo como maestros es guiarlos cuidadosamente con respecto a las selecciones musicales que están en el nivel correcto de su técnica y comprensión de la música.

En ese proceso de guiar a los estudiantes es importante el rol que uno tiene con ellos y el tipo de relación que se establece. ¿Cómo dirías que es tu relación con ellos?

Tengo muy buenas relaciones con mis alumnos. Realmente los adoro y me preocupo por ellos. Trato de construir un ambiente de aprendizaje amoroso y de apoyo para ellos y alentarlos de cualquier manera que pueda. Trato de entender si hay algún obstáculo que pueda dificultar sus estudios y hago todo lo posible para ayudarlos. Les dejo entender que siempre estoy allí para ayudarlos si me necesitan con respecto a sus estudios de arpa.

Basada en mi propia experiencia, siento que es igualmente importante para mí alentar a mis alumnos a apoyarse mutuamente también entre ellos, de cualquier manera, que puedan.

Como he estado disfrutando de mis relaciones con todos mis colegas de arpa desde mis días de estudiante, espero que mis estudiantes también valoren sus relaciones entre ellos y disfruten de las amistades que durarán toda su vida.

¿Cuál es tu relación con los arpistas de nuestra región? ¿Qué es lo que conoces de la escena o la realidad del arpa en Latinoamérica?

Tengo algunos buenos amigos que son arpistas latinoamericanos. Nos conocimos durante mis años de estudiante en el estudio de arpa de la Sra. McDonald en la Universidad de Indiana. Cada vez que recuerdo mi tiempo con ellos en los viejos tiempos, siempre puedo recordar su pasión por el arpa y el amor mutuo. ¡Diría que sus amistades juegan un papel importante en mi vida y espero verlos más a menudo en algunos eventos de arpa en el futuro!

Hablando de países, México es el único país latinoamericano en el que he estado hasta ahora. En 2016 me invitaron a formar parte del jurado del IV Concurso Internacional de Arpa de México y realicé el concierto de apertura del Festival Internacional de Arpa de México en la Ciudad de México. Fui invitada en 2017 para tocar en otro recital como solista y servir como Presidente para la mesa redonda con miembros del jurado en la V Competencia y Festival Internacional de Arpa de México. Pasé momentos maravillosos durante mi tiempo en México

y sentí que los arpistas mexicanos se apoyaban mutuamente y se apasionaban con la música de arpa. Estos maravillosos encuentros musicales en México me dan ganas de descubrir más sobre los círculos de arpa en otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil. Las influyentes obras de arpa de compositores latinoamericanos como Alberto Ginastera y Juan Orrego-Salas me inspiran a querer saber más sobre las tradiciones de arpa en sus respectivos países y experimentar la colorida cultura que América Latina tiene para ofrecer.

Si tuvieras que decir algo a todos los que te están leyendo ahora, algo que los ayude en sus carreras, en sus estudios, algo que atesoren para siempre, ¿Qué sería? Algo especial, algún legado o lecciones para ellos....

En primer lugar, me gustaría expresar mi amor y gratitud hacia todos mis maestros, colegas y estudiantes en todo el mundo. Son ellos los que me han dado el respeto, el amor y el apoyo a lo largo de mi carrera que aprecio mucho. Siento que todos estamos en una gran familia y que no podemos convertirnos en lo que somos hoy sin el apoyo de los demás. En segundo lugar, no me considero más importante que nadie o alguien que pueda darles a todos un gran consejo.

Hablando humildemente, solo podría hablar desde mi experiencia personal y entrenamiento. En tercer lugar, para profesionales y profesores de todo el mundo, quiero que sepan que ustedes son mis inspiraciones. Aprecio su arduo trabajo en conciertos y proyectos, su dedicación para con sus estudiantes y su corazón para hacer del mundo de la música un lugar mucho mejor para todos nosotros. Los saludo de todo corazón. A los estudiantes de todo el mundo, les digo que me encanta la dedicación y la pasión que tienen por el instrumento y la música.

Me gustaría animarlos a que conozcan exactamente el llamado de sus vidas y lo sigan. Encuentren maneras de "equiparse" de cualquier manera que puedan. Tenga una mente abierta para aprender y sean un canal de bendiciones para sus comunidades. Encuentren una posición en la que puedan ser lo más útiles posible, para lo que estarán contentos y satisfechos con su existencia. En general, el propósito de nuestro entrenamiento o habilidad en música debería usarse para bendecir e inspirar al mundo en el que vivimos. Para el mundo de la música, alentémonos y apoyémonos unos a otros.

Escuchemos no solo con oídos, sino también con nuestros corazones. Como músicos y educadores, escuchémonos y observémonos. Tratemos de encontrar mejores soluciones para problemas técnicos y musicales. Cuando escuchamos con nuestros corazones, no solo resolvemos estos problemas, sino que también podemos "sentir" el latido de las personas que nos rodean y de la música que estamos tocando.

Por último, en esta etapa de mi vida, todavía tengo proyectos nuevos que me gustaría lograr y nuevos estudiantes con los que me encantaría trabajar. Sin embargo, espero dejar un legado que sea beneficioso e inspirador para el mundo. Me gustaría ser recordada como una persona amorosa y temerosa de Dios que ha vivido de acuerdo con los propósitos que él le ha dado a mi vida. También me gustaría ser recordada como una profesora dedicada que comprendió las necesidades musicales de sus alumnos y pude satisfacerlas. Igualmente, importante, me gustaría ser recordada como una música de una profundidad técnica y musical inusual; juna profesora de arpa que ha escuchado con todo su corazón, mente y alma!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

www.heavenfan.com

My name is Heaven Fan (or Hui-Wen Fan in Mandarin). A native of Taipei City in Taiwan, I am currently a harp professor at several universities in South Bend and Indianapolis, Indiana: University of Notre Dame, Saint Mary's College, Indiana University South Bend, as well as Anderson University. I also teach at the MasterWorks Festival during the summer months. I am the only harp teacher in these institutions.

I have discovered my passion for teaching since I was a college student. It has been very common for college students to teach younger students so I did that as a young teacher. Since beginning to teach, I found myself very satisfied in not only helping others how to play the instrument and understand more of the music, I myself gained a lot of knowledge about the instrument and the music, different techniques, and teaching skills. It has truly been a very rewarding experience for me in my teaching career.

My school of technique on the harp inherits from the French School. Both of my harp teachers in Taiwan (Ms. Fujioka Rikako and Ms. Sophie Clavel) taught French technique. My only harp teacher in the U.S., Ms. Susann McDonald, the first American to win the *Premiere Prix de Harpe* from the *Conservatoire de Paris*, studied with both Lily Laskine and Henriette Renié, the famous French harp pedagogues.

In my teaching I would say that although I have been trained in the French tradition of playing, I do not teach only students who play with French technique. I look at different schools of techniques as tools for us to express ourselves artistically. In my teaching of technique, I do emphasize on several issues, such as an understanding of a good sound production, the relaxation of hands and body, an efficient fingering system, the application of proper space in our hand and body positions, and the importance of breathing within and between musical phrases. I also emphasize on a well-rounded approach to the performance of harp music through the study of composers in terms of their musical features and uniqueness in the respective musical periods. Last but not least, the promotion and discovery of students' individual artistry is crucial for the students' growth, development, and maturity.

About the access to the instrument, advanced students usually have their own harps either on campus or in their homes. Beginning/elective students usually practice on the university harps. The school harps are stored in locked rooms and all harp students can get a key for them to keep during the year so their access to the school harps is not a problem. As for competitions, in the U.S. it is very easy for students to participate in any level of competitions (local, state, national, and international) so students are encouraged to participate or observe in any competitions they are interested in.

Here in Indiana we are very blessed to have one of the most prestigious international harp competitions – the USA International Harp Competition! I am very honored to serve as a board member for the USAIHC as well as a committee member for its Ruth Inglefield Composition Contest. Being a board member for such a prestigious international competition for the harp, I constantly encourage my students to take the opportunities to participate or observe the competitions which provide invaluable resources for them.

I was privileged to have been invited to perform and teach internationally in different countries.

Besides the guest teaching/performing in different universities and A&E educational program sponsored by the American Harp Society in the US, I have been invited as a guest soloist and performed with the Qingdao Municipal Opera and Dance Drama Theater Orchestra in China for their opening New Year Concerts. Being Invited as Guest Principal Harpist for the Yellow River Symphony Orchestra in China, I also taught a harp masterclass in ZhengZhou, China. More invitations/ activities include serving as Chair/MC for the panel discussion with jury members at the V International Harp Competition and Festival of Mexico, solo concerts in the International Harp Festival of Mexico in Mexico City, solo and chamber concerts in Japan and Australia, and solo and chamber concerts for the World Harp Congresses. In addition, I was privileged to serve on the judging panels for the 2007 National Harp Competition in Taiwan, the 2008 and 2012 Young Artist's Harp Competition in Rabun Gap, Georgia, the Individual Artist Program of the Indiana Arts Commission for FY2012, the 2013 Indianapolis Matinee Musicale Collegiate Scholarship Competition, the 2019 Indiana University Harp Concerto Competition, and the IV International Harp Competition in Mexico.

In teaching I found that the biggest hurdle for learning is not having an open mind to try new things. As teachers we constantly face the challenges such as ways to instill and inspire a love and good habits of learning for the instrument and its music. Accurate information is crucial in this process regarding technical and musical improvement. If the student is closed-minded, it is hard for him/her to have much progress for the particular problems.

When instructing different levels of students, I found that a more systematic curriculum works in all levels. Besides, while the younger students need more rigorous technical routines with etudes and technical exercises, it benefits students in the advanced levels to understand the stylistic differences and the overall music history, combined with mastery of harp techniques and integration of stylistic and historical applications in their performances.

Regarding the harp method books and pedagogy, for the younger beginners I use the volumes of *Harp Olympics* by Susann McDonald and Linda Wood Rollo as the main guide, supplemented with Harp Solos: *Graded Recital Pieces* by the same authors as well as other solo pieces by various composers. For the teens and adult beginning students, *Harp for Today:* A *Universal Method for the Harp* by the aforementioned authors is an invaluable resource and guide. Various solo and chamber (including harp ensemble) pieces according to their levels are great ways to enhance their musical training and engage students in new musical collaborations. For more advanced students, I encourage them to study and compare different method books by harp masters such as Henriette Renié, Carlos Salzedo, Lawrence/Salzedo, Albert Zabel, Maria Grossi, R. N. C. Bochsa...etc. for their own discoveries.

For beginners and intermediate level students, harp etudes are essential for building up a solid foundation of playing techniques. The harp etudes by Bochsa, Pozzoli, and Dizi are great training resources. Etudes for more advanced students are those by Posse, Damase, Schmidt, and Salzedo...etc. For a well-rounded education, playing solo/chamber/concerto music from different musical eras is important as different styles and genres have their unique challenges in performance.

The playing level nowadays among harp students really depends on the students' musical upbringing and their habits of practicing. I see some tendencies among students towards playing pieces that are too difficult for their levels or playing some pieces too fast. The result of both trends will tend to bring students frustration upon their performances. Thus our job as the teacher is to guide them carefully regarding musical selections that are at the right level of their technique and understanding of music.

I have pretty good relationships with my students. I love them and I care about them. I try to build a loving and supportive

learning environment for them and encourage them in any way I can. I try to understand if there are any obstacles that could hinder their studies and I try my best to help them. I let them understand that I am always there to help them if they need me regarding their harp studies.

Based on my own experience, I feel it is equally important for me to encourage my students to support one other in any way they can. As I have been enjoying my relationships with all my harp colleagues since my student days, I hope my students would also cherish their relationships with one another and enjoy the friendships that will last in their lifetime.

I have a few good friends who are Latin American harpists. We met during my student years in Ms. McDonald's harp studio at Indiana University. Whenever I recall my time with them in the old days, I could always remember their passion for the harp and love for one another. I would say that their friendships play an important role in my life and I hope to see them more often in some harp events in the future!

Talking about countries, Mexico is the only Latin American country that I have ever been to so far. In 2016 I was invited to be on the judging panel for the IV International Harp Competition of Mexico and performed the opening concert for the International Harp Festival of Mexico in Mexico City. I was invited back in 2017 to play another solo recital and serve as Chair/MC for the panel discussion with jury members at the V International Harp Competition and Festival of Mexico. I had such a wonderful time during my time in Mexico and felt that the Mexican harpists were extremely supportive to one another and passionate about harp music. These wonderful musical encounters in Mexico make me want to discover more about the harp circles in other Latin American countries such as Argentina and Brazil. The influential harp works by Latin American composers such as Alberto Ginastera and Juan Orrego-Salas inspire me to want to know more about the harp

traditions in their respective countries and experience the colorful culture Latin America has to offer.

First of all, I would like to express my love and gratitude towards all my teachers, colleagues and students worldwide. It is they who have given me the respect, love, and support throughout my career that I cherish very much. I feel that we are all in one big family and we cannot become who we are today without one another's support.

Secondly, I do not deem myself to be higher than anyone or someone who can give everyone great advice. Humbly speaking, I could speak only from my personal experience and training.

Thirdly, to professionals and professors worldwide, I want you to know that you are my inspirations. I appreciate your hard work in concerts and projects, your dedication for your students, and your heart for making the music world a much better place for all of us. I salute you wholeheartedly.

To students worldwide, I love the dedication and passion you have for your instrument and music-making. I would like to encourage you to know exactly the calling of your life and follow through. Find ways to equip yourselves any way you can. Have an open mind for learning and be a channel of blessings to your communities. Find a position where you can be used the most thus you will be content and satisfied of your existence. Overall, the purpose of our training/ability in music should be used to bless and inspire the world we are living in.

To the music world, let us encourage and support one another. Let us listen not only with ears, but with our hearts also. As musicians/educators, we listen and observe; we try to find better solutions for technical/musical problems. When we listen with our hearts, we not only solve these problems, but we can also "feel" the heartbeat of the people around us, and of the music we are playing.

Lastly, at this stage of my life, they are still new projects that I would like to accomplish and new students I would love to work with. However, I do hope that I would leave a legacy that is beneficial and inspirational to the world. I would like to be remembered as a God-fearing and loving person who has lived according to the purposes He has given to my life. I would also like to be remembered as a dedicated teacher who has an understanding of my students' musical needs and be able to meet them. Equally importantly, I would like to be remembered as a musician of a rare depth technically and musically; a harp master who listens with her whole heart, mind, and soul.

BIO

Dr. Heaven Fan's performances have been featured on National Public Radio (NPR), as well as radio and TV stations in the US, Canada, the Americas, Europe, Asia, and Australia to critical acclaim. Fan has recorded with the Pacific Harp Quartet under the Fons label and with the Indianapolis Symphonic Choir under the Naxos label.

Fan has won competitions in Taiwan and the United States, including the national Anne Adams Competition of the American Harp Society, the Travel Grant Competition of Indiana University, and the Creative Renewal Arts Fellowship Award of the Arts Council of Indianapolis and Lilly Endowment. She was invited internationally as a featured soloist in the MasterWorks Festival in South Carolina, the Festival of Chinese Performing Arts in Boston, the Boston Harp Festival, the World Harp Congresses in Czech Republic and Geneva, the International Harp Festival of Mexico, and the New Year Concerts with the Qingdao Municipal Opera and Dance Drama Theater Orchestra in China. As an orchestra musician, Fan has performed with the Indianapolis Symphony Orchestra, Indianapolis Chamber Orchestra, Indianapolis Opera, Indianapolis Symphonic Choir, Lafayette Master Chorale, Ronen Chamber Ensemble of Indianapolis, and

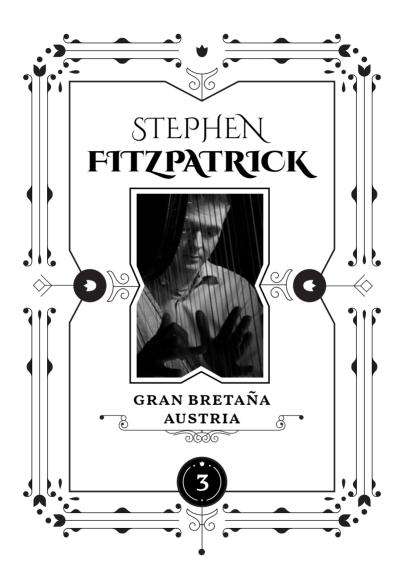
other regional orchestras throughout Central Indiana. In 2016-2017, Fan performed and taught in China where she also served as Guest Principal Harpist with the Yellow River Symphony Orchestra of China.

Fan has received her bachelor's degree with highest distinction in both harp and piano from the Queensland Conservatorium of Music (Griffith University) in Australia, and her master's degree, Artist Diploma, and Doctor of Music in harp performance from Indiana University studying with distinguished professor Susann McDonald. As a harp scholar, Fan is the first person to publish an in-depth analysis on the New Method for the Harp by the early 19th-century English harp virtuoso Elias Parish Alvars, which was published in the 2011 winter issue of the American Harp Journal. She has also been elected as a member to Pi Kappa Lambda, the National Music Honor Society, and classified by the US Government as an Alien of Extraordinary Abilities in the Arts

Currently on faculty at the University of Notre Dame, Saint Mary's College, Indiana University South Bend, and Anderson University (IN), Fan is also a member of the artist faculty of the MasterWorks Festival in South Carolina. She has been invited as a guest coach working with young harpists of the Indianapolis Symphony Orchestra's Side-by-Side program and the Indianapolis Youth Orchestras. Her students have won first prizes in national and international competitions and have held orchestra positions. In 2017, Fan served as the advisor for the Central Illinois Roslyn Rensch Chapter's Auditions and Evaluations, a two-part program focusing on the improvement by participating in two events sponsored by the American Harp Society. She has also served as Chair/MC for the panel discussion with jury members at the Fifth International Harp Competition and Festival of Mexico.

Fan has served on the judging panels for the 2007 National Harp Competition in Taiwan, the 2008 and 2012 Young Artist's

Harp Competition in Rabun Gap, Georgia, the Individual Artist Program of the Indiana Arts Commission for FY2012, the 2013 Indianapolis Matinee Musicale Collegiate Scholarship Competition, the 2019 Indiana University Harp Concerto Competition, and the Fourth International Harp Competition in Mexico. Fan also serves on the Board of Directors of the prestigious USA International Harp Competition.

Ante todo, es un placer querido Stephen que hayas aceptado sumarte a este grupo de profesores extranjeros que estoy presentando en este año 2020. ¡Nos conocimos aquí en Buenos Aires y compartimos una cena y una charla muy entretenida e interesante! La idea de esta serie de entrevistas es acercar al mundo hispano-parlante la labor y las experiencias de arpistas con los que, como en tu caso, uno usualmente uno no tendría la posibilidad de encontrarse o conversar por estas latitudes. Nuestra primera pregunta de rigor es siempre la misma: ¿cómo te gustaría presentarte?

¡Claro que tengo presente nuestro encuentro en Buenos Aires, Oscar! ¡Pasé días muy buenos allí y siempre los recuerdo! Bueno, para quienes no me conocen, soy Stephen Fitzpatrick, nací en Inglaterra, crecí en Gales y ahora vivo en Berlín, habiendo vivido también en Amsterdam (Holanda) y Estocolmo (Suecia). Actualmente soy profesor titular de la cátedra de arpa en la Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria), profesor visitante en el Royal College of Music de Londres y arpista principal de la orquesta Staatskapelle Berlín bajo la conducción del maestro Daniel Barenboim.

¿Cómo descubriste el instrumento Stephen, por qué te interesó? También quisiera preguntarte cómo fueron tus primeros pasos y quienes tus maestros a lo largo de tu carrera.

Siempre me atrajo la música y recuerdo haber tenido que escucharla desde muy pequeño. Comencé clases de piano a la edad de cuatro años, y supe instintivamente a los siete años, que quería tocar el arpa. Entonces no sabía ni como se llamaba el instrumento ni recuerdo haberlo visto ni oído nunca. Pero un día hice un dibujo en el aire con el dedo y le dije a mi madre que ese sería mi próximo instrumento. Mi primera maestra fue Gwenllian Dwyryd, quien falleció hace unos años. Ella era una de las dos únicas maestras en el norte de Gales en ese momento, y la otra era la renombrada arpista Elinor Bennett.

Siempre tuve un poco de miedo de ella cuando era niño, era estricta pero también muy amable.

Mi segunda maestra fue Marisa Robles en Londres, una maestra maravillosamente enérgica y, por supuesto, una de las mejores arpistas del mundo. Continué estudiando luego con Edward Witsenburg en La Haya (Países Bajos), luego con Sarah Bullen en privado en Chicago y con Erika Waardenburg en Ámsterdam. Todos eran personalidades tan diferentes y arpistas excepcionales cada uno a su manera. Edward me enseñó mucho sobre la paciencia mientras practicaba y sobre la técnica. Sarah era experta en orquesta y sin ella nunca hubiera ganado mi audición en Berlín!

¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la enseñanza y bajo qué escuelas o métodos? Porque es un camino muy distinto al de la carrera de solista o de la orquestal...

Primero decidí que quería enseñar cuando escuché a cuatro estudiantes de la misma clase tocar la misma pieza. Tenía la sensación de que podía cerrar los ojos y no ser capaz de notar la diferencia entre ellos, me di cuenta que todos habían sido entrenados para tocar esa pieza exactamente de la misma manera. Me inspiré en ese momento para encontrar una manera de hacer que la personalidad del arpista estuviera a través de la interpretación de las obras, para crear algo más individual y singularmente vivo. Ser fiel a la partitura también es algo muy importante para mí, pero hay mucho espacio para la interpretación una vez que todo lo que el compositor ha escrito ha sido absorbido. Es entonces cuando comienza la verdadera diversión de la enseñanza, y el estudiante puede dar sus propias opiniones sobre lo que significa todo, y crear algo personal.

No pertenezco a ninguna escuela de arpa. Todos mis maestros vinieron de diferentes escuelas y tomé lo que pude de cada uno de ellos, y eso funcionó para mí. Sin embargo, no hay

mejor manera de aprender la técnica que seguir los métodos de los primeros maestros: Bochsa, Grossi, Nadermann. Esta es la base, después de eso todo depende de la forma en que el alumno elija desarrollarse.

¿Cuántos estudiantes tienes en tu cátedra de arpa y cuánto tiempo duran las clases? ¿Hay algún otro profesor además de ti, o por ejemplo profesores visitantes del exterior?

Actualmente tengo 11 estudiantes en Salzburgo. Me encanta el hecho de que son internacionales, procedentes de Alemania, Serbia, España, Italia, Turquía, Eslovenia, Portugal y los Países Bajos. Espero poder dar la bienvenida a los arpistas de Australia y México el próximo año también. Es fascinante ver a estudiantes de tantas na-

cionalidades diferentes reunirse y crear un ambiente de apoyo, positivo para ellos y para los demás. Tienen clases casi todas las semanas. Los semestres van de octubre a enero y de marzo a junio, y cada semestre tiene 15 semanas de enseñanza. Por supuesto, ocasionalmente no puedo viajar a Salzburgo debido a algunos compromisos con la orquesta en Berlín, pero generalmente me las arreglo 13 o 14 veces por semestre.

También tengo un asistente que me ayuda para las veces que no estoy allí. Organizo una clase magistral una o dos veces al año, y hemos sido muy afortunados de haber recibido tantos arpistas fabulosos en Salzburgo, por ejemplo, Alice Giles y Gwyneth Wentink. Lamentablemente, Chantal Mathieu tuvo que cancelar este año debido a la situación del Covid-19, pero espero que pueda reprogramarla muy pronto. Masumi Nagasawa viene a enseñarnos sobre el arpa de acción simple, Paul Patterson vino dos veces para dar clases magistrales sobre su música, y así sucesivamente.

¡Considero que el aporte de especialistas y solistas de clase mundial es una motivación invaluable para toda la clase!

¿Qué hay respecto de los estudiantes, ellos tienen sus propias arpas, o acaso pueden disponer de arpas o salas del Mozarteum?

No todos los estudiantes pueden traer su arpa con ellos a Salzburgo, pero una gran proporción de ellos elige hacerlo, cuando es posible. Tenemos 7 arpas en el Mozarteum, por lo que practicar puede ser un desafío a veces, ya que solo tenemos 2 salas dedicadas especialmente para las arpas. Todas las demás aulas se pueden reservar por orden de llegada.

¿Tienen programas de intercambios internacionales o participan en competencias internacionales?

Muchos de los estudiantes han asistido a concursos internacionales, por ejemplo, los más pequeños en Europa y Bloomington.

Hemos tenido bastantes ganadores de premios y, por supuesto, algunos que no han tenido tanto éxito. Ganar una competencia también requiere un cierto grado de suerte, por lo que el objetivo principal es utilizar el desafío de una competencia para enfocarse, aprender un nuevo repertorio y practicar el arte de tocar lo más posible.

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos a la hora de enseñar a los estudiantes a tocar el arpa?

Los principales desafíos son mantener el cuerpo relajado y flexible mientras se toca. El arpa es un instrumento con muchos problemas muy peculiares. Tenemos que aprender a sostenerlo para no ejercer demasiada presión sobre la parte superior del cuerpo, lo que significa tenerlo estable en ambas rodillas. Tenemos que mantener nuestros hombros relajados cuando tocamos y aprender a tener contacto con cada cuerda para que los dedos hagan el trabajo de crear el sonido, en lugar de depender de los músculos del antebrazo.

Necesitamos trabajar para coordinar los movimientos de los dedos de las manos con los de los pies, que a menudo no mueven los pedales de manera lógica o armónica. Creo que esto hace que sea más difícil "perderse" en la música de la manera en que otros instrumentistas son capaces de hacerlo, ya que una parte de nosotros siempre tiene que ser lógica y dejar el cerebro, mientras que idealmente el objetivo es hacer todo el análisis trabajando en la sala de práctica o de ensayo, para que luego podamos ser libres de expresarnos en el escenario.

Tocar en una orquesta, por ejemplo, requiere poder hacer cinco cosas casi simultáneamente: tocar con las manos, cambiar los pedales con los pies, mirar al conductor, mirar a la izquierda para leer la música, mirar a la derecha para ver nuestras manos, todo mientras escuchas a los otros colegas tocar y tratar de seguirlos o guiarlos apropiadamente.

Estas son cosas muy difíciles de enseñar y necesitan mucha experiencia real.

La siguiente pregunta es sobre las tendencias en los estudiantes, que ves en tu país o en el extranjero, pero en tu caso realmente tienes una diversidad de nacionalidades y latitudes muy, muy amplia... así que me interesa muchísimo saber qué es lo que observas respecto de la forma actual de tocar tanto a nivel técnico como a nivel interpretativo...

Creo que los arpistas están mejorando muy rápidamente en lo que respecta a todas estas cosas. Cada generación de arpistas está llevando la técnica a un nivel diferente, y esto hace que la posibilidad de mejores interpretaciones sea mucho más fácil. Veo a más y más estudiantes leer y analizar la puntuación escrita, tratando de hacer que signifique algo para ellos, a nivel personal. Están más interesados en encontrar nueva información sobre el compositor, las circunstancias de la composición de la pieza, entendiendo que un *pianissimo* en la música de Debussy puede tener un significado tan diferente al *pianissimo* en la música de Hindemith, por ejemplo. ¡Esta curiosidad por hacer música es maravillosa!

¿Qué relación tienes con tus estudiantes? Si tuvieras que describirlas ¿con qué palabras la explicarías?

La verdad es que cuando yo comencé a enseñar, estaba acostumbrado a un estilo muy autoritario, donde hacía lo que mis maestros me decían sin hacer demasiadas preguntas. Me di cuenta muy rápidamente de que esta no era mi personalidad, por lo que trato de ver a cada estudiante como un individuo completo con necesidades y deseos totalmente diferentes, y alentarlos a que encuentren sus propias preguntas, en lugar de imponerles mi opinión, mi reflexión. Esto significa que trato de estar exactamente donde está el estudiante en su etapa particular de desarrollo y encontrar el siguiente paso para ellos. Todos tenemos diferentes cualidades y obstáculos y se trata de encontrar la manera correcta de superar los problemas individuales al tiempo que se fomentan las cosas que son más fáciles. Me parece muy importante que los estudiantes se animen y se escuchen mutuamente y aprendan a criticarse mutuamente de manera positiva y constructiva. Siempre estoy tan impresionado y feliz cuando veo cómo mis alumnos forman amistades profundas entre sí.; Se crea el ambiente de aprendizaje más mágico que pueda haber!

¿Conoces algo de la realidad del arpa en Sudamérica? ¿Algo que te haya llamado la atención, o alguna reflexión?

¡Claro, seguro! Yo he estado en Brasil, donde actué con la Staatskapelle Berlín, creo que en el año 2008. También hemos tenido tres giras a Buenos Aires, la última en 2018 que fue donde nos conocimos. En 2015 fue una experiencia maravillosa de tocar "Sur Incises" de Pierre Boulez, en el Teatro de Colón de Buenos Aires. Solo he conocido a un puñado de arpistas de América del Sur, por lo que no puedo decir con gran autoridad que "sé" mucho sobre la escena del arpa allí. ¡Por supuesto que me encantaría saber más al respecto y poder volver a viajar!

Para finalizar Stephen, si tuvieras que pensar en algo para decirles a los estudiantes, profesionales o profesores del mundo en base a tu experiencia ¿qué sería?

Les diría que ser músico es, ante todo, una de las cosas más bellas, gratificantes y desafiantes que existen. Es maravilloso leer una partitura por centésima vez y encontrar un nuevo detalle en ella, que cambie tu comprensión y visión de la pieza. Siempre he pensado que un arpa tiene una expresión limitada y, por supuesto, en muchos sentidos lo es: no podemos tocar un Concierto para violonchelo Dvorak o un Concierto para piano Prokofiev. Pero tenemos un repertorio en constante expansión, jóvenes arpistas con mucha fuerza e inquietudes que aportan nuevas visiones y nuevas direcciones al arpa, ¡y creo que solo estamos al comienzo de esta transformación!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several

for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- 10) Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

STEPHEN FITZPATRICK

https://www.uni-mozarteum.at/people.php?p=57528&l=en

I am Stephen Fitzpatrick, I was born in England, grew up in Wales and now live in Berlin, having also lived in Amsterdam and Stockholm. I am currently professor at the Mozarteum in Salzburg, Visiting Professor at the Royal College of Music in London and Principal Harpist of the Staatskapelle Berlin under the leadership of Daniel Barenboim.

I was always drawn to music and remember needing to listen to it as a very young child. I started piano lessons at the age of four, and knew instinctively at the age of seven, that I wanted to play the harp. I didn't know its name then, and don't remember ever seeing or hearing it. I drew a picture of it in the air with my finger, and told my mother, that would be my next instrument.

My first teacher was Gwenllian Dwyryd, who passed away a few years ago. She was one of only two teachers in North Wales at the time, the other one being the renowned harpist Elinor Bennett. I was always a bit scared of her as a young boy, she was strict but also very kind. My second teacher was Marisa Robles in London, a marvellously energetic teacher and of course one of the best harpists of the world. I studied further with Edward Witsenburg in Den Haag, and later with Sarah Bullen privately in Chicago and Erika Waardenburg in Amsterdam. They were all such different personalities and exceptional harpists in their own ways. Edward taught me so much about patience whilst practising and about technique. Sarah was an expert in orchestral playing and without her I would never have won my audition in Berlin.

I first decided I wanted to teach when I heard four students from the same class play the same piece. I had the feeling that

I could close my eyes and not be able to tell the difference between them, they had all been trained to play this piece in exactly the same way. I was inspired in that moment to find a way to have the personality of the harpist come through the interpretation of the works, to create something more individual and uniquely alive. Being faithful to the score is also something very important to me, but there is so much room for interpretation once everything the composer has written has been absorbed.

That's when the real fun of teaching starts, and the student can make his or her own opinions about what everything means and create something personal. I don't belong to any harp school. All my teachers came from different schools and I took what I could from each of them, that worked for me. However, there is no better way to learn technique than to follow the methods of the early masters – Bochsa, Grossi, Nadermann. This is the basis, after that everything depends on the way the student chooses to develop.

I currently have 11 students in Salzburg. I love the fact that they are international, coming from Germany, Serbia, Spain, Italy, Turkey, Slovenia, Portugal and the Netherlands. I am hoping to welcome harpists from Australia and Mexico next year too. It is fascinating to watch students of so many different nationalities come together and create a supportive and positive environment for themselves and each other. They have classes pretty much every week, the semesters run from October to January and March to June, with each semester having 15 teaching weeks.

Of course, occasionally I am unable to travel to Salzburg due to some commitments with the orchestra in Berlin, but I usually manage 13 or 14 times each semester. I also have an assistant who helps me for the times I am not there. I organize a masterclass once or twice a year, and we have been really fortunate to have had so many fabulous harpists coming to us in Salzburg – Alice

Giles and Gwyneth Wentink, for example. Chantal Mathieu had to cancel this year unfortunately, due to the Covid situation, but I hope she will be able to reschedule very soon. Masumi Nagasawa comes to teach us about the single action harp, Paul Patterson came twice to give masterclasses about his music, and so on. I find the input from specialists and world class soloists to be invaluable motivation for the class.

Not every student can bring their harp with them to Salzburg, but a large proportion of them choose to do so, when possible. We have 7 harps at the Mozarteum, so practising can be a challenge sometimes, as we only have 2 dedicated rooms for the harps. All other rooms can be booked on a first come, first serve basis. Many of the students have been to international competitions – smaller ones in Europe as well as Bloomington, for example. We have had quite a few prize winners, and of course some who have not been so successful. Winning a competition requires a certain degree of luck as well, of course, so the main goal is to use the challenge of a competition to focus, to learn new repertoire and to practise the art of performing as much as is possible.

The main challenges are to keep the body relaxed and flexible whilst playing. The harp is an instrument with many unique problems. We have to learn to hold it so as not to put too much pressure on the upper body, which means having it stable on both knees. We have to keep our shoulders relaxed when playing, and learn to have contact to each string, so that the fingers are doing the work of creating the sound, rather than relying on the muscles of the lower arm. We need to work on coordinating the movements of the fingers with those of the feet, which often do not move the pedals in any logical or harmonic way. I think this makes it more difficult to "lose ourselves" in the music in the way that other instrumentalists are able to do, as one part of us always has to remain logical and left brained, whilst ideally the goal is to do all the analytical work in the practise room, so we can be free to express ourselves on stage.

Playing in an orchestra, for example, requires being able to do five things almost simulatneously. Playing with the hands, changing pedals with the feet, watching the conductor, looking to the left to read the music, looking to the right to see our hands, all whilst listening to the other colleagues playing and trying to follow them or lead them as is appropriate. These are all very difficult things to teach and need lots of actual experience.

I think that harpists are improving so quickly in regards to all these things. Each generation of harpists is pushing the technique to a different level, and this makes the possibility for greater interpretations much easier. I see more and more students reading and analyzing the written score, trying to make it mean something to them, on a personal level. They are more interested in finding out new information about the composer, the circumstances of the composition of the piece, understanding that a pianissimo in the music of Debussy can have such a different meaning to the pianissimo in the music of Hindemith, for example. This curiosity about music making is wonderful.

When I started to teach, I was used to a very authoritarian style, where I did what my teachers told me without asking too many questions. I realised very quickly that this is not at all my personality, so I try to see each student as a complete individual with totally different needs and desires, and to encourage them to find their own questions to ask, rather than imposing my opinion on them. This means I try to be exactly where the student is in their particular stage of development and find the next step for them. Everyone has different qualities and obstacles, it's a matter of finding the right way to overcome the individual problems whilst encouraging the things that come easy. I find it very important that the students encourage and listen to each other and learn to criticize each other in a positive and constructive way. I am always so impressed and happy when I look at how my students form deep friendships with each other, it creates the most magical learning environment.

I have been to Brazil, where I performed with the Staatskapelle Berlin, I think in 2008. We have also had three tours to Buenos Aires, the last one being in 2018. In 2015 it was a wonderful experience to play Boulez's "Sur Incises" in the Teatro Colón. I have only met a handful of harpists from South America, so I cannot say with great authority that I know much about the harp scene there. I would of course love to find out more about it!

I think being a musician, first and foremost is one of the most beautiful, rewarding and challenging things that exist. It is wonderful to read a score for the hundredth time and find a new detail in it, that changes my understanding and vision of the piece. I've always thought that a harp is limited in its expression, and of course in many ways it is – we cannot play a Dvorak Cello Concerto or a Prokofiev Piano Concerto. But we have an ever expanding repertoire, young exciting players who bring vision and a new direction to the harp, and I think we are only at the very beginning of this transformation!

BIO

Stephen Fitzpatrick started playing the piano at the age of four, and three years later commenced with harp studies. After initial lessons in his native North Wales, he was accepted as a student at the Royal College of Music in London with Marisa Robles. Further studies at the Royal Conservatory in The Hague with Edward Witsenburg and privately with Sarah Bullen in Chicago and Erika Waardenburg in Amsterdam culminated with a performance diploma in addition to the degree and teaching diploma already attained in London.

Stephen was principal harpist of the English Symphony Orchestra, co-principal harpist of Gothenburg Opera Orchestra and Guest Principal Harpist at the Swedish Radio Symphony Orchestra in Stockholm. In 2000 he was chosen by Daniel Barenboim to be Principal Harpist of the Deutsche Staatskapelle Berlin, where

he still plays. He was harpist in the Bayreuther Festpiele from 2007 until 2014. He has freelanced with many world class orchestras, including the Berlin Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra and La Scala, Milan, and was regularly invited by Christoph von Dohnyáni to be Guest Principal Harpist at the NDR Symphony Orchestra in Hamburg.

Stephen is active as a chamber musician in various ensembles which have performed throughout Europe. He is committed to contemporary music and has given critically acclaimed performances of works by living composers. He is a founder member of the Boulez Ensemble, founded in 2017 by Daniel Barenboim, combining chamber music from the classical and romantic period with landmark contemporary music.

He is regularly invited to be a jury member for national and international competitions (Szeged Harp Competition, Slovenia Harp Competition, ARD Harp Competition, Dutch Harp Competition, North London Harp Competition) and orchestral auditions and has given masterclasses throughout Europe.

Stephen was Professor for Harp at the Barenboim-Said Academy in Seville from 2004. In 2010 he was appointed Professor of Harp at the Mozarteum in Salzburg and in 2018 Visiting Professor of Harp at the Royal College of Music in London.

¿Cómo estás mi querida Elisabetta? Qué placer enorme que hayas accedido a formar parte de mi serie de entrevistas 2020. ¡Nos honras a todos participando! Nosotros nos conocimos a través de una amiga en común, Anna Loro, cuando me invitaste a dar masterclasses a tu Conservatorio hace ya varios años. ¿Cómo te presentarías con aquellos que no te conocen aún?

¡Un placer querido Oscar! Bueno, me llamo Elisabetta Ghebbioni, nací en Piacenza, Italia, vivo en Pordenone, Italia, y actualmente soy profesora en el Conservatorio "Benedetto Marcello" en Venecia. Anteriormente fui profesora en el Conservatorio de Bolonia y en el de Castelfranco en el Véneto.

¿Cómo fue que descubriste el Arpa y cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué nos puedes decir sobre tus comienzos?

Conocí el arpa por primera vez a los 9 años. A mis padres les apasionaba la música y les dieron a sus hijos la oportunidad de aprender y tocar un instrumento desde que éramos pequeños. Tuve clases privadas de piano de los 5 a los 9 años, igual que mi hermana y mi hermano.

En ese momento, los conservatorios en Italia daban una educación musical profesional a estudiantes de 11 años (para cuerdas, arpa, órgano y piano), o 14 años (para instrumentos de viento). El grado de arpa duraba 9 años y había que aprobar exámenes difíciles y complejos en teoría musical, historia, análisis musical y diferentes niveles de técnica e interpretación de arpa. Es muy diferente hoy en día...

En 1966, el director del Conservatorio de Piacenza, el maestro Marcello Abbado y el profesor Roberto Goitre, un conocido director de coro y pedagogo de la música, decidieron aceptar niños menores de 10 años, lo cual era muy inusual, un desafío en ese momento. Yo aprobé mi examen para ser admitida en una clase de piano cuando tenía 9 años (pero era una niña muy alta) tocando un poco de Bach y Clementi. Recuerdo a

cinco profesores sentados a mi derecha, entre ellos el Maestro Abbado, el Maestro Goitre, un profesor de piano, un profesor de violín y la profesora de arpa, la Sra. Anna Mutti Spani Molella. Después de tocar, todos tomaron mis manos para decidir si eran adecuadas para el piano, pero la Sra. Mutti dijo que también eran muy adecuadas para el arpa. Ella me preguntó si conocía el arpa, le dije que sí, ¡pero realmente nunca había visto un arpa antes! Me llevó a la sala de arpas, donde había tres arpas diferentes de Erard y tocó La Source de Hasselmans para mí.

¡Incluso ahora puedo decir que fue mágico! Ella era una dama tan encantadora y fascinante. Todavía puedo sentir esa música y esa emoción cada vez que veo un arpa. Fue la mejor impresión que pude tener. Además, comparar esa arpa dorada, con un piano negro... imposible. En las semanas anteriores al comienzo de las lecciones yo estaba muy preocupada, tenía miedo de no poder aprender, tocar el arpa me parecía demasiado difícil, lamenté haber aceptado, estaba casi desesperada. ¡El día de mi primera clase de arpa llegó y recuerdo que mi maestra puso mis manos sobre el arpa y recuerdo el sonido mágico de la Erard saliendo de mis manos, fue como tocar la felicidad con mis dedos! Puedo decir que me enamoré. De vuelta en casa, estaba tan feliz y tan aliviada que le dije a mi madre que tocar el arpa era lo más fácil del mundo. Por supuesto que solo lo dije y lo pensé esa única vez...

Yo amé a mi maestra durante todos los años que trabajamos juntas. Conseguí mi Diploma en 1977 con ella, que era una música muy generosa e involucrada con lo que hacía. Después de graduarme, estudié en París con Jacqueline Borot durante tres años y fueron los años más emocionantes de mi estudio. Me encantó Mademoiselle Borot, ella me dio lo mejor de su enseñanza. Pero esa es otra historia...

¡Qué lindo que tengas tantos recuerdos tan maravillosos, tan vívidos! Me imagino que eso te marcó mucho para cuando llegó tu momento de transformarte en profesora.

Soy una profesora apasionada porque todos mis maestros, tanto en la escuela como en el Conservatorio, eran apasionados, tuve mucha suerte. Y mis padres también eran maestros y también muy apasionados. Entonces, en mi opinión, no puedes ser un maestro si no eres un apasionado...

¿Consideras que perteneces a alguna escuela de arpa en particular? ¿Te encuadras dentro de alguna o tomas elementos de varias?

Creo que pertenezco básicamente a la escuela francesa... tengo mucho cuidado con el souplesse, con la calidad del sonido, el ritmo y la melodía. Por supuesto, mi enseñanza también es una mezcla de diferentes influencias, principalmente la escuela italiana y de Carlos Salzedo. Pero tengo curiosidad y robo con mis ojos y con mis oídos todo lo nuevo de todas partes, si funciona.

¿Cuál es el escenario hoy en día en los Conservatorios de tu país? Porque algunos tienden a ser más rígidos y otros se van aggiornando, incorporando cambios a los contenidos o a los regímenes de cursada, e inclusive a los títulos que otorgan.

Los conservatorios en Italia cambiaron mucho en los últimos 15 años, ahora son muy diferentes del Conservatorio que yo hice. Ahora son universidades para la música y solo aceptan estudiantes que ya terminaron la escuela. Una historia como la mía, hoy ya no sería posible.

Mi cátedra en el Conservatorio de Venecia es lo que decimos un 'plato principal', significa que el arpa es el tema principal para los estudiantes de arpa, involucrando toda su carrera. Puedes ser muy bueno en todo tipo de materias o asignaturas, pero si no eres bueno tocando el arpa no puedes continuar... Los nombres de los Diplomas son Laureado de Primer Nivel en Arpa (Bachiller en Arpa como título de grado) y Laureado de Segundo Nivel (o Master en Arpa como título de posgrado).

Quiero preguntarte sobre cuántos estudiantes hay en tu cátedra y entonces qué otras materias tienen que cursar además del instrumento en sí. ¡También me interesa saber cuántas horas de cursada tienen!

La cantidad de estudiantes puede cambiar de un año a otro. Depende de cuántos estudiantes tienen su título y cuántos de los que piden ser aceptados, pasan su admisión.

Todos los estudiantes del Conservatorio de Venecia deben estudiar diferentes materias, como teoría de la música, pedagogía, historia, segundo instrumento, análisis musical, así como práctica de coro, música de cámara y orquesta. Soy la única profesora de arpa en mi Conservatorio y este año tengo 13 estudiantes, con un promedio de aproximadamente 45 horas de cursos de arpa cada uno en el año académico. La materia es "Arpa" pero incluye diferentes aspectos como repertorio solista, conciertos para arpa y orquesta, partes orquestales, historia del arpa, historia del repertorio, etc.

El Hall de Conciertos del Conservatorio Benedetto Marcello.

¿Hace cuántos años que te dedicas a la enseñanza y cómo describirías a los estudiantes de hoy en día? Me refiero tanto en la relación de ellos contigo como la relación entre ellos mismos...

He estado enseñando durante más de 40 años y, durante todos estos años, los estudiantes han cambiado mucho, por supuesto. Porque todo ha cambiado a nuestro alrededor y todavía cambia todos los días.

Veo que los estudiantes de hoy son rápidos y reactivos, básicamente reaccionan con prontitud a las solicitudes físicas, no temen la velocidad o las dificultades técnicas. Son difíciles de enseñar cuando les pides que profundicen en la interpretación o que tengan sus propias ideas en lugar de "copiar" el desempeño de otra persona. Luego de la técnica y de las notas viene la música, la interpretación, lo que uno hace con la partitura escrita, es decir, siempre hay una parte escrita y otra no escrita, que es lo que uno produce. Tal vez les cuesta porque tienen poco tiempo para considerar todos los diferentes aspectos de la música.

Mis estudiantes aprendiendo en una masterclass con Davide Burani (Italia).

Respecto de la segunda parte de tu pregunta Oscar, yo amo a mis alumnos y trabajo con ellos para hacerlos cada vez más apasionados del arpa y de la música. Mi objetivo es hacerlos independientes y fuertes, interesados en el mundo y la vida, capaces de caminar con sus propias piernas. Trabajo para que se conviertan en buenos músicos y en buenas personas. Me gusta mucho verlos a todos siendo amigos, ayudándose unos a otros, compartiendo arpa, música y vida.

Hablemos de nuestra región ¿conoces algo sobre la escena del arpa en Latinoamérica o en Sudamérica? ¿Has estado aquí alguna vez?

Lamentablemente, nunca he estado en América del Sur y me encantaría ir algún día. Todo lo que se sobre la escena del arpa en Argentina y en tu región proviene de mi amistad contigo Oscar, y de nuestras charlas desde que nos conocimos en Venecia.

Qué particular esta realidad que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19... ¿Cómo lograste salir adelante, dar clases y cómo afectó a tus estudiantes esta nueva realidad?

Este año es muy diferente en la vida de todos. El coronavirus cambió nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras relaciones. Italia fue el primer país de Europa en que se expandió la pandemia. Las escuelas y universidades cerraron el 24 de febrero y volverán a abrir en septiembre (2020). Todos los estudiantes italianos se enfrentaron a dificultades totalmente inesperadas y diferentes. Di clases de arpa en línea a mis alumnos, era una forma muy diferente de enseñar y aprender. Al principio pensé que era solo una forma de permanecer con ellos, tratando de ayudarlos a no perderse, pero por el contrario, fue una de las experiencias más fascinantes en mi vida docente. ¡Me sorprende haber tenido tanto que aprender después de tantos años!

A modo de cierre, de conclusión si tuvieras que contarnos algo que quede en tu corazón este año tan duro, algo que puedas sacar en positivo o alguna reflexión ¿Qué sería?

Me enorgullece decir que agradezco a mis alumnos por sus sonrisas, su energía y su amor. ¡Pasamos por grandes dificultades juntos y pudieron enfrentar esta guerra y ganar!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- 10) Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

EIISABETTA GHEBBIONI

I am Elisabetta Ghebbioni, I was born in Piacenza, Italy, I live in Pordenone, Italy, I am currently a harp professor at the Conservatorio "Benedetto Marcello" in Venice, Italy. In the past I was a professor at the Bologna Conservatory and at the Castelfranco Conservatory in Veneto, both of them in Italy.

I first met the harp at the age of 9. My parents were passionate about music and they gave their children the opportunity to learn and play an instrument since we were little. I had private piano lessons from 5 to 9 years old, and so did my sister and my brother. At that time Conservatories in Italy gave a professional music education to students aged 11 (for strings, harp, organ and piano), or 14 (for wind instruments). The harp degree was 9 years long and you had to pass hard and serious exams in music theory, history, music analysis and different levels of harp technique and interpretation to get in. It is very different nowadays.

In 1966 the Director of the Piacenza Conservatory, Maestro Marcello Abbado, and Professor Roberto Goitre, a well-known choir director and a music pedagogue, decided to accept children under 10, which was very unusual, a challenge at that time I would say.

I passed the exam to be admitted to a piano class when I was 9 (but I was a very tall little girl) playing some Bach and Clementi. I remember five professors sitting at my right side, among them Maestro Abbado, Maestro Goitre, a piano professor, a violin professor and the harp professor Mrs. Anna Mutti Spani Molella. After everybody played, she took my hands to decide if they were suitable for the piano, but Mrs. Mutti said that they were very suitable also for the harp. She asked me if I knew the

harp and I replied that I did, but I had never seen a real harp before. She took me to the harp room, where 3 different Erard harps were and she played La Source by Hasselmans for me.

Even now I can say that it was such a magic moment, she was such a charming and fascinating lady. I can still feel that music and that emotion every time I see a harp. It was the best imprinting I could ever had! Moreover, comparing that golden harp with a black piano... impossible.

During all the weeks preceding the start of lessons I was very worried, I was afraid not to be able to learn, as playing the harp seemed too difficult to me and I regretted having accepted, I was nearly desperate...

The day of my very first harp lesson came and I remember my teacher putting my hands on the harp, and I remember the magic sound of the Erard getting out of my hands, it was like touching happiness with my fingers. I can say I fell in love! Once at home I was so happy and I felt so relieved that I told my mother that playing the harp was the easiest thing on Earth! Of course I only said and thought that once in my life...

I loved my teacher during all those years we worked together. I had my Diploma in 1977 with her. She was a generous and involving musician. After graduating I studied in Paris with Jacqueline Borot for three years and those were the most exciting years of my study. I absolutely loved Mademoiselle Borot, she gave me all the best of her teaching. But that's another story...

I am a passionate teacher because all of my teachers, both at school and at the Conservatory were passionate too. I was lucky. And my parents were teachers too and very passionate as well. So that's why in my mind you can't be a teacher, if you are not passionate!

I think I belong basically to the French school, I am very careful about souplesse, the quality of sound, the rhythm and

the melody. Of course my teaching is also a mix of different influences, mainly the Italian school and Carlos Salzedo. But I am curious and I "steal" with my eyes and my ears everything new from everywhere... if it works.

Conservatories in Italy changed a lot in the last 15 years. They are now so different from the Conservatory I did. Now they are Universities for Music and only accept students that already finished school. A story like mine, today would not be possible at all!

My course at the Conservatory in Venice is what we call a "main course", it means that Harp is the main subject for harp students, involving all their careers. You can be very good in all sort of subjects, but if you are not good in playing the harp you can't go on.

All students in the Venice Conservatory must study different subjects, like music theory, pedagogy, history, second instrument, music analysis as well as choir practice, chamber music and orchestra.

The names of the Diplomas are "Laurea di Primo Livello in Arpa" (Bachelor of harp) and "Laurea di Secondo Livello in Arpa" (Master of harp).

The number of students can change from one year to the next one. It depends on how many students have their degree, and how many asking to be accepted, pass the admission.

I am the only harp professor in my Conservatory and this year I have 13 students, having on average of about 45 hours of harp courses each in the academic year. The subject "Harp" includes different aspects such as solo repertoire, concertos for harp and orchestra, orchestral excerpts, history of the harp, history of the repertoire, etc.

I have been teaching for over 40 years and during all these years, students have changed a lot, of course, basically because everything has changed around us and still changes every day.

I see that today's students are fast and reactive. Basically they react promptly to physical requests, they are not afraid of speed or technical difficulties. They are difficult to teach when you ask them to go under the surface (beyond what is written), or to have their own ideas instead of just "copying" someone else's performance... perhaps that is because they have little time to consider all the different aspects of music...

I love my students and I work with them to make them more and more passionate of harp and music. My goal is to make them independent and strong, interested about the world and about the life itself, able to walk on their own legs! I work for them to become both good musicians and good people. I like so much to see them all being friends, helping each other, sharing harp, music and life.

Unfortunately, I have never been to South America and would love to go one day. Everything I know about the harp scene there, comes from my friendship with you Oscar who were the one that introduced me to the world of classical harp in Argentina.

This year is a very different one in everybody's life. The Corona virus (Covid-19) has changed our lives, our habits, our relationships. Italy was the first country in Europe to be involved in the pandemic. Schools and Universities closed on February 24th and will open again in September.

All the Italian students found themselves facing totally unexpected and different difficulties. I gave online harp lessons to my students, so it was a very different way to teach and to learn. In the beginning I thought it was just a way to stay with them, trying to help them not to get lost. But on the contrary it turned out to be one of the most fascinating experiences in my life as a teacher. I am surprised I had so much to learn after so many years! I am proud to say that I thank my students for their smiles, their energy and their love. We went through some huge, massive difficulties and challenges together and they were able to face this war and to win it!

BIO

Elisabetta Ghebbioni graduated with the highest marks from the Conservatorium "G. Nicolini" in Piacenza, the city of her birth. She continued her study of the harp with Giuliana Albisetti in Milan and Jacqueline Borot in Paris.

Elisabetta held the position of First Harp in the "Orchestra Sinfonica di Lecce" for eight years and collaborates actively with most important Italian music institutions: Orchestra RAI, Teatro la Fenice, Orchestra Filarmonica della Scala.

She is especially dedicated to chamber music and, with flautist Andrea Dainese and violist Giancarlo Di Vacri formed the Trio Leonardo, giving recitals throughout Europe, USA and Australia and collaborates with composers to find and to create new music for this combination of instruments.

As professor of Harp Elisabetta taught at the Conservatoriums of Matera, Lecce, Piacenza, Vicenza, Castelfranco Veneto and Bologna; since 2010 she holds the position of Chief teacher of Harp at the "Benedetto Marcello", the Conservatorium of Venice.

Ante todo, muchísimas gracias Christine por sumarte a mi serie de entrevistas 2020. ¡Qué alegría que hayas aceptado! Nosotros nos conocemos desde 1990 cuando estudiábamos con Marielle Nordmann y ella nos presentó allí en su casa pero... ¿podrías presentarte para quienes no te conocen?

¡Claro que sí Oscar! Soy Christine Icart, he nacido en Niza, Francia, y vivo actualmente en Saint Pée sur Nivelle, en el País Vasco francés. Soy profesora de arpa en MUSIKENE, Centro Superior de música del País Vasco (San Sebastián – España desde 2010) y también soy profesora de arpa en el Conservatorio Regional de Rueil Malmaison (en los suburbios de París) desde 1997. He enseñado antes de eso en el Conservatorio de Courbevoie (también en los suburbios Paris).

Cuéntanos Christine cómo fue que descubriste el arpa, ¡o por qué te interesó! Queremos saber sobre tus comienzos, tus profesores, tu relación con ellos...

Descubrí el arpa a los 6 años de edad. Quería tocar el arpa o el violín y cuando fui a escuchar una clase de arpa, le dije a mis padres: "voy a tocar el arpa y no quiero ir a escuchar el violín". Empecé en el Conservatorio Regional de Niza con Elizabeth Fontan Binoche y estudié con ella durante 10 años. Después estudié en el Conservatorio Superior de Paris con Gérard Devos durante 3 años. A los 13 años encontré también a Marielle Nordmann, con quien he estudiado regularmente.

He empezado con facilidad y placer, no estudiaba mucho en detalle porque como muchos niños, lo que me gustaba era tocar y cambiar rápidamente de obras.

A partir del Conservatorio Superior de Paris todo cambió porque me di cuenta de que para ser profesional había que trabajar mucho más. También el conservatorio y la vida en Paris me han permitido encontrar muchos músicos y escuchar a tantos otros, muy famosos. Creo que lo que me construyó como música fue el contacto y el trabajo con los otros instrumentistas en música de cámara.

Mi relación con cada uno de mis profesores fue muy diferente porque no tenía la misma edad, pero los tres han tenido una importancia muy grande en mi vida profesional y en mi evolución artística y personal. Cuanto más envejecemos, ¡más nos damos cuenta de lo que nos han pasado y trasmitido!

He guardado relación con cada uno de ellos durante toda mi vida, tal vez un poco menos con Gérard Devos.

Coméntanos sobre cómo nació tu interés por la enseñanza, los métodos y escuelas que te atravesaron y utilizas actualmente...

Retrospectivamente me parece obvio que Elizabeth Fontan Binoche me ha trasmitido la pasión de la enseñanza. La transmisión era parte total de su ADN.

Empecé a enseñar muy joven, a los 18 años y creo que aprendemos a lo largo de nuestra vida con cada alumno. No creo que yo haya enseñado muy bien al principio porque me faltaba distancia conmigo misma y con mi proprio aprendizaje. Podemos seguir una formación muy seria en pedagogía, pero nada puede reemplazar la experiencia en directo y es cada alumno el que en definitiva nos la enseña nosotros.

No pienso que haya un método único porque cada alumno es diferente, pero me parece muy importante integrar el máximo las buenas bases técnicas desde una edad temprana; no para tocar lo más veloz posible o ser el "mejor", sino para tener la libertad de comunicar y expresarnos. La técnica permite buscar un sonido y trasmitir lo que tenemos dentro y nuestra visión de las obras y de la música.

Elizabeth Fontan Binoche y Gérard Devos fueron alumnos de Marcel Tournier, y Marielle Nordmann de Lily Laskine entonces me parece evidente que vengo de la escuela francesa de Alphonse Hasselmans.

¿Cuál dirías que es la importancia de la cátedra de arpa o de la carrera de arpa en tu institución con respecto a las cátedras de otros instrumentos? ¿Crees que tiene una importancia menor o pequeña?

La verdad que no. El arpa está considerada como cualquier otro instrumento. No veo ninguna diferencia. Los estudiantes tienen las mismas oportunidades que los otros entonces ellos no tienen una impresión de un instrumento "menor o pequeño".

¿Los estudiantes cursan solo arpa o también otras materias teóricas como teoría musical, historia, materias pedagogías, etc.? ¿Ofrecen carreras de grado y de posgrado en Arpa en tu institución?

La formación en Musikene es muy completa. La formación básica incluye historia de la música, armonía y contrapunto,

análisis y educación auditiva, filosofía y estética de la música, acústica y organología. La formación de Interpretación de arpa incluye repertorio solista (4 años), repertorio orquestal (4 años), repertorio con pianista (2 años), transcripción (2 años), lectura a primera vista (2 años), música de cámara (3 años), bajo continuo (2 años), interpretación histórica de la música antigua (1 año) y fundamentos de mecánica y mantenimiento (2 años). También tenemos dos orquestas (sinfónica y banda) y talleres de creación contemporánea. Inclusive hay colaboraciones con dos orquestas profesionales, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Respecto de los títulos que otorgamos, la duración de la formación es de 4 años para el diploma de Bachelor y de 2 años para el diploma de Master. También hay un posgrado de un año renovable.

Te consulto sobre cuántos estudiantes tienes en tu cátedra de arpa, por lo menos usualmente y cuánto tiempo duran las clases. ¿Hay algún otro profesor, o tu sola?

Puedo tener 8 alumnos para el diploma de Bachelor y 4 para el Master. Hay una clase de repertorio solista de 1.30hs por semana y lo mismo para música de cámara (1.30hs por semana). También hay 3hs por grupos de dos, de repertorio orquestal cada 15 días. Las clases de bajo continuo o interpretación de la música antigua y lectura a primera vista son de dos horas cada 15 días.

Nosotros somos tres profesores de arpa: yo enseño el repertorio solista y música de cámara, el profesor Julien Marcou enseña repertorio orquestal, y Berengère Sardin enseña transcripción, bajo continuo, interpretación de la música antigua y lectura a primera vista.

¿Cómo es la situación con el instrumento Christine, respecto de la accesibilidad por ejemplo? ¿Los estudiantes tienen sus propias arpas o hay aulas de la institución donde pueden estudiar o disponer de una? Y también quería preguntarte si

tienen programas de intercambios internacionales o si participan en competencias internacionales.

Hay estudiantes que tienen su propia arpa y otros no. Se puede estudiar en el Conservatorio todos los días incluyendo los domingos. Tenemos una sala reservada exclusivamente para el estudio del arpa y se pueden reservar otras para compartir con los otros músicos. Cuando no hay clases, se puede estudiar también en el aula del arpa.

Respecto de las cuestiones internacionales la verdad es que Musikene participa desde siempre activamente en el programa europeo "Erasmus", desarrollando sólidas acciones de cooperación en el ámbito internacional. Con este programa pretendemos fomentar la cooperación entre centros de educación superior competentes en el marco europeo.

Respecto de la movilidad, como te comentaba recién, el programa "Erasmus" permite también a los profesores hacer intercambios pedagógicos con otros centros superiores de Europa. Este programa me parece indispensable para intercambiar, compartir, nutrir nuestra pedagogía y reflexión, conocer otro tipo de pedagogías, descubrir el repertorio que se estudia en diferentes países, los tipos de enseñanza y estructuras de los estudios. También el tema de la inserción profesional es muy diferente entre los países. Hoy, los estudiantes viajan mucho y cambian también de país para sus estudios, por lo que entonces tenemos que conocer el funcionamiento básico de cada uno de esos países. ¡Solo lamento no poder tener otros intercambios con las naciones más allá de Europa!

Quería preguntarte cuáles son a tu criterio los principales desafíos a la hora de enseñar el instrumento. ¿Qué distintos métodos de enseñanza utilizas o aconsejas para la enseñanza en distintos niveles?

Para mí el desafío principal es el de intentar inculcar lo más pronto posible, bases sólidas de técnica y de música, capacidad

de escucha, comprensión básica de la partitura, metodología de trabajo, consciencia corporal y la relación neuro-muscular, autonomía de trabajo y capacidad de autocrítica sobre el propio trabajo.

No tengo métodos muy diferentes entre los niveles, pero es un camino que se desarrolla a lo largo de los años. Para los principiantes, utilizo el método de Grossi y los estudios de Pozzoli, para los intermedios utilizo los estudios y ejercicios de Bochsa y Larivière y para los avanzados prefiero a Larivière, Salzedo, Bach/Grandjany, Dizi y Posse entre otros, pero estos serían los principales.

¿Qué tendencias ves en los estudiantes de arpa en tu país o en el exterior respecto de la técnica y la interpretación?

Creo que el nivel del arpa en el mundo subió de una manera fenomenal. Hay arpistas que tocan obras de gran dificultad cada vez más jóvenes y es muy impresionante escuchar estos resultados (en el sentido del desempeño). Esto constato que en realidad es muy general para todos los instrumentos y no solamente para el arpa. Quizá esta evolución de técnica y posibilidades instrumentales se realizan en detrimento de la dimensión del sonido y de la musicalidad. Para mí el sonido es nuestra identidad profunda, por tanto, una prioridad absoluta, el camino de nuestra vida de músico.

Cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y de evolución, y nuestra época permite cada vez menos, respetar ese ritmo muy diferente en cada uno. Hay que dar tiempo al tiempo. Dejar el tiempo vivir, evolucionar, dudar, crecer, madurar... con las obras y con la música.

¿Conoces algo de la realidad del arpa en Latinoamérica/ Sudamérica?

Desde hace 30 años tengo una relación bastante especial con la Argentina porque he tenido la suerte de encontrar a cuatro

arpistas que han estudiado un poco conmigo en Paris: Marcela Méndez, Flavia Tomasi, Alina Traine y por supuesto, ¡tú Oscar! A través de todos ustedes he descubierto la historia del arpa en Argentina y sigo la evolución increíble y el trabajo que se hace especialmente gracias a Marcela Méndez y a ti. ¡Ahora sólo me queda ir a Argentina! Además, déjame comentarte que en estos momentos tengo también una alumna de México y otra de Cuba.

A modo de finalización de esta entrevista, ¿qué quisieras decirles a los estudiantes, profesionales o profesores del mundo en base a tu experiencia o qué legado o enseñanzas les dejarías?

Los jóvenes sueñan a veces con ser famosos, ganar concursos, grabar discos y piensan que es una finalidad, el único objetivo que debe alcanzarse. La música, intrínsecamente, no tiene nada que ver con esto. La música es una parte de la vida, y a través de ella, nos descubrimos, crecemos y aprendemos.

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

CHRISTINE ICART

https://musikene.eus/profesores/christine-icart

I am Christine Icart, I was born in Nice, France, and I currently live in Saint Pee sur Nivelle, in the French Basque Country. I have been a harp professor at MUSIKENE, Higher School of Music of the Basque Country (San Sebastián – Spain) since 2010, and I am also a harp teacher at the Rueil Malmaison Regional Conservatory (in the suburbs of Paris) since 1997. I have taught before that at the Courbevoie Conservatory (also in the Paris suburbs).

I have discovered the harp when I was 6 years old. I wanted to play the harp or violin and when I went to listen to a harp class, I said to my parents: "I am going to play the harp and I don't want to go listen to the violin." I started at the Nice Regional Conservatory with Elizabeth Fontan Binoche and I studied with her for 10 years. Then I studied at the Conservatoire Superior de Paris with Gérard Devos for 3 years. At the age of 13 I also met Marielle Nordmann, with whom I have studied regularly.

I started with ease and pleasure, I did not study much in detail because like many children, what I liked was playing and quickly change pieces.

After the Conservatoire Superior de Paris everything changed because I realized that in order to be a professional you had to work much more. Also the conservatory and the life in Paris have allowed me to find many musicians and listen to so many others, very famous. I think that what built me as a musician was the contact and work with the other chamber music players.

My relationship with each of my teachers was very different because I was not the same age, but all three have had a great importance in my professional life and in my artistic and personal evolution. The older we get, the more we realize what has happened to us and passed on to us!

I had a relationship with each one throughout my life, a little less with Gérard Devos.

In retrospect it seems obvious to me that Elizabeth Fontan Binoche has transmitted to me the passion of teaching. The transmission was all part of her DNA.

I started teaching very young, at 18 years old and I think we learn throughout our lives with each student. I don't think I taught very well at first because I lacked distance from myself and from my own learning. We can follow a very serious training in pedagogy, but nothing can replace the live experience and it is each student who ultimately teaches it to us.

I don't think that there is a unique method because each student is different, but I think it is very important to integrate as much as possible the good technical bases from an early age; not to play as fast as possible or to be the "best", but to have the freedom to communicate and express ourselves. The technique allows us to search for a sound and transmit what we have inside and our vision of the works and of the music.

Elizabeth Fontan Binoche and Gérard Devos were students of Marcel Tournier, and Marielle Nordmann of Lily Laskine so it seems obvious to me that I come from the French school of Alphonse Hasselmans.

The harp is considered like any other instrument. I don't see any difference. Students have the same opportunities as others so they do not have an impression of a "minor or small" instrument.

The training in Musikene is very complete. Basic training includes music history, harmony and counterpoint, auditory analysis and education, music philosophy and aesthetics, acoustics, and organology. Harp Interpretation training includes solo repertoire (4 years), orchestral repertoire (4

years), repertoire with pianist (2 years), transcription (2 years), first sight reading (2 years), chamber music (3 years), bass continuous (2 years), historical interpretation of early music (1 year) and fundamentals of mechanics and maintenance (2 years). We also have two orchestras (symphony and band) and contemporary creation workshops. There are even collaborations with two professional orchestras, the Euskadi Symphony Orchestra and the Bilbao Symphony Orchestra.

Regarding the degree we grant, the duration of the training is 4 years for the Bachelor's degree and 2 years for the Master's degree. There is also a renewable one-year graduate program.

I can have 8 students for the Bachelor diploma and 4 for the Master

There is a solo repertoire class of 1.30 hours per week and the same for chamber music (1.30 hours per week). There are also 3 hours for groups of two, with an orchestral repertoire every 15 days. Continuous bass or early music performance and improvisation classes are two hours every 15 days.

We are three harp professors: I teach the solo repertoire and chamber music, Professor Julien Marcou teaches orchestral repertoire, and Berengère Sardin teaches transcription, basso continuo, early music performance, and first sight reading.

There are students who have their own harp and others do not. You can study at the Conservatory every day including Sundays. We have a booth reserved only for the study of the harp and other booths can be reserved to share with the other musicians. When there are no classes, you can also study in the harp classroom.

Regarding international opportunities, the truth is that Musikene has always actively participated in the European program "Erasmus", developing solid cooperation actions in the international arena. With this program we aim to promote cooperation between competent higher education centers in the European framework.

With regard to mobility, as I just mentioned, the "Erasmus" program also allows teachers to make pedagogical exchanges with other higher schools in Europe. This program seems to me essential to exchange, share, nurture our pedagogy and reflection, learn about other types of pedagogies, discover the repertoire studied in different countries, the types of teaching and study structures. Also the topic of professional insertion is very different between countries. Today, students travel a lot and also change countries for their studies, so then we have to know the basic operation of each of those countries. I just regret not being able to have other exchanges with other nations beyond Europe!

For me the main challenge is to try to install, as soon as possible, a solid foundation of technique and music, listening skills, basic understanding of the score, work methodology, body awareness and the neuro-muscular relation, autonomywork and capacity for self-criticism about one's work.

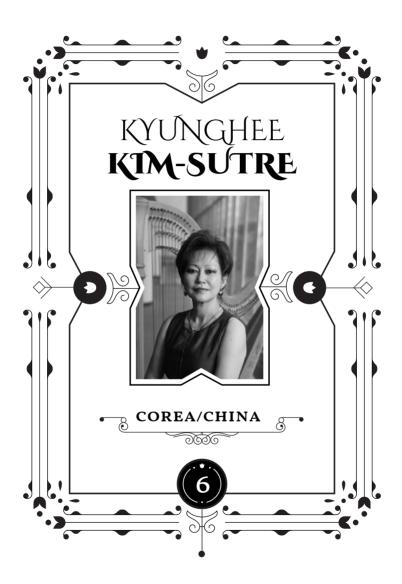
I don't have very different methods between levels, but it is a path that develops over the years. For the beginners, I use the Grossi method and Pozzoli studies, for the intermediate levels I use Bochsa and Larivière studies and exercises, and for the advanced ones I prefer Larivière, Salzedo, Bach / Grandjany, Dizi and Posse among others, but these would be the main ones.

I think the level of the harp in the world went up in a phenomenal way. There are harpists playing increasingly difficult Works, younger, and it is very impressive to hear these results (in the sense of performance). This I find it to be actually very general for all instruments and not only for the harp. Perhaps this evolution of technique and instrumental possibilities are carried out to the detriment of the sound and musical dimensions. For me, sound is our deep identity, therefore, an absolute priority, the path of our life as a musician. Each one has its own rhythm of learning and of evolution, and our time allows less and less to respect that very different rhythm in

each one. You have to give time to time, let time live, evolve, doubt, grow, mature... with works and music.

For 30 years I have had a very special relationship with Argentina because I have been lucky to find four harpists who have studied with me a bit in Paris: Marcela Méndez, Flavia Tomasi, Alina Traine and of course, you Oscar! Through all of you, I have discovered the history of the harp in Argentina and I follow the incredible evolution and the work that is done especially thanks to you and Marcela Méndez. Now, I only have to go to Argentina for once! Also, let me tell you that right now I also have a student from Mexico and another from Cuba!

Young people sometimes dream of being famous, winning contests, recording records, and they think it is a goal, the only goal to be achieved. Music, intrinsically, has nothing to do with it. Music is a part of life, and through it, we discover, grow and learn.

Estimada profesora, ante todo ¡un placer enorme poder entrevistarla! No tengo aún el honor haberla conocido personalmente, pero tengo esperanza de que eso suceda pronto. ¡Quisiera que se presentara, para que los arpistas hispano-parlantes de todo el mundo puedan conocerla en profundidad!

Un placer enorme estimado profesor Oscar, ¡gracias por haberme contactado y haberme ofrecido de participar en su ciclo de entrevistas a renombrados profesores de arpa del mundo! Les cuento a todos que mi nombre es Kyunghee Kim-Sutre, nací en Seúl, Corea del Sur, y vivo en París y en Tianjin (China). Actualmente soy titular de la cátedra de arpa en la Juilliard School of Music de Tianjin, China. Estoy casada con el violinista francés Guillaume Sutre desde hace 30 años, en la vida y en el escenario.

Usted es una profesora verdaderamente internacional. Cuéntenos por favor cómo y dónde fue que descubrió el arpa y con qué profesores se ha formado a lo largo de su carrera.

Mientras estudiaba piano, un joven amigo que tocaba el arpa me presentó este hermoso instrumento e inmediatamente le pedí a mi madre que me dejara aprenderlo. De hecho, al principio pude aprender rápido porque solo tenía que adaptar la posición de mis manos desde el piano al arpa.

Mi primer maestro fue muy amable y siempre alentador, estaba tan orgulloso de mí que rápidamente me hizo sentir motivada y ser responsable.

Comencé con el profesor Kyo-Sook Lee, que era profesor en la Universidad Nacional de Seúl y luego fui aceptada en el Curtis Institute of Music (Pensilvania, E.E. U.U.) para estudiar con la profesora Marilyn Costello. Después de graduarme, fui a la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana para estudiar con la profesora Susann McDonald y a Francia para aprender sobre las tradiciones francesas con las grandes profesoras Jacqueline Borot, E. Fontan-Binoche y Brigitte Sylvestre.

Quería preguntarle cómo nació su interés por la enseñanza y qué método o forma de enseñar utiliza. También quisiera saber si considera que usted pertenece a alguna "escuela" de enseñanza del arpa o si por el contrario utiliza elementos de distintas escuelas.

Enseñar es algo muy humano para mí, una necesidad natural. Si puedo ser útil para ayudar a alguien a progresar en su vida, desarrollar habilidades para convertirse en un mejor músico y hacerlos felices de aprender y tocar, ¡entonces se convierte en mi gran felicidad! No sé si lo llamaría una pasión, pero para mí es muy importante transmitir a las generaciones más jóvenes lo que aprendí con mis grandes maestros, y a través de mi experiencia personal tocando y grabando desde hace más de 30 años.

Básicamente, me gustan muchos aspectos de la forma de tocar francesa. Francia naturalmente tiene una fuerte tradición porque el arpa de pedal de doble acción nació allí con Sebastien Érard y muchos compositores franceses contribuyeron al desarrollo de este instrumento al componer tantas piezas hermosas.

¿Cuál diría que es la importancia de la cátedra de arpa o de la carrera de arpa en su institución con respecto a las cátedras de otros instrumentos? ¿Piensa que para un instrumento tan "grande", aún tiene una importancia "pequeña" para los estudiantes o que no es así?

La Juilliard de Tianjin inmediatamente le dio una gran importancia al lugar del arpa, tanto en los conciertos como en el programa educativo. La mayoría de los conciertos con el Ensamble Tianjin Juilliard presentan un trabajo de música de cámara que incluye arpa, y durante las giras en China y en los países vecinos, el arpa siempre ha estado presente. Paralelamente, el programa de música de cámara de pregrado ofrece a los estudiantes la posibilidad de aprender y tocar este magnífico repertorio a una edad muy temprana, como cualquier otro instrumento.

No estoy muy a favor de un Ensamble de Arpas que reemplace el programa de música de cámara. Por supuesto, que puede ser algo divertido de hacer, pero es muy importante darle al arpa su lugar entre los otros instrumentos ¡y no aislarlo! Esta es también la razón por la cual el arpa se agrupa con otros instrumentos de cuerda para los exámenes de fin de año, por lo que me llevan a evaluar a los violinistas y a otros estudiantes de cuerdas, mientras que mis estudiantes son evaluados por otros jurados de la familia de cuerdas. Regularmente les digo a mis alumnos que recibir comentarios de maestros que no están necesariamente familiarizados con su instrumento siempre es muy beneficioso.

¿Los estudiantes cursan solo arpa u otras materias teóricas como teoría musical, historia, materias pedagogías etc.? Y tambien le pregunto si su institución ofrece carreras de grado y de posgrado en Arpa.

Todos mis alumnos admitidos para la carrera de pregrado tienen lecciones instrumentales y participan en mi clase de estudio semanal. También se inscriben en clases de audición, teoría, inglés, música de cámara y cantan en el coro. La escuela tiene dos programas: el preuniversitario y el máster de posgrado que pronto comenzará y será absolutamente novedoso. En los próximos años se convertirá en un programa de prestigio y de referencia para toda China.

¿Cuántos estudiantes tiene actualmente en su cátedra de arpa y cómo se estructura la cursada? ¿Hay algún otro profesor además de usted?

No, yo soy la única profesora de arpa en la Juilliard de Tianjin. Como la escuela acaba de crearse, hemos aceptado solo dos estudiantes de arpa en este primer año para que podamos llenar gradualmente la clase de manera equilibrada durante los próximos años. Mis alumnos reciben una hora de clase privada por semana y también participan en mi clase de estudio semanal.

Y de nuevo, tenga en cuenta profesor que la Julliard de Tianjin (TJS, Tianjin Juilliard School) es una escuela muy, muy nueva que acaba de abrirse desde el año pasado (2019) en septiembre, por lo que llevamos estudiantes gradualmente para tener espacio para cada año, por lo que comenzamos con dos estudiantes el año pasado, que tienen una clase de arpa y una clase de estudio (juntos) de arpa por semana.

¿Los estudiantes tienen sus propias arpas? Porque en Latinoamerica es muy difícil poder acceder. Lo mismo sucede con los programas de intercambio internacionales o los concursos...

¡Claro! Los estudiantes tienen su propia arpa en casa y, si lo desean, pueden practicar en cualquier momento en la escuela donde tenemos una hermosa Lyon & Healy estilo 11 dorada, y este año que viene nos llegará una nueva Lyon & Healy estilo 23, también dorada. Nuestro nuevo campus en Binhai abrirá en unos pocos meses y, por supuesto, tendremos estudios y salas de práctica reservados para los arpistas. Los estudiantes pueden participar en cualquier competencia internacional o academia de verano en cualquier momento, pero solo con la aprobación previa del profesor.

Usted como profesora, ¿tiene la oportunidad de viajar al exterior para enseñar? ¿Qué tipo de actividades realiza?

Por supuesto, puedo ir a cualquier parte del mundo para enseñar y dar conciertos, ¡siempre y cuando no abandone a mis alumnos dejándolos solos! El semestre pasado, antes del brote del virus (Covid-19), viajé a Guangzhou, Beijing, Shanghai, Hangzhou (China) y a Seúl (Corea del Sur), para dar clases magistrales y conciertos. Por lo general, durante el período de verano, enseño y actúo en festivales y academias en Europa.

Quisiera consultarle cuáles considera que son los principales desafíos a la hora de enseñar el instrumento y qué distintos métodos de enseñanza utiliza o aconseja para los diferentes niveles.

Lo más importante es encontrar para cada alumno el método que le permita progresar técnicamente, al tiempo que los hace conscientes de no ponerse en peligro físico debido al exceso de tensión y, por supuesto, les ayuda a prosperar musicalmente. Dado que el arpa puede ser un instrumento muy aislado y debido a que tenemos un repertorio tan pequeño en comparación con los otros instrumentos principales, es muy importante escuchar cualquier cosa menos el arpa para construir una cultura musical general.

¡Las clases de música de cámara también son muy importantes para los jóvenes arpistas, ya que les dan la oportunidad de exponerse a otros instrumentos y sus desafíos, a grandes obras maestras, pero también es una forma agradable y natural de promover el arpa a muchos instrumentistas... ¡que generalmente no lo conocen bien! También es un muy buen entrenamiento para que los arpistas aprendan a tocar con otros músicos, y generalmente les ayuda mucho cuando tocan en una orquesta y que tienen que formar parte de un ensamble.

Una de mis preguntas centrales en este ciclo de Entrevistas 2020 tiene que ver con las tendencias que los profesores observan en los estudiantes del arpa en su país o en el exterior respecto de la técnica o la interpretación. ¿Alguna reflexión que nos pueda compartir?

El problema es que con demasiada frecuencia los estudiantes de arpa aprenden las mismas piezas y solo conocen a los compositores que escribieron para el arpa. A menudo carecen de curiosidad y se privan de la felicidad de descubrir nuestra herencia musical universal de una manera más amplia.

Toda mi vida he estado tocando con muchos grupos diferentes y escuchando muchos conciertos de música de cámara, y esto me ha permitido encontrar siempre más inspiración en mis interpretaciones. La interpretación debe ser muy personal, por lo que siempre recomiendo más investigación sobre la vida del compositor, sus antecedentes geográficos y culturales, sus composiciones para otros instrumentos, para que podamos entender mejor el contexto y usar más imaginación para explicar su mensaje musical.

La velocidad de ejecución es algo subjetiva, pero es importante encontrar el tempo que corresponda a la personalidad y al sonido del intérprete, pero por supuesto también al estilo de la pieza.

¿Qué relación tiene con sus estudiantes y cómo la describiría? ¿Formal, de enseñante, colaborativa, lazos de amistad o de qué manera?

Me siento muy unida a ellos, a veces como una madre, pero al mismo tiempo soy estricta con ciertos valores, como el respeto y el compromiso. Mis alumnos suelen ser muy generosos y les gusta trabajar juntos y, naturalmente, se ayudan mutuamente.

¿Conoce algo de la realidad del arpa en Sudamérica? Porque para alguien con sus orígenes geograficos, debemos resultarle muy distantes... ¿o estoy equivocado?

Lamento mucho no haber tenido la oportunidad de ir a América Latina, a pesar de que he soñado con ir allí desde hace mucho tiempo.... ¡Pero mi esposo estuvo allí muchas veces para dar conciertos y una vez me compró un arpa paraguaya... de un luthier en Asunción y me la trajo a París!

Por último profesora, si usted tuviera que pensar algo para decirles a los cientos de estudiantes y arpistas profesionales... algo que les dejaría como enseñanza o consejo tal vez... ¿Qué sería?

¡Siempre digo que hay muchas partituras musicales originalmente compuestas para el arpa que están durmiendo en bibliotecas públicas de todo el mundo! Yo animaría a los arpistas a tener más curiosidad al respecto. Que caven y redescubran este hermoso repertorio, ¡qué no lo dejen olvidado! Desde hace

mucho tiempo que llevo a cabo estas investigaciones, y puedo afirmar que estoy muy orgullosa de haber encontrado estas piezas, de haberlas grabado y haberles dado nueva vida.

Siempre es un placer ver amantes de la música, estudiantes e incluso músicos profesionales que vienen a preguntarme después de un concierto sobre una pieza, o un compositor del que ni siquiera habían escuchado antes, y lo sorprendidos que se quedan por la belleza de estas obras maestras olvidadas...

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

KYUNGHEE **KIM-SUTRE**

My name is Kyunghee Kim-Sutre, I was born in Seoul, South Korea, I live in Paris and in Tianjin (China). I am currently Harp Faculty at Tianjin Juilliard School. I am married with French violinist Guillaume Sutre since 30 years, in life and on stage.

While I was studying piano, a young friend who was playing the harp introduced me to this beautiful instrument, and I immediately asked my Mother to let me learn it. I started with Professor Kyo-Sook LEE who was a professor at the Seoul National University and then I was accepted to the Curtis Institute of Music (USA) to study with Ms. M. Costello. After graduating, I went to Indiana University Jacobs School of Music to study with Ms. McDonald and then to France to learn about the French traditions with Mme J. Boro, Mme E. Fontan-Binoche and Mme B. Sylvestre.

In fact, at the beginning I could learn fast because I just had to adapt my hands position from the piano to the harp. My first teacher was very nice and always encouraging me, he was so proud of me which made me quickly feel motivated and responsible.

It is something very human for me, a natural need. If I can be useful to help someone to progress in their life, to develop skill to becomes better musician and to make them happy about learning and playing, then it becomes my great happiness! I don't know if I would call it a passion, but for me it is so vital to transmit to younger generations what I learned with my great teachers, and throughout my personal experience performing and recording for more than 30 years.

Basically I like many aspects of the French way of playing. France naturally has a strong tradition surely because the double-action

pedal harp was born in France with Sebastien Érard and many French composers contributed to the development of this instrument by composing so many beautiful pieces.

Tianjin Juilliard immediately attached a great importance to the place of the harp as well in the concerts as in the educational program. Mostly all the concerts with the Tianjin Juilliard Ensemble feature a chamber music work including harp, and during tours in China and in neighboring countries, the harp have always been present. In parallel, the chamber music program for Pre-College gives to students the possibility to learn and perform this magnificent repertoire already at a very young age, like any other instrument.

I am not very favorable with harp ensemble which would replace the chamber music program, of course it can be a fun thing to do but it is very important to give the harp its place among the other instruments, and not to isolate it. This is also why the harp is grouped with other stringed instruments for the end of year exams, so I am brought to judge violinists and other string students, while my students are judged by the other professors of the string family. I regularly tell my students that receiving comments from teachers who are not necessarily familiar with their instrument is always very beneficial!

All my students admitted to Pre-College have instrumental lessons and participate to my weekly studio class. They also enroll in ear training, theory, English, chamber music classes and they sing in the choir. The Tianjin Juilliard School has two programs: the Pre-College and the Graduate Master degree in Orchestra Studies. For the harp, we will be accepting new students starting 2021. Even though the initial plan of Graduate School didn't include Harp major, it is my great pleasure to announce that the school will now offer it next year, especially that this kind of program is still quite rare.

I am the only harp faculty at Tianjin Juilliard School. As the school has just been created we have accepted only two harp students in this first year so that we can gradually fill the class in a balanced way during the years to come. My students get one hour of private lesson per week and they also participate to my weekly studio class.

All students have their own harp at home and if they want, they can practice any time at school where we have a beautiful golden Lyon & Healy Style 11, and this coming year we will get a new golden Lyon & Healy Style 23.

Our brand new campus in Binhai is opening in a few months and of course we will have studios and practice rooms reserved for harpists. The students can participate to any international competitions or summer academies at any time, but only with the professor's approval.

Of course, I am able to go anywhere in the world to teach and give concerts, as long as I don't abandon my students by leaving them to themselves! Last semester, before the virus outbreak, I travelled to Guangzhou, Beijing, Shanghai, Hangzhou and Seoul to give masterclasses and concerts. Usually during summer period, I'm teaching and performing in Festivals and Academies in Europe.

The most important thing is to find for each student the method which allows him or her to progress technically, while making them aware of not putting themselves in physical danger because of excess of tension, and of course helping them to flourish musically. Since the harp can be a very isolated instrument and because we have such a small repertoire compare to the other major instruments, it is so important to listen to anything but harp in order to build a general music culture. Chamber music classes are also very important for young harpists, giving them the opportunity to be exposed to other instruments and their challenges, to great masterpieces, but it is also a nice and natural way to promote the harp to many instrumentalists who usually don't know it that well! It is also a very good training for harpists to learn to play with

others, and it usually helps them a lot when they play in an orchestra, and that they have to fit within the ensemble.

The problem is that too often harp students learn the same pieces and they only know the composers who wrote for the harp. They often lack curiosity and deprive themselves of the happiness of discovering our universal musical heritage in a wider way.

All my life I have been playing with many different groups and listening to a lot of chamber music concerts, this has allowed me to find always more inspiration in my interpretations. They must be very personal, so I always recommend more research about the composer's life, his geographical and cultural background, his compositions for other instruments, so that we can understand better the context and use more imagination to explain his musical message.

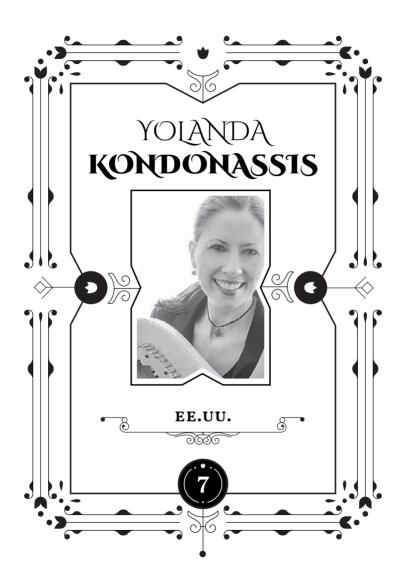
Speed of playing is somewhat very subjective, but it is important to find the tempo which corresponds to the personality and the sound of the performer, but of course also to the style of the piece.

I feel very close to my students, sometimes like a mother but at the same time I am strict with certain values, like respect. My Students are usually very generous and they like to work together and they naturally help each other.

I am so sorry that I never had a chance to go to Latin America, even though I have been dreaming to go there since a very long time... But my husband has been there many times for concerts and once he bought a Paraguayan harp for me, from a luthier in Asunción and brought it to Paris!

I state that there are a lot of music scores originally composed for the harp that are sleeping in public libraries around the world, so I would encourage harpists to be more curious about it. Dig and rediscover this beautiful repertoire! Don't leave it forgotten anymore! Since a very long time I have been doing this research and I'm very proud to even have recorded these pieces and to have given them a new life! It is always an enjoyment

to see music lovers, students and even professional musicians coming to ask me after a concert about a piece, or about a composer they even didn't hear about, and how surprised they were by the beauty of these forgotten masterworks.

¡Buenos días estimada Yolanda! ¡Qué honor poder contarte entre los profesores participantes de este ciclo 2020 de entrevistas! Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar. Nosotros tuvimos el honor de conocernos en Chicago durante los Lyon&Healy Awards de 2019, en donde estuviste como Miembro del Jurado. Para quienes aún no te conoces o quisieran saber más sobre ti, ¿cómo te presentarías?

¡Por favor! ¡Me pareció muy interesante este proyecto tuyo Oscar, así que aquí estoy! Bueno, me presento, mi nombre es Yolanda Kondonassis y vivo en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Actualmente soy profesora de arpa en el Instituto de Música de Cleveland y en el Conservatorio de Música de Oberlin, ambos en el estado de Ohio.

¿Dónde comenzaste a estudiar y quienes fueron tus primeros maestros o profesores?

Comencé mi estudio del arpa a la edad de nueve años en mi ciudad natal de Norman, Oklahoma. Mis primeros maestros fueron Susan Dederich y Joan Holland. Asistí a la escuela secundaria en la Academia de Artes Interlochen, lo cual fue una experiencia maravillosa que me cambió la vida. Luego continué en el Instituto de Música de Cleveland como estudiante de Alice Chalifoux, donde recibí mi licenciatura y maestría en interpretación de arpa.

Quisiera preguntarte por tu relación con tus profesores. ¿Cómo podrías describirla y qué te queda de ellos?

Permanecí cerca de todos mis maestros a lo largo de mi vida y aprendí de ellos que sus relaciones personales con sus estudiantes a veces son tan importantes para fomentar el crecimiento y el éxito como cualquier otra cosa. No es suficiente ser un buen maestro. También debes ser un buen mentor!

Supongo que eso te marcó para poder dedicarte además de a tu carrera como concertista, ¿y también a la docencia verdad? ¿Cómo fue tu comienzo en este maravilloso camino que es la enseñanza?

Cuando mi maestra, Alice Chalifoux, se retiró en 1997, yo me acababa de mudar a la ciudad de Nueva York, firmé un contrato de administración con ICM Artists y comencé un contrato de grabación con Telarc Records. Alice Chalifoux además quería que yo la sucediera tanto en sus puestos docentes en el Instituto de Música de Cleveland como en el Conservatorio Oberlin. Cuando le pregunté exactamente cómo iba a hacerlo todo con mis giras, grabaciones y viviendo en Nueva York, ella simplemente dijo: «Lo resolverás».

¡Y de hecho lo hice! Y además con el paso del tiempo descubrí que la combinación de enseñanza y actuación (en el arpa) ha sido increíblemente gratificante. Es muy útil hacer activamente lo que estás enseñando en tiempo real. Puedo compartir mis descubrimientos con mis alumnos semanalmente, lo que hace que cada descubrimiento sea más emocionante.

¡Has estudiado con grandes profesoras! Así que aprovecharé eso para pregúntate si ellas te inculcaron alguna técnica especifica. ¿Te encuadras dentro de alguna escuela de arpa o tomas elementos de varias?

Yo toco, enseño y fui entrenada en la escuela de Técnica de Salzedo. Sin embargo, la técnica es solo una parte de la receta para convertirse en un gran músico. Encontrar la voz musical única y expresar algo profundo va mucho más allá de la técnica.

¿Consideras que el arpa tiene algún tipo de limitación, en término de repertorio o importancia dentro de las instituciones educativas, en comparación con otros instrumentos?

El arpa siempre será un poco desvalida cuando se trata de encontrar programas y oportunidades excepcionales. Sin embargo, esta generación se está volviendo muy buena para crear sus propias oportunidades, repertorio y métodos para compartir lo que hacen, lo cual me parece muy alentador y emocionante. Trato de entrenar a mis alumnos para que se esfuercen más allá de lo que creen que es posible, para que crean en sí mismos y busquen formas de hacer una diferencia en el mundo. Esto, creo, es lo que todos debemos tratar de hacer como músicos en nuestra sociedad que se encuentra transitando un momento de cambios veloces. El campo de la música necesita evolucionar junto con todo lo demás.

¿Cómo es el sistema de cursada en las instituciones en las que das clases? ¿Qué nos podrías decir sobre la forma en la que están armados los programas, la dinámica, o sobre los títulos que se otorgan en tu institución?

Mis estudiantes en Oberlin reciben una licenciatura al final de su programa de cuatro años. Mis alumnos en The Cleveland Instite of Music reciben diferentes grados, dependiendo de su programa. Se ofrecen los siguientes títulos: licenciatura/ bachillerato, Maestría, Diploma de Artista, Certificado de Estudios Profesionales e inclusive Doctorados.

Respecto del régimen de cursadas, todos mis alumnos tienen una clase privada semanal conmigo, una clase semanal de seminario de arpa y una variedad de otras clases de música como teoría de la música, historia y literatura. También están obligados a tomar materias académicas. Mi plan de estudios de Oberlin se ampliará en 2021 para incluir una gama más amplia de capacitación en áreas como emprendimiento, liderazgo, desarrollo de proyectos, composición, improvisación, tecnología digital, pedagogía y comunicación. Estoy rediseñando el programa Oberlin para abordar muchas de las habilidades que creo que son tan importantes para los jóvenes músicos de hoy en día para iniciar una carrera.

Eso es interesantísimo, porque no solo se trata de la capacidad y aptitudes para tocar el arpa, sino que además les estas incorporando una gran variedad de recursos y un complemento de formación por competencias, que no siempre están incluidos en los programas tradicionales para instrumentos. ¿Esto lo llevas adelante con otros profesores de arpa o eres la única profesora? Y te consulto también por el cupo de alumnos...

La verdad es que soy la profesora principal de arpa tanto en el Instituto de Música de Cleveland como en el Conservatorio Oberlin. Mi límite en Oberlin es de 4-5 estudiantes y mi clase actual en el Instituto Cleveland es de 6. Paso un día completo por semana en cada escuela.

Y tus estudiantes ¿cuentan con sus propias arpas? ¿Tienen por ejemplo la posibilidad de disponer de ellas de alguna otra forma, o de disponer de lugares de estudio y practica?

La mayoría de mis alumnos traen sus propias arpas a la institución. Sin embargo, ambas instituciones tienen varias arpas buenas que los estudiantes sin sus propios instrumentos pueden usar. En el CIM por ejemplo, hay un gran estudio donde se guardan todas las arpas y los estudiantes usan salas de práctica individuales que están cerca. En Oberlin, tengo un estudio para la enseñanza y el guardado de arpas escolares y cada estudiante tiene su propia sala de práctica permanente que es exclusivamente suya (de uso exclusivo). Con un permiso

especial, los estudiantes pueden usar las arpas institucionales para participar en competencias por ejemplo.

¿Y que hay sobre ti? ¿puedes viajar o enseñar en otras partes del mundo además de tu extensa trayectoria en los Estados Unidos?

¡Claro, por supuesto! Casi siempre doy clases magistrales cuando visito ciudades en giras de conciertos. He impartido clases magistrales en todo Estados Unidos y en Polonia, Nueva Zelanda, Grecia, Inglaterra, Asia, Canadá, Brasil y muchos otros países.

Si tuvieras que describir las características principales de los estudiantes de arpa en general, ¿qué dirías? ¿O qué tendencias observas, o que criticas harías por ejemplo?

Hoy veo una gran imaginación e ingenio en los estudiantes en edad universitaria. Dicho esto, también veo una disminución en la paciencia, el enfoque y la capacidad de atención que, según creo, se debe a la inmediatez y la constante distracción de nuestro mundo basado en Internet. Cada vez es más difícil hacer que la gente disminuya la velocidad, reflexione y haga un trabajo que no implique atajos. Esto no es tanto una crítica a los estudiantes de hoy sino un signo de nuestros tiempos.

Si tengo una crítica, sería que los estudiantes no están lo suficientemente interesados en aprender sobre la historia de sus instrumentos y los grandes arpistas que vinieron antes que ellos. Yo recuerdo perfectamente que solía estudiar grabaciones de todos los grandes arpistas, una y otra vez: Zabaleta, Robles, Laskine, Grandjany, Salzedo y muchos otros. Conocía bien cada uno de sus estilos y aprendí mucho escuchando. Los estudiantes de hoy tienden a decir «Quiero ser mi propia persona». Si bien fomento esta idea, a menudo uno se convierte en su propia persona a través del estudio, el conocimiento y las lecciones de todos los que nos precedieron.

¡Exactamente! Me comentaste al comienzo cómo fue tu relación con quienes te precedieron, pero ahora quisiera indagar por quienes te seguirán: tus estudiantes ¿Cómo es tu relación con ellos y qué nos puedes compartir al respecto?

Yo adoro a mis alumnos. Diría que estoy muy cerca de cada uno de mis alumnos individualmente y con mis estudios como grupo, muy parecido a una especie de unidad familiar. Para mí es extremadamente importante que mis alumnos se lleven bien entre ellos, que se

apoyen y que se respeten entre sí, y también que contribuyan a un ambiente de trabajo saludable.

Ahora viniendo a Sudamérica, ¿has estado alguna vez aquí? ¿Conoces algo de la escena del arpa en nuestra región?

La verdad es que solo he estado en Brasil, donde toqué el Concierto para arpa de Ginastera con la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais. Me encantó la experiencia y solo desearía haber tenido más tiempo para explorar más América Latina en ese viaje. Yo recientemente había hecho un álbum centenario celebrando el trabajo de Alberto Ginastera y así fue que conocí a su hija, Georgina Ginastera, en el proceso. ¡Ojalá pudiera haber hecho una parada en Argentina!

¿Qué representa la música en tu vida y qué crees que debería significar para los demás?

Diría que la música es un campo increíblemente noble y gratificante que requiere infinita paciencia, humildad, trabajo duro y pasión. Si hay algo más en el mundo que podrías ser feliz haciendo, en lugar de música, entonces la música no es para ti. La música debe ser una fuerza impulsora que te mantenga atravesando los tiempos difíciles y que te ayude a seguir buscando tu voz y una forma de expresar tu visión, sin importar los obstáculos. Una carrera en la música no debería sentirse como un trabajo, o tu música también sonará como un trabajo. La música que hagas debería ser una expresión de la parte interna más profunda de ti que se obliga a encontrar su salida.

Si tuvieras que pensar en un legado, en una herencia, ¿Qué crees que es lo que te gustaría dejarle al mundo? ¿O cómo te gustaría ser recodada de cara a las próximas generaciones?

En cuanto a mi legado, solo espero haber ayudado a guiar e inspirar a mis alumnos a lo largo de los años, espero haber contribuido con algunas grabaciones que seguirán siendo importantes para los oyentes, espero haber grabado y difundido un repertorio de larga duración, atemporal, y espero haber hecho al público de todo el mundo descubrir el instrumento y haber ayudado a ver el arpa de nuevas maneras. En términos de cómo me gustaría ser recordada... supongo que lo más importante para mí sería ser conocida y recordada como alguien con integridad, como una persona de bien. Sin integridad, nada más realmente importa.

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- 4) Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

YOLANDA KONDONASSIS

https://www.yolandaharp.com

My name is Yolanda Kondonassis and I live in Cleveland, Ohio, in the United States. I am currently Professor of Harp at The Cleveland Institute of Music and at Oberlin Conservatory of Music. I began my study of the harp at the age of nine in my hometown of Norman, Oklahoma. My early teachers were Susan Dederich and Joan Holland. I attended high school at Interlochen Arts Academy, wich was a wonderful, life-changing experience for me. I then continued at The Cleveland Institute of Music as a student of Alice Chalifoux, where I received my Bachelor's and Master's degreees in Harp Performance. I remained close with all my teachers throughout my life and learned from them that your personal relationships with your students are sometimes as important to nurturing growth and success as anything else. It's not enough to be a good teacher. You must also be a good mentor.

When my teacher, Alice Chalifoux, retired in 1997, I had just moved to New York City, signed a management contract with ICM Artists, and begun a recording contract with Telarc Records. Alice Chalifoux very much wanted me to succeed her in both her teaching positions at The Cleveland Institute of Music and at Oberlin Conservatory. When I asked her exactly how I was going to do it all with my touring, recording, and living in New York, she simply said, "You'll figure it out." In fact, I did figure it out and have found that the combination of teaching and performing has been incredibly rewarding. It is so helpful to be actively doing what you are teaching in real time. I can share my discoveries with my students on a weekly basis, which makes every discovery more exciting. I play, teach, and was trained in the Salzedo school of technique. However, technique is only one

part of the recipe for becoming a great musician. Finding one's unique musical voice and expressing something profound goes way beyond technique.

The harp will always be a bit of an underdog when it comes to finding exceptional programs and opportunities. However, this generation is becoming very good at creating their own opportunities, repertoire, and methods for sharing what they do, which I find very encouraging and exciting. I try and train my students to push themselves beyond what they might think is possible, believe in themselves, and look for ways to make a difference in the world. This, I feel, is what we all need to try and do as musicians in our fast-changing society. The field of music needs to evolve along with everything else.

My students at Oberlin recieve a Bachelor's Degree at the end of their four-year program. My students at The Cleveland Instite of Music receive different degrees, depending on their program. The following degrees are offered: a Bachelor's Degree, a Master's Degree, an Artist's Diploma, a Professional Studies Certificate, or a Doctorate. All my students have a weekly private lesson with me, a weekly Harp Seminar class, and a variety of other music classes such as Music Theory, History, and Literature. They are also required to take academic subjects as well. My Oberlin curriculum will be expanding in 2021 to include a wider range of training in areas such as Entrepreneurship, Leadership, Project Development, Composition, Improvisation, Digital Technology, Pedagogy, and Communication. I am redesigning the Oberlin program to address many of the skills that I feel are so important for today's young musicians to launch a career.

I am the primary harp professor at both The Cleveland Institute of Music and Oberlin Conservatory. My limit at Oberlin is 4-5 students and my current class at The Cleveland Institute is 6. I spend one full day per week at each school. Most of my students bring their own harps to school. However, both schools have

several good harps that students without their own instruments may use. At CIM, there is one large studio where all harps are kept and students use individual practice rooms nearby. At Oberlin, I have a studio for teaching and storage of school harps and each student has their own permanent practice room that is exclusively their own. With special permission, students may use schools harps for competitions.

I almost always give masterclasses when I visit cities on concert tours. I have given masterclasses all over the US and in Poland, New Zealand, Greece, England, Asia, Canada, Brazil, and numerous other countries.

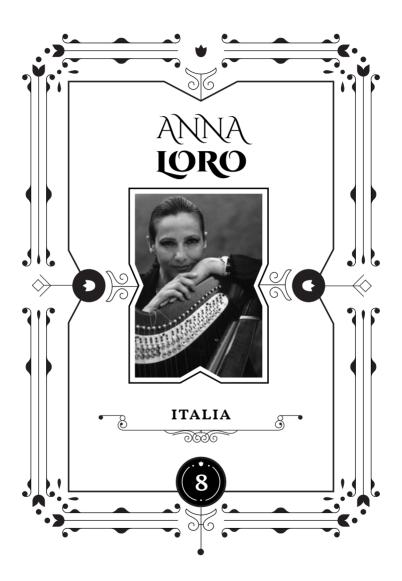
I see a great imagination and ingenuity in college-age students today. That said, I also see a lessening in patience, focus, and attention span that is, I feel, due to the immediacy and constant distraction of our Internet-based world. It is getting harder and harder to get people to slow down, reflect, and do work that does not involve short cuts. This is not so much a criticism of today's students but a sign of the times. If I have a criticism, it would be that students are not interested enough in learning about the history of their instruments and the great players who came before them. I used to study recordings of all the great harpists endlessly - Zabaleta, Robles, Laskine, Grandjany, Salzedo, and so many others. I knew each of their styles well and learned a great deal from listening. There is more of a tendency for today's students to say "I want to be my own person." While I encourage that idea, one often becomes their own person through study, knowledge, and the lessons of all those who came before them.

I adore my students. I would say that I am quite close to each of my students individually and with my studios as a group, very much like a family unit. It is extremely important to me that my students get along well, support and respect each other, and contribute to a healthy work environment.

I have only been to Brazil, where I played Ginastera's Harp Concerto with the Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. I loved the experience and only wish I had the time to explore more of Latin America on that trip. I had recently done a centennial album celebrating the work of Alberto Ginastera and become acquainted with his daughter, Georgina Ginastera, in the process. I so wish I could have made a stop in Argentina.

I would say to harpists that music is an incredibly noble and rewarding field that requires endless patience, humility, hard work, and passion. If there is anything else in the world that you could be happy doing instead of music, then music is not for you. Music needs to be a driving force that keeps you going through the hard times and helps you keep searching for your voice and a way to express your vision, no matter the obstacles. A career in music should not feel like a job, or your music will also sound like a job.

The music you make should be an expression of the most profound inner part of you that compels itself to find its way out. As for my legacy, I would only hope that I have helped guide and inspire my students through the years, contributed some recordings that will continue to be important to listeners, commissioned and launched some long-lasting repertoire, and made audiences around the world know and see the harp in a few new ways. In terms of how I would like to be remembered, I suppose the most important thing would be for me to be known and remembered as someone of integrity. Without integrity, nothing else really matters.

¡Mi querida Anna! ¡Para mí es un placer enorme entrevistarte, ya que te conozco desde hace muchos años! Gracias por haber aceptado formar parte de este ciclo de entrevistas para el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Cómo te presentarías con nuestra audiencia hispanoparlante que quiere conocerte en más profundidad?

Ante todo, Oscar, quiero decirte que es un placer para mí poder ofrecerte esta entrevista y te agradezco que me hayas contactado. Y para aquellos que no me conocen aún o quieren saber más sobre mí, les digo que soy Anna Loro, que nací en Desenzano Del Garda y vivo en Padenghe Sul Garda (Lombardía, Italia) y soy profesora titular de la cátedra de arpa en el Conservatorio de Brescia "Luca Marenzio", desde 1989 y que anteriormente fui profesora en los conservatorios de Vicenza, de Bologna y de Cuneo, los tres en Italia.

Hablemos de tus comienzos: ¿Cómo y cuándo descubriste el arpa? Porque sé que están relacionados con una de las más grandes profesoras de la historia del arpa en Italia y con uno de los más grandes de la historia en Francia...

¡Sí, exacto! Yo descubrí el arpa por un hecho que pasó con mi hermano, cuando yo era pequeña y él estudiaba flauta en el Conservatorio de Verona. Yo fui a su ensayo y resultó que justo ese día también había ensayo de la clase de Arpa. Ahí vi ese instrumento por primera vez e inmediatamente quedé enamorada. ¡Enamorada! Mi primera lección de arpa la tuve en 1969 con 11 años de edad. Después de 2 años el profesor cambió y llegó Mirella Vita, que es una de las grandes profesoras de la historia del arpa en Italia como bien mencionaste al comienzo, a quien le debo todo lo que sé sobre el instrumento. Una vez que me recibí fui por indicación de la propia Mirella a estudiar a Francia con Pierre Jamet, de quien puedo decir que vino a completar el trabajo enorme que Mirella había comenzado conmigo. Ellos dos ya han fallecido, pero los reconozco por

mucho como las dos personas más importantes en mi vida desde el punto de vista artístico, porque ellos son un ejemplo para mí, ellos me inspiraron entonces y lo siguen haciendo hoy.

Con Pierre Jamet en Gargilesse, verano de 1983.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la enseñanza del arpa y por qué te dedicaste a esto? ¿Nos puedes contar algo sobre qué método o forma de enseñar utilizas?

Mirella fue sin dudas un gran ejemplo, la persona que más me influyó y despertó en mí la pasión por la enseñanza. Yo comencé a enseñar en 1982 en el Conservatorio de Vicenza, y allí de a poco comencé a descubrir que eso era algo que me gustaba mucho hacer, y yo siempre me propuse hacer lo mejor por y para mis estudiantes. El hecho de trabajar en un Conservatorio era algo que me daba además la posibilidad de trabajar también en orquestas que siempre fue otra de mis pasiones.

El método de enseñanza que yo he aprendido es el de la postura con 4 dedos, de la escuela francesa, con una postura lo más natural posible. Siempre he trabajado con el método de Felix Godefroid (el compositor belga) y después incorporé también el método de María Grossi, otra de nuestras grandes arpistas y pedagogas de Italia.

¿Cuál dirías que es la importancia de la cátedra de arpa o de la carrera de arpa en tu institución con respecto a las cátedras de otros instrumentos? ¿Piensas que, para un instrumento tan grande, aún tiene una importancia "pequeña"?

¡No, en absoluto! Respecto del arpa como instrumento, yo nunca me he sentido que pertenecía a un nivel distinto, ni inferior ni nada así, ni siquiera mis alumnos jamás se han sentido así porque siempre he defendido con orgullo mi escuela (de arpa), y cuando mis estudiantes viajan llevan consigo esta escuela que defiendo. ¡Siempre les he enseñado a ser ellos mismos, y a nunca sentirse menos, ni como instrumentistas ni en ningún otro aspecto de la vida!

En tu conservatorio ¿los estudiantes cursan solo arpa o también otras materias teóricas como teoría musical, historia, materias pedagogías, etc.? ¿Cuántas a lo largo de la formación dentro de la institución?

Por supuesto en el Conservatorio los estudiantes no aprenden solo arpa, también tienen otras materias teóricas y pedagógicas, importantísimas, como por ejemplo solfeo, armonía, historia de la música, música de cámara con otros instrumentistas, y orquesta, y esto así de modo de que cuando ellos terminen de cursas y egresen, posean un bagaje cultural, musical, teórico y práctico lo suficientemente considerable para poder enfrentar y llevar adelante esto que llamamos la "carrera" (musical).

Quería preguntarte cuántos estudiantes tienes en tu cátedra y como está organizada la cursada...

En mi cátedra tengo un promedio tal vez de 8 a 10 estudiantes que llegan desde distintos lugares de Italia y hacen una clase a la semana que dura no menos de dos horas, que básicamente es el tiempo que necesitamos para poder afrontar de manera sólida el análisis de una pieza...

En Latinoamérica una de las grandes desventajas que tenemos es que los estudiantes suelen no tener sus propias arpas, y a veces las instituciones tan solo tienen una. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuál es la realidad de tus estudiantes? Y respecto de las posibilidades de movilidad internacional, ¿con qué escenario se encuentran?

Por fortuna todos mis alumnos tienen un arpa en sus casas, pero también si llegaran a tener algún problema determinado, en el Conservatorio tenemos también arpas para que los estudiantes puedan estudiar y prepara sus lecciones. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, te comento que, en Italia, el programa Erasmus, te da la posibilidad tanto de estudiar como de enseñar en el exterior, lo que encuentro que es una gran oportunidad para nosotros.

Teniendo en cuenta las edades y las capacidades de cada estudiante, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos metodológicos a la hora de enseñar el instrumento?

Respecto del método de enseñanza, hasta hace algunos años también podían ingresar estudiantes muy jóvenes, niños, de 10 años, por ejemplo, entonces allí tenía que usar métodos que fueran útiles para manos pequeñas (F. Godefroid, María Grossi), para luego pasar a F. Labarre, A. Kastner, E. Schueker (que es muy importante). Pero en los últimos años ha sucedido que con la reforma educativa que tuvimos, nuestra enseñanza se volvió principalmente a estudiantes universitarios, que ya tienen una cierta formación. Entonces por ejemplo también uso los métodos de J. M. Damase, E. Schmidt y W. Posse. También me gustan muchísimo los estudios de C. Salzedo, y adoro los estudios de Bach Grandjany. Así que al cabo de su formación 5 años en total (un ciclo de 3 y otro de 2) los estudiantes terminan sabiendo mucho sobre estos aspectos didácticos que son fundamentales para tocar el arpa.

¿Qué tendencias observas en los estudiantes de arpa en tu país o en general en el exterior respecto de la técnica, la interpretación, la musicalidad o la forma en la que ejecutan el arpa?

En general lo que escucho en la mayoría de los estudiantes, sean de Italia o de cualquier otro país es una cierta premura en querer tocar la mayor cantidad posible de piezas, ¡tocándolas siempre lo más rápido posible! Y también lo que veo es que se tiende a estudiar obras demasiado difíciles para los niveles que tienen. Yo considero que en general, en el mundo entero, de alguna manera también ha sucedido que los estudiantes han sido "empujados" o llevados a esta dinámica.

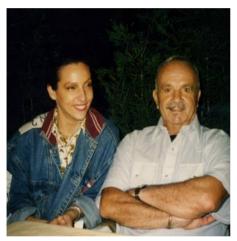
Para mí hay un tiempo para todo, uno no puede por ejemplo tomar un fruto de un árbol si no está listo, si aún no está maduro. Y para hacer madurar ese fruto se necesita tiempo, se requiere constancia, experiencia etc. Los alumnos pueden llegar a ser muy talentosos, pero empujarlos, forzarlos siempre a más, no da garantías de que se los esté favoreciendo en sus aprendizajes y en sus carreras musicales. He visto muchos arpistas formarse con técnicas realmente excelentes, pero luego desaparecer de escena cuando egresan del sistema educativo...

Si tuvieras que describir tu relación con tus estudiantes, ¿en qué términos la explicarías?

Mi relación con mis estudiantes es de alguna manera dual, de alguna manera ambivalente, puedo ser la profesora, y también puedo ser una amiga. Creo que en realidad estamos hablando de un tema que requiere de mucha inteligencia en su manejo y de mucha experiencia también, lo que me permite discernir cuando puedo tener, además, una relación más amistosa con mis estudiantes. Puedo nombrar como ejemplos a Gabriella Dall'Olio que es profesora en el Trinity Laban College de Londres, Maria Chiossi, primera arpa de la orquesta de Santiago de Chile, Maria Chiara Raggi que toca en orquestas en Hamburgo, en Berlín y en Mónaco, Tiziana Tagliani que es profesora en Barcelona,

o a Tatiana Alquati, ganadora del primer premio del concurso Golden Harp de San Petersburgo (Rusia) con las que siempre he tenido una relación muy bella, muy "amplia" diría yo. Pero también es cierto que ellas siempre supieron muy bien cuál era el límite entre la amistad y la enseñanza.

De la siguiente pregunta que te voy a hacer ¡conozco de antemano tu respuesta! Pero miles de estudiantes y profesionales hispanoparlantes no: ¿Qué conoces de Sudamérica o Latinoamérica? ¿Qué experiencias has tenido?

Gracias a tu persona Oscar, tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Nacional de las Artes, allí en Buenos Aires (cuando todavía era "Instituto Universitario") y de conocer a tus estudiantes. ¡También pude dar un concierto! Unos años después regresé a Buenos Aires por las giras de una de las orquestas en las que toco, y puedo

decir que me siento como en casa cada vez que los visito a ustedes allí. Argentina tiene un lugar muy importante en mi corazón, y esto nace desde antes de que yo fuera invitada a tu Cátedra de Arpa, ya que tuve la inmensa fortuna de poder conocer al gran Astor Piazzolla, ese gran embajador de la música argentina famosísimo en el mundo entero, con quien no solo tocamos juntos en Mantova (Lombardía), sino que además se alojó en mi casa, junto a su mujer Laura. ¡A ambos los recuerdo como dos personas absolutamente excepcionales, con quienes pasé momentos únicos!

¡Qué placer Anna que nos comentes estas experiencias! Para cerrar nuestra entrevista me gustaría preguntarte los siguiente: ¿Qué quisieras decirles a los estudiantes, solistas, profesionales o profesores del mundo en base a tu experiencia? ¿Qué legado o enseñanzas les dejarías o cómo te gustaría ser recordada en el futuro?

Realmente me gustaría ser recordada, como de alguna manera comenté al principio, como una persona que ha dado todo a sus estudiantes, y que también les ha pedido mucho, porque para mí funcionan de esa manera, uno da todo y pide en retorno a sus alumnos que entreguen su pasión, su dedicación y su compromiso al instrumento. La verdad a mí me gustaría que llegue un día en el que todos mis alumnos puedan sentir por mí, aquello tan grande y bello que yo sentí y siempre sentiré por mis dos grandes maestros. ¡Que esa magia en la relación alumno-maestro, continúe y se replique por siempre!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order

were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America / Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

http://www.annaloro.it

I am Anna Loro, I was born in Desenzano Del Garda and I live in Padenghe Sul Garda (Lombardy, Italy) and I am a harp professor at the Conservatory of Brescia "Luca Marenzio", since 1989. I was previously a professor at the conservatories of Vicenza, Bologna and Cuneo, all of them also in Italy.

I discovered the harp by chance, because of my brother, when I was little and he was studing flute at the Conservatory of Verona. I went to his rehearsal and it turned out to be that, that day, there was also a rehearsal from the Harp class. There I saw that instrument for the first time and immediately fell in love with it. I just fell in love!

I had my first harp lesson in 1969 when I was 11 years old. After 2 years the teacher changed and Mirella Vita arrived. She was one of the greatest professors in the history of the harp in Italy, to whom I owe everything I know about the instrument. After graduating, I went at the suggestion of Mirella herself to study in France with Pierre Jamet, of whom I can say, that came to complete the enormous work that Mirella Vita had already started with me. Both of them have passed away, but I recognize them by far as the two most important people in my life from an artistic point of view, because they were and they are, an example for me. They inspired me back then, and they continue to do so up untill the present day. Mirella was undoubtedly a great example, the person who influenced me the most and aroused in me the passion for teaching.

I started teaching in 1982 at the Vicenza Conservatory, and there, little by little I began to discover that this, was something

that I really liked to do, and I always set out to do the best for my students. The fact of working in a Conservatory was something that also gave me the possibility of working in orchestras, which was always another of my passions.

The teaching method that I have learned is that of the 4-finger posture, from the French school, with a posture as natural as possible. I have always worked with the method of Felix Godefroid (the Belgian composer) and later I also incorporated the method of María Grossi, another of our great harpists and pedagogues from Italy.

Regarding the harp as an instrument, I have never felt that it belonged to a different level, neither inferior nor anything like that, not even my students have ever felt that way because I have always proudly defended my (harp) school, and when my students travel abroad, they carry with them this school that I defend. I have always taught them to be themselves, and to never feel less, neither as musicians nor in any other aspect of life!

At the Conservatory, students do not only learn how to play the harp, but they also have other important theoretical and pedagogical subjects, such as music theory, harmony, music history, chamber music with other instruments and musicians, and orchestra, and this is how when they finish studying and graduate, they possess a cultural, musical, theoretical and practical background that is considerable enough to be able to face and carry out what we call the musical "career".

I have an average of maybe 8 to 10 students who come from different parts of Italy and they have one class per week that lasts no less than two hours, which is basically the time we need to be able to face the analysis of a piece...

Fortunately, all my students have a harp in their homes, but even in the case they have any specific problem, we have harps at the Conservatory so that students can study and prepare their lessons. Regarding international mobility, in Italy, the Erasmus program gives us the possibility of both studying and teaching abroad, which I find to be a great opportunity for us!

Regarding the teaching method, until a few years ago very young students (10 year old children) could also enter the Conservatory, so there I had to use methods that were useful for small hands (F. Godefroid, María Grossi), and then I could go to F. Labarre, A. Kastner and E. Schueker (which is very important). But in recent years it has happened that with the educational reform we had, our teaching system turned mainly to university students, who already have some training. So for example, I also use the methods of J. M. Damase, E. Schmidt and W. Posse. I really also like C. Salzedo's studies, and I *adore* Bach Grandjany's studies. So after their training (5 years in total: a cycle of 3 years and another one of 2 years) the students end up knowing a lot about these didactic aspects that are fundamental to play the harp!

In general, what I hear from most students, whether they are from Italy or from any other country, is a certain haste in wanting to play as many pieces as possible, and always trying to play them as fast as possible! Also what I see is that there is a tendency to study pieces that are way too difficult for the level they have. I consider that in general, in the whole world, in some way it has also happened that students have been "pushed" into this dynamic.

For me there is a time for everything, one cannot, for example, take a fruit from a tree if it is not ready, if it is not yet ripe. And to mature that fruit takes time, it requires perseverance, experience, etc. Students can become very talented, but pushing them, always forcing them for more, does not guarantee that they are being favored in their learning and in their musical careers. I have seen many harpists train and practice with really excellent techniques, but then disappear from the harp scene when they leave the formal educational system...

My relationship with my students is somewhat dual, and somewhat ambivalent, as I can be the teacher, and I can also be a friend. I think that we are actually talking about a topic that requires intelligence in its handling, and a lot of experience as well, which allows me to discern when I can also have a more friendly relationship with my students. I can name as examples Gabriella Dall'Olio who is a professor at Trinity Laban College in London, Maria Chiossi, first harp of the Santiago de Chile orchestra in Chile, Maria Chiara Raggi who plays in orchestras in Hamburg, Berlin and Monaco, Tiziana Tagliani who is a teacher in Barcelona, or Tatiana Alquati, winner of the first prize in the Golden Harp competition in Saint Petersburg (Russia). With all of them I have always had a very beautiful, very "extensive" relation, I would say. But it is also true that they always knew very well where was the limit between friendship and teaching.

I had the opportunity of teaching at the National University of the Arts, there in Buenos Aires (when it was still an "Institute") and to meet your students dear Oscar. ¡I was also able to give a concert there! A few years later I returned to Buenos Aires for tours with one of the orchestras in which I play, and I can say that I feel at home every time I visit you there. Argentina has a very important, emotional place in my heart, and this was born even before I was invited by you, since I had the immense fortune of being able to meet the great Astor Piazzolla, that great ambassador of the Argentinean music, famous in the whole world, with whom we not only played together in Mantova (Lombardy), but whom also stayed at my house, with his wife Laura, in Italy. I remember both of them as two absolutely exceptional people, with whom I spent unique moments!

I would really like to be remembered, as I somehow commented at the beginning of this interview Oscar, as a person who has given everything to my students, and to be remembered as someone who has also asked them a lot, because for me it works that way: you give everything and ask in return to your students, to give their passion, their dedication and their commitment to the instrument.

The truth is that I would like one day to come, when all my students can feel for me, that great and beautiful feeling that I felt and that I will always feel for my two great professors.

May that magic in the student-teacher relationship continue and go on forever!

¡Mi querida amiga Anna! ¡Qué honor tenerte como parte de mi ciclo de entrevistas 2020! Tengo una relación muy especial contigo, desde hace varios años cuando me diste la oportunidad de ofrecer masterclasses en el marco de tu concurso GoldenHarp de San Petersburgo, en dos oportunidades. También tú has estado aquí acompañándome durante nuestra Semana del Arpa y durante el 1er. Concurso Iberoamericano de Arpa en 2014 aquí mismo en Buenos Aires. Pero ahora me gustaría que el resto de los estudiantes y profesionales que no te conocen, tuvieran el privilegio de saber un poco más sobre quien es Anna Makarova.

¡Muchas gracias Oscar! ¡Un placer enorme para mí también poder ser parte de tu iniciativa! Bueno, déjenme contarles que mi nombre es Anna Makarova, que nací en la entonces ciudad de Leningrado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y que hoy en día se llama San Petersburgo. Yo he sido profesora allí en Conservatorio de

Petersburgo desde 1998 hasta la actualidad. Soy la arpista de la Gran Orquesta Sinfónica de San Petersburgo y organizo mi propio festival y competencia internacional de arpa "GoldenHarp".

Anna, ¿a qué edad comenzaste a tocar el Arpa? ¿Podrías contarnos cómo la descubriste, cómo fueron esos comienzos y con qué profesores?

La verdad es que yo empecé a tocar el piano a los 5 años. A los 9 años, entré en una escuela para niños con talento musical en el Conservatorio y comencé a aprender a tocar el arpa. Mi primera maestra fue Irina Shipulina. Ella era una mujer muy sabia y muy amable que creía en mí y me trataba como una segunda madre. Desafortunadamente, solo estudié con ella durante 5 años, ya que se enfermó y murió cuando yo tenía 14 años. A esa misma edad comencé a estudiar con una profesora del Conservatorio de Leningrado y solista del Teatro Kirov (ahora Teatro Mariinsky), Asya Varosyan. En total, estudié con la profesora Varosyan durante 10 años, ya que después de la escuela continué mis estudios de conservatorio con ella.

¿Pasas la mayor parte del año en Rusia verdad? Sé que tienen distintas escuelas allí y que la de Moscú es la otra: ¿cómo te visualizas o te reconoces en esa situación?

Como te comentaba, yo he estado enseñando en el Conservatorio desde 1998 hasta hoy, así que honestamente considero que mi misión principal es la de continuar, promover y divulgar la escuela de arpa aquí en mi ciudad natal, lo que se conoce como la "Escuela de Arpa de San Petersburgo" y la educación en arpa para músicos. Este es sin dudas mi rol y función en mi país.

¿En tu conservatorio, los estudiantes cursan solo arpa o también otras materias teóricas como teoría musical, solfeo, u otras?

Mis alumnos del Conservatorio estudian naturalmente el arpa como una materia especial y principal, así como ensambles de cámara, cuartetos, práctica docente y partes orquestales, ipor lo que encuentro la formación realmente muy bien estructurada y completa!

¿Cuántos estudiantes tienes en tu cátedra de arpa Anna? ¿Cómo es el régimen de cursada respecto de la carga horaria?

Este año tengo 7 estudiantes en mi clase al día de hoy. Trabajo con ellos 1 o 2 veces a la semana, pero la verdad todo depende de cómo vayan avanzando ellos en su práctica y en sus estudios, y además de nuestros objetivos comunes.

Siendo que es tan costoso y grande el instrumento, quería preguntare por la disponibilidad. ¿Los estudiantes tienen sus propias arpas o utilizan las del Conservatorio?

Bueno, desafortunadamente, no todos mis alumnos tienen sus propias arpas. Pero nuestro Conservatorio ayuda y presta instrumentos durante la duración de su capacitación y formación para que puedan disponer de una durante este lapso.

¿Cómo es la situación respecto de las competencias o concursos internacionales? ¿Los estudiantes participan, tienen posibilidades de viajar al exterior?

Es muy importante para mí que mis alumnos y todos los jóvenes arpistas se preparen para varias competiciones internacionales. Pero no solo eso, ya que también es muy importante para mí que aprendan muchas piezas u obras nuevas y que participen constantemente en conciertos. Mis alumnos tocan muchos recitales y conciertos de música de cámara con violinistas, flautistas, violonchelistas y vocalistas...

Bueno, si se trata de preparar conciertos y ejecutarlos ¡te tienen como ejemplo con toda tu experiencia!

¡Claro! ¡Por supuesto! Soy la arpista principal de la "Gran Orquesta de San Petersburgo" desde hace más de 25 años, ¡así que imagínate! ¡La orquesta es mi vida, mi trabajo, mi amor, mi pasión! Por eso también me gustaría mencionar las dificultades orquestales y por supuesto

que yo les pido a todos mis alumnos que analicen y aprendan las principales partes orquestales. Nuestro eje como arpistas, nuestro trabajo principal sea probablemente en un 80% trabajar en una orquesta. Es muy muy importante conocer y escuchar un gran repertorio sinfónico. Es importantísimo ir a conciertos, a la ópera, al ballet...

Te quería consultar sobre qué es lo que esperas de ellos durante el período de formación, y qué otras recomendaciones les das tal vez más allá de lo meramente "arpístico".

Es importante para mí que mis alumnos crezcan para ser personas educadas y personas reales, autenticas, que sean siempre ellos mismo. Por eso les pido a todos los jóvenes músicos que vayan a museos y exposiciones, porque en mi opinión, sin ver pinturas impresionistas, es absolutamente imposible sentir y tocar la música de Debussy, Ravel y Fauré.

¡Qué buen consejo que les das! Es una mirada integral, trascender y complementar la música con otras artes es una

parte clave en la formación de un artista. ¡Tú tienes muchos buenos alumnos y ex alumnos!

Para mí, la educación de un músico es ante todo la educación de una persona. ¡Estoy tan orgullosa de que mis alumnos sean ganadores de diferentes concursos internacionales de arpa! La mayoría de ellos participa en prestigiosos festivales internacionales y trabaja en las mejores orquestas y teatros de Rusia. Sofía Kiprskaya solista del teatro Mariinsky, Tatiana Repnikova, solista del teatro Mikhailovsky (¡tú las conoces a ambas!) y muchos otros... Siempre es un desafío, ¡pero al mismo tiempo un enorme placer formar arpistas!

¡Me gusta mucho lo que reflexionas y comparto tus criterios! Como cierre, con toda tu experiencia, profesionalismo, creatividad y talento (¡porque además eres una gran pintora de cuadros!), ¿qué consejo les darías a todos los arpistas que buscan abrirse un camino en la vida con su música?

Bueno, como conclusión de todo lo que te he dicho, Oscar, me gustaría desearles a todos los arpistas jóvenes y talentosos que se encuentren con ellos mismos, que se conecten con lo que tienen en su interior, ¡que se desarrollen en todas las direcciones! Que escuchen mucha música, que toquen diferentes y distintos estilos y por sobre todas las cosas que disfruten de este gran instrumento que es el arpa. ¡Quisiera pedirles a todos que encuentren su propio color para cada línea musical! ¡Que aprendan a cantar en la música, porque al fin y al cabo lo más importante es que tengan algo que decir y que ofrecer cuando toquen! ¡Que trasciendan!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- 4) Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

https://www.mariinsky.ru/en/company/orchestra/harps/makarova_a/

My name is Anna Makarova. I was Born in the city of Leningrad in the former USSR. Today it is known as Saint Petersburg. I have been a Professor at the Saint Petersburg Conservatory since 1998. I started playing the piano at the age of 5. At the age of 9, I entered a school for musically gifted children at the Conservatory and then I began to learn to play the harp. My first teacher was Irina Shipulina, a very wise and kind woman who believed in me and treated me like a second mother. Unfortunately, I only studied with her for 5 years, since she fell ill and died when I was 14 years old. Then at that age I began studying with a professor from the Leningrad Conservatoire and a soloist of the Kirov Theater (now Mariinsky Theater) called Asya Varosyan. In total, I studied with Professor Varosyan for 10 years, since after school I continued my studies in the conservatory with her.

I have been teaching at the Saint Petersburg Conservatory since 1998 to these days. I consider my main mission to be the promotion of Saint Petersburg Harp School and the education of musicians in harp. My students at the Conservatory naturally study the harp as a special and main subject, as well as chamber ensembles, quartets, teaching practice, and orchestral parts. I have 7 students in my class today and I work with them 1-2 times a week and it depends on their training and our common goals. Unfortunately, not all of my students have their own harps, but our Conservatory helps and lends instruments for the duration of their training.

It is very important for me that my students and all young harpists prepare for various international competitions. It is very important

for me that they learn a lot of new works and constantly take part in concerts. My students play a lot of recitals and chamber music concerts with violinists, flautists, cellists and vocalists as well.....

I have been the principal harpist of the great Sankt Petersburg Orchestra for more than 25 years, so it is my life, my job, my love. That's why I would also like to mention the orchestral difficulties. As a matter of course, I ask all my students to analyze and learn the main orchestral parts. Our bread as harpists, our main job, is working in an orchestra at 80% of the time. It is very, very important to know and to listen to great symphonic repertoire. It is important to go to concerts, to the Opera, to the ballet....

It is important for me that my students grow up to be educated people and with real personalities. I ask all young musicians to go to museums and exhibitions, because in my opinion, without seeing impressionist paintings, it is absolutely impossible to feel and play the music of Debussy, Ravel or Faure. For me, the education of a musician is first of all the education of a person.

I am proud that my students are winners of different international harp competitions! Most of them take part in prestigious international festivals, and work in the best orchestras and theaters in Russia. Sofia Kiprskaya is the soloist of the Mariinsky theater, Tatiana Repnikova is a soloist of the Mikhailovsky theater, and many others as well.

In conclusion, I would like to wish all young and talented harpists to find themselves, to develop in all directions, to listen to a lot of music, to play different styles of music and to enjoy our great instrument! I whish them to find their own color for each musical line, and to learn to sing in music. The most important thing is that you have something to say in your music!

BIO

Anna Makarava was born in Leningrad (USSR) and began studying harp at the age of 9 at the Special Musical College. Then she continued her musical education at the Sankt-Petersburg State Conservatory with professor Asya Varosian. In 1994 she won the International Harp Competition in Israel. For more than 20 years, from 1992 till now, Anna Makarova has been a soloist at the Great Saint-Petersburg Philharmonic Orchestra conducted by Maestro Yuri Temirkanov. Her solo repertoire includes more than 25 concerts for harp with orchestra by Mozart, Glier, Ginastera, Rodrigo, Deltour, etc. As a member of various ensembles and as a soloist she regularly takes part in famous international musical festivals in Russia, Europe, USA and Asia. Anna Makarova is professor at the Sankt-Petersburg State Conservatory in Russia. She combines International tours with the orchestra and Solo recitals around the world. Since 2009 Anna Makarova is one of the founders and organizers and artistic director of the International Harp Project "The Golden Harp Competition". She also gives master-classes around the world and has been a jury member in different International Harp Competitions. In April, 2011 under the President's decree Anna was awarded the title of the Honored Artist of Russia.

¡Mi querida Svetlana! Un placer y un honor enorme poder contar contigo en mi ciclo de entrevistas 2020 a profesores de arpa de distintos lugares del mundo. Tengo la dicha de haberte conocido en San Petersburgo, durante el Concurso de Arpa de nuestra amiga Anna Makarova. Conozco a varias de tus actuales y ex estudiantes. Yo sé que eres una gran persona, ¡pero hoy quiero que te presentes con quienes aún no te conocen y están leyendo esta entrevista ahora!

¡Muchas gracias Oscar! Bueno, diré que nací en Moscú y que ahora también vivo aquí. Tengo tres cargos distintos ya que soy profesora en el Instituto de Cultura del Estado de Moscú, en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú y en la Academia Rusa de Música Gnessin.

¿Cómo fue que descubriste el arpa? ¿Cómo fueron tus comienzos y qué nos puedes comentar sobre tus primeras experiencias?

El arpa llegó a mi vida por casualidad. Solía tocar el piano y tenía 11 años cuando conocí a mi primera maestra Valentina Medvedeva en la escuela de música. Cuando vio a la chica con la cabeza llena de dulce cabello rojo, exclamó: "¡Oh, tú serás arpista! Ven, te mostraré un arpa". De esta manera comencé a tocar nuestro instrumento mágico y todavía lo hago. Creo que la continuidad en la enseñanza es muy importante. Después de 5 años de estudiar en la clase de Medvedeva, ella me llevó con Michail Mchedelov y luego fui al Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú a la clase de Vera Dulova. En mi opinión, era la línea de profesores más fuerte y extraordinaria de la escuela rusa. Hoy mis ex alumnos me traen a sus alumnos también. La vida no se detiene. Espero que esta línea nunca se termine.

La gran Vera Dulova...¡Qué honor debe haber sido! Coméntanos cómo fue tu relación con ella.

Yo siempre fui muy amigable con mis profesores, ellos conmigo y nos mantuvimos en contacto hasta que nos dejaron. Siempre los consulté a ellos a lo largo de mi vida.

Vera Dulova me llevó al Teatro Bolshoi y fue uno de los períodos más felices de mi trabajo creativo. Trabajamos de la mano y fue una experiencia magnífica para mí! Ella era una persona fantástica y una arpista de un nivel asombroso. Siempre la recuerdo y la admiro absolutamente!

Me imagino que ella te debe haber influenciado mucho, y también te debe haber transmitido la pasión por la enseñanza ¿verdad? ¿Crees que te encuadras dentro de la escuela rusa de arpa?

¡Claro! Pero la pasión vino más tarde, cuando me di cuenta de que estaba en el camino correcto en esta profesión y cuando mis estudiantes comenzaron a ganar concursos. El profesor está en sus alumnos, en sus éxitos. Primero debes probar el plato para entender si te gusta o no! Con respecto a la segunda parte de tu pregunta Oscar, yo pertenezco a la escuela de arpa de Moscú, que era la línea de los grandes maestros desde Slepoushkin, Parfenov, Mchedelov hasta la propia Dulova.

¿Cómo ves al arpa cuando la comparamos con otros instrumentos? ¿Crees que corre con desventaja, o crees que está tan establecida como cualquier otro instrumento de cuerda?

Creo que la verdad es que hay cada vez más competencias donde el arpa compite con otros instrumentos. Por supuesto, no es fácil competir con los instrumentos de cuerda, pero, en mi opinión, el arpa está liderando cada vez mas paso a paso. Cada vez más personas se interesan por el arpa. Por ejemplo, una estudiante mía ganó el segundo premio en el concurso de televisión "El Cascanueces". Creo que hay un progreso sorprendente de la comunidad arpa!

Paramonova Svetlana, Honored Artist of Russia, principal harp in Russian National Orchestra (RNO)

Quería preguntarte sobre el sistema de educación en Rusia, en lo que respecta a la música, pero específicamente al arpa. ¿Tu Conservatorio ofrece solamente carrera de grado para arpa?

¡No! En Rusia tenemos un programa de Licenciatura en Arpa, que se complementa con una Maestría (de posgrado) y con un Diploma de Especialista (de posgrado). Diploma de Especialista es igual al Máster prácticamente. Hay un sistema educativo muy versátil en Rusia. Los arpistas estudian muchas materias. Hay historia de la música, armonía, polifonía, métodos, historia de Rusia, economía, informática, práctica de orquesta, piano, etc. Durante la educación de grado estudian 32 materias. Realmente eso desarrolla el conocimiento de los estudiantes. Se vuelven muy inteligentes cuando se gradúan con tantas herramientas.

¿Cuántos estudiantes forman parte de tus cátedras de arpa, ya sea en el Conservatorio o en otros ámbitos?

Actualmente tengo 6 estudiantes en el Conservatorio y 11 en otros niveles. Todos tienen lecciones conmigo dos veces por

semana. También enseño música de cámara en todos los niveles. Déjame decirte que esto es realmente importante porque el arpa es un instrumento orquestal y los estudiantes necesitan la habilidad de tocar en ensamble porque esto es definitivamente algo que les ayudará mucho en el futuro.

Siempre les explico a los profesores de todo el mundo, la difícil situación que tenemos en Latinoamérica con la carencia de instrumentos, no solo a nivel de los alumnos y de los profesionales, sino también al nivel de las instituciones. ¿Cómo es la situación en Rusia?

En el conservatorio, casi todos los estudiantes tienen su propio instrumento. Pero si no tienen arpa, el conservatorio les da uno para practicar durante la educación, o sea, durante la etapa de formación. ¡También está la sala de arpa en conservatorio con 7 arpas! Los estudiantes se ponen de acuerdo entre ellos y coordinan un horario para compartir el salón de clases cuando esté libre, sin profesores. También pueden tomar un otro salón de clases, pero luego deben estar en una línea (de espera) común con todos los estudiantes.

¿Tienen la posibilidad de participar en competencias internacionales o de recibir profesores del exterior?

¡Seguro! Hay muchos festivales, concursos internacionales y clases magistrales. Siempre animo a mis alumnos a participar, ya que eso aumenta su nivel, los inspira, los ayuda a conocer otros arpistas, se informan sobre nuevo repertorio, etc. Mis estudiantes participaron en clases magistrales con Marielle Nordmann, Susann McDonald, Isabelle Moretti, Isabelle Perrin, Fabrice Pierre, Jana Bouskova, Nancy Allen, Park Stikley, Anna Makarova y Sasha Boldachev entre otros. Estudian (después de realizar intercambios en el Instituto de Música Curtis, en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la Real Academia de Artes de Londres, en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, etc. También

han tenido la dicha de ganar en muchas competencias internacionales. Es una gran experiencia en todos los aspectos, sin dudas.

¿Y qué hay de ti? ¿Tienes la posibilidad de acceder a movilidad internacional o de viajar para hacer experiencias en otros países?

¡Si por supuesto! ¡Y viajo mucho! Cuando tengo tiempo para clases magistrales, lo hago. Como en Szeged, Hungría, y en el Instituto de Música de Napa, California. Por supuesto, también doy clases magistrales en diferentes ciudades de Rusia,

como San Petersburgo, Krasnodar, etc. También durante 30 años tocando en la orquesta tuve muchas giras con RNO la Orquesta Nacional Rusa. En realidad, jes más fácil decir dónde no he estado que enumerar los países y ciudades que visité!

Con tanta experiencia en tantas latitudes, ¿cuáles encuentras que son los principales desafíos a la hora de enseñar el instrumento?

Bueno, diría que hay tres puntos. Creo que lo más importante es ser un buen psicólogo. El segundo punto es tener mucha paciencia. La capacidad de esperar... esperar los resultados del trabajo en equipo. El tercero es la relación con el alumno. La relación debe ser muy confiable. Debes amar a tu alumno y él debe confiar en ti, ser amigos. En mi opinión, la profesión docente es muy similar a la profesión médica. Debes diagnosticar correctamente y prescribir el tratamiento de la manera correcta. Especialmente cuando los estudiantes vienen de profesores con otra "escuela" de arpa.

Y también es muy importante revelar la individualidad del estudiante y desarrollarla. No "romperlo" con la configuración y

técnicas correctas de los brazos, sino comunicarse con humor e involucrar imágenes. Algunos tienden a la música romántica, otros a la música clásica o contemporánea. Seguramente trato de dar una oportunidad a mis alumnos para practicar cada estilo y luego hacer un repertorio especial para cada uno de ellos. Es mucho más fácil ahora que hace 30 o 40 años...el repertorio de arpa es mucho más amplio hoy que antes. Y, por supuesto, debes desarrollar todo tipo de técnicas.

Justamente hacia eso iba mi siguiente pregunta. Métodos, escuelas, técnicas... ¿cómo te organizas?

Siempre me pregunto ¿Qué pasa con la primera etapa? Con mi método prefiero comenzar con la mano izquierda. La práctica muestra que da excelentes resultados. La mano izquierda se vuelve libre. Creo que el papel de la mano izquierda es increíblemente importante. Muestra armonía, da bajos, amortiguación y muchas técnicas modernas.

Con respecto al método, ¡yo tuve suerte! por haber sido alumna de M. Mchedelov y de V. Dulova, la reina de los

arpistas. Por supuesto, sigo la escuela de arpa de Moscú, pero la mejoré ligeramente en vista de la realidad de nuestro tiempo y mi experiencia docente de 25 años. Hoy los niños de 11-13 años tocan un programa realmente difícil. Dulova solía decir: «Puedes tocar incluso con la nariz si el sonido es profundo, si cantas la melodía y nada te impide expresar la idea del compositor».

Siempre he escuchado palabras muy lindas de tus estudiantes hacia ti, ¿cuál es tu formula? ¿Cómo encaras la relación con ellos y cómo la encaran entre ellos mismos?

Oscar, yo amo a mis alumnos ¡y siento cómo me aman! Ser profesor no se trata solo de enseñar los puntajes, las técnicas y mejorar el sonido. También debería ser una conexión mental, porque mis alumnos son jóvenes que tienen sus propios problemas, miedos y es muy importante ayudarlos a resolver todas estas situaciones. También tengo un ambiente muy cálido en mi clase. Los estudiantes se apoyan mutuamente, comparten proyectos, trabajo, son amigos en la vida real.

¿Conoces algo respecto del mundo del arpa en Latinoamérica, o has estado aquí alguna vez?

La visité durante la gira entre 2002 y 2004, hace mucho tiempo, desafortunadamente. Dimos un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Lamentablemente, no sé mucho sobre el arpa clásica en América Latina, excepto la información que me das, querido Oscar. ¡Pero deseo saber más! Y sin dudas mis alumnos y yo también admiramos a los arpistas paraguayos. ¡Guau, son realmente increíbles!

Para terminar, si tuvieras que regalarles unas palabras a los estudiantes y arpistas profesionales de todo el mundo, ¿cuáles serían? ¿qué legado o qué sabiduría tuya les compartirías?

¡Estimados colegas y estudiantes! Somos personas felices, porque *Su Majestad* la Música nos incluye, nos une! Hablamos el idioma internacional que es claro para la humanidad: el lenguaje de la música. Nosotros estamos fuera de la política, tenemos nuestro propio mundo gigante y multifacético. Tocamos un instrumento increíble y único con oportunidades extraordinarias. Creo que supera todos los demás instrumentos con habilidades para expresar la música.

Hoy vivimos al borde de una cantidad información increíble. En el momento de la pandemia, debemos abrir para nosotros aún más oportunidades. Muchos de nosotros mostramos amor al arpa y a la música de una manera enorme. Ahora estamos aún más cerca el uno del otro, tenemos proyectos internacionales, entrevistas y conexión entre músicos de todo el mundo. Nos apoyamos e inspiramos mutuamente! Recuerden siempre que Dostoievski dijo: «La belleza salvará al mundo». Y yo creo que sí, que la música es belleza y que salvará nuestro mundo.

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

SVETLANA PARAMONOVA

I was born in Moscow, and now I live here as well. I'm harp professor at the Moscow State Institute of Culture, at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory and at the Gnesins Russian Academy of Music. The harp came to my life entirely by accident. I used to play the piano and I was 11 year old when I met my first teacher Valentina Medvedeva at the music school. When she saw the girl with the full head of sweet red hair, she exclaimed: "Oh, you will be the harpist! Let's go, I will show you a harp". This way I started play our magic instrument and I still play the harp. I believe that continuity at teaching is very important. After 5 years of studying at the class of Medvedeva she brought me to the college to Michail Mchedelov and then I went to Tchaikovsky Moscow State Conservatory to the class of Vera Dulova. In my opinion it was the strongest and the most extraordinary line of professors in Russian school.

Today my ex-students bring to me their students as well. Life doesn't stop. I hope that this line will never be over.

I was very friendly with my professors and we kept in touch until they left us. I always consulted with them. Vera Dulova bring me to Bolshoi Theatre and it was one of the happiest periods in my creative work. We worked hand in hand and it was magnificent experience for me. She was fantastic person and the harpist of astonishing level. I always remember her and I absolutely admire her.

Passion came later, when I realized that I was on the right way in this profession and when my students started to win the competitions. A Professor is in his students, in their successes. You need to try a dish first to understand if you like it or not... I belong to Moscow harp school, it was the line of the great

masters Slepoushkin-Parfenov-Mchedelov, Dulova. There are more and more competitions where the harp competes with other instruments. Of course, it's not easy to rival with the string instruments but, in my opinion, the harp is leading a way step by step. More and more people interest in the harp. And I also got a student that won the 2nd prize at the TV competition "The Nutcracker". I think that there is an amazing progress of the harp community!

There is a very versatile educational system in Russia. Harpists study a lot of subjects: history of music, harmony, polyphony, methods, history of Russia, economy, informatics, orchestra practice, piano, etc. During the education they study 32 subjects. It really develops the knowledge of students. They become so smart and clever when they graduate! In Russia we have a Bachelor's and Master's Degree programs and Specialist Degree Diploma as well. Specialist Degree Diploma is equal to the Master's Degree.

I have 6 students at conservatory and 11 at another levels. Everybody has lessons with me twice a week. I also teach chamber ensemble at all levels. This is really important because the harp is an orchestral instrument and students need the skill of playing in ensemble. That will help them a lot in future!

At the conservatory almost every student has his own instrument. But if they don't have a harp, the conservatory gives them one to practice during their education. Also, there is a harp room in the conservatory with 7 harps. Students coordinate among them and then they make a schedule to share the classroom when it's free from professors. Also, they can take one from another classrooms, but then they should be in a common line with all the students.

There are also lots of international festivals and competitions, master classes, etc. I always encourage my students to participate, it increases their level, it inspires them, they meet other harpists, they become informed by the new repertoire.

My students have taken part at master classes with Marielle Nordmann, Susann McDonald, Isabelle Moretti, Isabelle Perrin, Fabrice Pierre, Jana Bouskova, Nancy Allen, Park Stikley, Anna Makarova and Sasha Boldachev. They study (after/combining) at the Curtis Institute of Music, at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Lyon, at the Escola Superior de Música de Catalunya, at the Royal Academy of Arts in London, at the University of Music and Performing Arts in Vienna. They won a lot of international competitions. It is great experience in all respects.

Of course, I travel a lot. When I have time for master classes, I do it. Like it was in Szeged, Hungary, and at the Institute of Napa, California. Of course, I also give master classes in different cities in Russia, like Saint-Petersburg, Krasnodar etc. Also during 30 years of playing in orchestra I had plenty of tours with RNO – Russian National Orchestra. Actually, it is easier to say where I wasn't than to list all the countries and cities I visited...

There are 3 points. I think, the most important is to be a good psychologist. The second point is to have a lot of patience. The ability to wait... wait for results of the teamwork. The third one is the relationship with the students. The relationship should be very trusting.

You should love your student and he/she should trust you, be friends. In my opinion, the teaching profession is very similar to the medical profession. You need to diagnose correctly and prescribe treatments the right way. Especially when students came to you from professors with another harp "school". And it's also important to reveal the individuality of the student and develop it. Don't break him with correct arm setting and techniques, but communicate with humour and engage imagery. Somebody tends to romantic, somebody tends to classic or contemporary music. Surely, I try to give an opportunity to my students to practice every stile and then make a special

repertoire for each of them. It's much easier now than 30-40 years ago, since harp repertoire is larger today. And of course, it should develop all types of techniques. About the primary stage, with my method I prefer to start with the left hand.

Practice shows that it gives great results. Left hand becomes free. I believe that role of the left hand is incredibly important. It shows harmony, it gives basis, muffling, a lot of modern techniques. With regard to the method, I was lucky to be the student of M. Mchedelov and V. Dulova, the queen of harpists. Of course, I follow Moscow harp school, but I slightly improved it in view of the reality of our time and my 25-year teaching experience. Today 11-13 years old children play really difficult programs. Dulova used to say: "You can play even with your nose if the sound is deep, a melody sings and nothing stops you from expressing the idea of the composer."

I'm democratic at teaching and this is why it's difficult for me to name the common tendencies. My students evolve according to their own personality. I love my students and I feel how they love me. Being a Professor isn't just about teaching the scores, the techniques and improving the sound. It should be also about a mental connection, because my students are young people who have their own problems, their own fears and it's so important to help them to solve all these situations.

Also, I have a very warm atmosphere in my class. Students support each other, share projects, jobs and they are friends in real life.

I visited South America during the tour about 2002-2004, a long time ago, unfortunately. We gave concerts at the Teatro Colón in Buenos Aires (Argentina) and at the Municipal Theatre in Rio de Janeiro (Brazil). Regrettably I don't know a lot about classical harp in Latin America, except the information you give me, dear Oscar. But I wish to know more! And, surely, me and my students as well admire the Paraguayan harp players. Wow, it's really amazing!

I'd like to say to my dear colleagues and students... We are happy people, because we are included by Her Majesty the Music. We speak the international language that is clear for whole humanity, the language of music.

We are out of politics and we have our own giant multifaceted world. We play an amazing and unique instrument with extraordinary opportunities. I believe it surpasses all other instruments with abilities to express the music. Today we live at the edge of incredible information. At the time of the pandemic we open for ourselves even more opportunities. Many of us show love to harp and music in a huge way.

Now we are even closer to each other, we have international projects, interviews, connection between musicians around the world. We support and inspire each other. Dostoevsky said: "Beauty would save the world". And I believe that Music is Beauty. Music will save our world!

¡Querida Mirjam! Muchísimas gracias en primer lugar por haber aceptado sumarte a este ciclo de entrevistas. Nosotros nos conocimos en Viena hace ya algunos años y nos vimos en un par de oportunidades luego. Además, conozco a varias colegas, alumnas y ex alumnas tuyas, ¡como por ejemplo nuestra querida Elisabeth Plank! Pero para el resto de la comunidad hispano-parlante, que aún no sabe sobre ti, ¿cómo te presentarías?

¡Por favor! ¡El placer es mío querido Oscar! Para quienes no saben quién soy, les cuento que me llamo Mirjam Schröder, que he nacido en Karlsruhe (cerca de Stuttgart) Alemania, y que vivo desde hace cinco años en Austria, donde actualmente soy profesora en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. En el pasado enseñé arpa en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar, Alemania (Universidad de Música Franz Liszt).

¿Cómo fue descubriste el arpa Mirjam y de donde nació tu interés? También quisiera saber cómo fue tu comienzo con el instrumento, tus profesores, tus maestros...

Mis padres eran músicos, así que crecí con la música clásica y me encantaba escuchar música de orquesta ya desde la infancia. El arpa siempre fue el instrumento que más amaba. Cuando era niña comencé a aprender a tocar el piano, pero a los 11 años definitivamente quería tocar el arpa porque pensé que era obvio que podía tener un contacto directo con el instrumento tocando las cuerdas con las manos. Y (sucedió que) le di un brillo a mi primera arpa: una vieja Salvi Diana. Gracias a mis padres, recibí lecciones de Renie Yamahata, arpista de la SWR Sinfonieorchester. ¡Estudié con ella durante 6 años y le debo mucho! Después de la secundaria, comencé mis estudios universitarios con la profesora Susanna Mildonian en Bruselas, Bélgica, durante un año y luego seguí estudiando en Detmold, Alemania con la profesora Catherine Michel y con la profesora Godelieve Schrama. De cada maestro he aprendido cosas muy importantes y estoy agradecida por cada momento que tuve la oportunidad de trabajar con ellos.

¿Y cómo fue la transformación o la incorporación de esta faceta del instrumento y de la música, que tiene que ver con la enseñanza?

Ya notaba en la escuela que yo probablemente tenía un talento para explicar y, por lo tanto, para ayudar a mis compañeros de clase. Enseñar para mí está fuertemente relacionado con escuchar y comprender. Di mis primeras lecciones de arpa en una pequeña escuela de música para jóvenes estudiantes. Muy pronto me di cuenta de lo importante que es para mí trabajar con otras personas y cuánto me inspiran. En mi opinión, la enseñanza y el aprendizaje van de la mano. Una relación confiable, rica e inspiradora entre el alumno y el maestro siempre produce momentos de aprendizaje y enseñanza en ambas direcciones.

Estudiaste con varias grandes profesoras, así que la pregunta sería ¿consideras que perteneces a alguna escuela en particular, que utilizas algún método o técnica en especial?

La primera técnica que aprendí fue influenciada principalmente por la escuela francesa, pero mi primera profesora de arpa me enseñó a buscar en cada técnica y a encontrar sus ventajas. Ella me enseñó a no condenar un punto de vista diferente, sino a tratar de entenderlo, y así aprender de todo. Teniendo esta opinión, puedo enseñar a mis alumnos a reflejar su técnica. Los temas técnicos importantes son para mí la relajación, utilizando el peso natural de nuestro cuerpo y el contacto de los dedos con las cuerdas.

¿Cómo ese el sistema de cursada en tu universidad y que tipo de títulos se otorgan tanto en grado como en posgrado? Quisiera saber cuán "enfocados" en el arpa están los estudiantes y que otras materias complementarias deben cursar y rendir.

En la Universidad de Música de Viena, tenemos diferentes tipos de estudios. Lo más importante son los estudios de diploma, comparables a los estudios de licenciatura y maestría. Este es un programa para estudiantes después de la escuela secundaria y termina después de unos seis años con un diploma llamado "Magister". Durante ese tiempo, los estudiantes tienen muchas materias diferentes como teoría de la música, historia, lecciones de piano, pedagogía, orquesta, música de cámara, música contemporánea, improvisación, etc. Para los jóvenes talentos tenemos cursos especiales y también un curso de posgrado.

Entonces, se nota que es importante el Arpa, porque muchas veces sucede que no es tan "popular" como otros instrumentos, y que a los estudiantes les cuesta encontrar un espacio o una institución donde poder cursar...

Sí, pero en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, el arpa está muy bien integrada y fuertemente representada en proyectos de música de cámara y música contemporánea, en exámenes de otros instrumentistas y, por supuesto, en la orquesta. Como afortunadamente mis estudiantes tienen muchos intereses diferentes, tratamos de cumplir con todas esas demandas, por lo que la clase de arpa se considera en mi universidad como un "socio" muy importante y confiable.

¿Cuántos estudiantes tienes en tu cátedra la Universidad? También quería preguntarte si eres la única profesora o trabajas con alguien más... Yo la verdad es que ya sé la respuesta, ¡pero la gran mayoría de nuestros lectores aun no!

Tengo 12 estudiantes que generalmente tienen una lección por semana (90 minutos) más una o dos lecciones grupales de arpa por semana. Estoy muy feliz de tener conmigo a **Elisabeth Plank** como mi profesora asistente de cátedra y a mi estimada colega Andrea Hampl, que está enseñando a todos los estudiantes que están cursando estudios pedagógicos. Aprecio mucho el enriquecedor diálogo con ellos. Además, trato de invitar cada año al menos a un arpista internacional con programas de intercambio como el programa Erasmus.

Pero, por supuesto, tengo mucha suerte de tener excelentes colegas en los otros instrumentos con los que a menudo trabajamos en conjunto. No solo debemos pensar en tocar el arpa, ¡sino también en la música!

Un tema que siempre pregunto es si los estudiantes tienen sus propias arpas, o lugar donde practicar en la Universidad, y también si tu institución participa de programas de intercambios internacionales.

La verdad es que solo tenemos dos salas para la clase de arpa en la universidad. Eso significa que el tiempo de práctica es limitado y los estudiantes deben tener un arpa en sus casas.

Creo que uno de los deberes de la cultura es justamente mantener el diálogo y las relaciones a través de las fronteras, superándolas. Así que estoy feliz de que la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena sea socio de diferentes programas de intercambio como Erasmus, Erasmus +, Eurasia-Pacific Uninet y más.

Sé que has viajado por varios países del mundo ya sea para dar conciertos o para ofrecer masterclasses: ¿qué es lo que te llama la atención o lo que te llevas de un lugar cada vez que regresas a tu país?

Cada vez que fui a otro país para reunirme con la clase de arpa allí (alumnos y profesores), tuve la oportunidad de conocer a grandes colegas y tener muchas conversaciones enriquecedoras. Cada vez que viajo veo diferentes aproximaciones y abordajes a la formación en arpa, a la técnica y a los enfoques musicales. ¡Estoy muy agradecida por la posibilidad de poder viajar al extranjero!

Con respecto a los aspectos más técnicos para tocar el arpa, ¿qué estrategias pedagógicas o didácticas implementas con tus estudiantes?

Bueno, ¡todos ellos son distintos! Por ejemplo, tengo estudiantes que aprenden de manera muy independiente y que pueden presentar una performance "casi lista" en la primera lección, mientras que otros necesitan más ayuda con digitaciones, preguntas de interpretación, etc. Algunos se aproximan a la música desde el principio, con todas sus facetas, y otros se concentran más en la parte técnica desde el comienzo. Puedes encontrar miles de formas diferentes de trabajar y progresar en la música. Entonces, lo que aprendí poco después de mi primera experiencia en la enseñanza es que, tanto como tienes diferentes estudiantes, tanto usas diferentes métodos. No quiero decir que yo adapte mis objetivos o mis ideas sobre cómo tocar el arpa, sino que por el contrario trato de encontrar una forma individual, específica para cada estudiante.

Los temas comunes para mí como profesora son: la "aptitud física" técnica (recomiendo siempre a todos mis alumnos que hagan ejercicios con los dedos todos los días), la buena audición (cantamos mucho en nuestras lecciones) e insisto en una conexión auditiva con los pedales, un análisis inteligente (de forma, armonía y técnica) y, por supuesto, una interpretación con "corazón".

Mi colega de flauta Wally Haase habla de las tres "H" en alemán: ¡Handwerk (artesanía), Herz (corazón) y Hirn (cerebro)!

Siempre pregunto respecto de la actualidad, por la forma en que los estudiantes practican y tocan el arpa, y sobre aspectos relacionados con la técnica, la musicalidad y la interpretación. ¿Qué has podido observar en tus años como profesora, en lo relativos a tendencias?

Tal vez sea un poco temprano para mí observar tendencias (¡deberías preguntarles a los colegas que enseñan hace más de 20 años!) pero es obvio que el nivel técnico y de profesionalidad son cada vez más altos. Creo que esto se debe también al hecho del creciente número de clases de arpa en las escuelas como al gran número de competencias. Al mismo tiempo, se hace vez más difícil cada ganarse la vida tocando el arpa. Por eso creo que es muy importante para cada

arpista pueda encontrar sus propios objetivos y desarrollar sus habilidades personales.

Mirjam, para ti como música, ¿qué aspectos son los más importantes? Y quisiera que si para finalizar, podrías agregar algo sobre la forma en que más te gusta utilizar el arpa, el repertorio o respecto de los estilos musicales, por ejemplo.

Desde mi infancia, me desafié con todos los diferentes estilos de música clásica, desde el Renacimiento hasta la Música Contemporánea. Una de las partes más interesantes del trabajo de un músico es la diversidad y las diferentes posibilidades que tenemos. Una vez que tocas con una orquesta, tal vez una ópera romántica, el próximo concierto es música de cámara y probablemente inclusive tengas alumnos. Ningún día parece ser como el otro. Y si tocas música de diferentes períodos, descubres la riqueza de diferentes mundos y filosofías. Puede ser que nosotros, como arpistas, a veces nos concentremos demasiado en el mundo del arpa. Pero la música es, por supuesto, mucho más que eso.

Desafortunadamente, aunque nuestro repertorio es mucho más pequeño que el de otros instrumentos, a menudo veo las mismas piezas en los programas de conciertos una y otra vez. Es por eso que comencé a publicar piezas menos conocidas de arpa de diferentes siglos en mi canal de YouTube. Y la verdad, me encanta tocar en grupos de música de cámara. Por el momento, además de otros proyectos, tengo dos grupos de música de cámara, uno con guitarra y otro con percusión, en el que intentamos desarrollar más repertorio y ya le dedicamos más de 30 composiciones a esos conjuntos. Con esto, ¡mis colegas y yo intentamos todo el tiempo enriquecer el repertorio del arpa!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- 3) Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

MIRIAM SCHRODER

https://www.mirjamschroeder.com/

My name is Mirjam Schröder. I was born In Karlsruhe, Germany, I now live for five years in Vienna where I am currently a professor at the University of Music and Performing Arts Vienna – MDW-. In the past I taught in Weimar at the University of Music Franz Liszt.

My parents both were musicians, so I grew up with classical music and loved listening to orchestral music since my early childhood. The harp was always the instrument I loved most. As a little child I started learning the piano but at the age of 11 I definitely wanted to play the harp because I thought it obvious that I could have a direct contact to the instrument touching the strings with my hands. And (it happened that) I took a shine to my first harp - an old Diana. Thanks to my parents I got lessons from Renie Yamahata, harpist of the SWR Sinfonieorchester. I studied with her for 6 years and I owe her a lot. After high school I started my university studies with Mme Susanna Mildonian in Brussels for one year and after that I continued studying in Detmold with Mme Catherine Michel and Prof. Godelieve Schrama. From every teacher I have learned very important things and I am grateful to every moment I had the chance to work with them.

I noticed already in school that I probably had a talent to explain and, therefore, to help my classmates. Teaching for me is strongly connected with listening and understanding. I gave my first harp lessons at a little music school for young pupils. Pretty soon I realized how important it was for me to work with other people and how much they inspire me. In my opinion teaching and learning go hand in hand. A trustful, rich

and inspiring relationship between student and teacher always produces moments of learning and teaching in both directions.

The first technique I learned was mostly influenced by the French School but already my first harp teacher taught me to search in every technique and to find its advantages. She taught me not to condemn a different point of view but to try to understand it – and so to learn from everything. Having this opinion, I can teach my students to reflect their technique. For me, important technical issues are: relaxation, using the natural weight of our body and the contact of fingers to strings.

At the University of Music Vienna, we have different type of studies. The most important is the Diploma studies, comparable to the bachelor and master studies. This is a program for students after high school and it finishes after about six years with a Diploma called "Magister". During that period of time, students have lots of different subjects like music theory, history, piano lessons, pedagogy, orchestra, chamber music, contemporary music, improvisation and so on. For young talents we have special courses and a postgraduate courses as well. At the University of Music and Performing Arts Vienna, the harp is very well integrated and strongly represented in chamber music and contemporary music projects, in exams of other instrumentalists and of course in the orchestra. Fortunately my students have a lot of different interests and we try to fulfill all those demands, so the harp class is considered in my universty as an important and reliable partner.

I have 12 students who usually have one lesson a week (90 min.) plus one or two group harp lessons per week. I am very happy to have Elisabeth Plank as my assistant teacher and my estimated colleague Andrea Hampl who is teaching all students who are in the pedagogical studies. I appreciate very much the enriching dialogue with them. Furthermore, I try to invite every year at least one international harpist with exchange programs like the Erasmus-program. But of course I am very lucky to have great

colleagues in the other instruments with whom I often work together. We should not only think in harp-playing, but in music.

We only have two rooms for the harp class at the university. That means that the practice time is limited and students should have a harp at home. I think, one of the duties of culture is keeping the dialogue and maintaining relationships accross borders. So I am happy that the University of Music and Performing Arts Vienna is a partner of different exchange programs like Erasmus, Erasmus +, Eurasia-Pacific Uninet and more.

Every time I went to another country to meet the harp class there, I got the opportunity to get to meet great colleagues and have lots of enriching conversations. Each time I saw different access to harp education, techniques and musical approaches. I am very grateful to have the posibility to travel abroad!

I have students who learn very independently and who are able to present a "nearly (almost) ready" performance already in the first lesson, others instead need more help with fingerings, interpretation questions etc... One is looking after the music from the beginning with all its facets, other is concentrating on the technical part in the beginning. You can find thousands of different ways to work and to progress in music. So, what I have learned quite soon after my first time of teaching is that as much as you have different students, as much you use different methods. I don't want to say that I adapt my goals or my ideas of harp playing but that I try to find an individual way for each student.

Common topics for me as a teacher are: the technical "fitness" (I warmly recommend to all of my students to do finger exercises every day), the good hearing (we sing a lot in our lessons!) and I insist on an auditive connection to the pedals, an intelligent analysis (of form, harmony and technique) and of course an interpretation with "heart". My flute colleague Wally Haase calles that "the tree "H"" - in german: Handwerk (craft), Herz (heart) and Hirn (brain).

Maybe it is a bit early for me to observe tendencies (you should ask these colleagues who have been teaching for more than 20 years!) but it is obvious that the technical level and the professionalism is getting higher and higher. I think this is due to the fact of the growing number of harp classes in schools and to the rich number of competitions. At the same time it becomes more and more difficult to earn your live with harp playing. That's why I think that it is very important for every harpist to find her/his own goals and to develop their personal skills.

Since my childhood, I was confronted with all different styles of classical music, from Renaissance up to Contemporary Music. One of the most interesting sides of a musician's work is the diversity and the different possibilities we have. Once you play with an orchestra, perhaps a romantic opera, next concert is chamber music and you probably have students. No day seems to be like the other. And if you play music of different periods, you discover the richness of different worlds and philosophies. It might be that we, as harpists, do concentrate too much on the harp world sometimes. But music is of course much more than that. Unfortunately, even though our repertoire is much smaller than of other instruments, I often see the same pieces in concert programs programmes. That's why I started publishing seldom played harp pieces from different centuries in a YouTube channel.

I love playing in chamber music groups. At the moment, besides other projects, I have two regular chamber music groups, one with guitar and one with percussion, in which we try to develop the repertory. Already more than 30 compositions are dedicated to those ensembles. With this, my colleagues and I try to enrich the harp repertory!

¡Estimada Manja buenos días! Mi más sincero agradecimiento por haber aceptado formar parte de este ciclo de entrevistas para el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes de la República Argentina. No tengo aún el placer de conocerte personalmente, sino a través de nuestra querida Elisabeth Plank de Viena. La pregunta de rigor es saber sobre nuestro entrevistado ¿quién es Manja Smits?

¡Hola Oscar! ¡El gusto es absolutamente mío! Claro que sí, déjame presentarme, soy Manja Smits, nacida en Nijmegen, en los Países Bajos, vivo cerca de Ámsterdam y actualmente soy profesora en el Conservatorio Príncipe Claus de la Universidad Hanze de Ciencias Aplicadas en Groninga y en el Conservatorio de la Universidad de Artes ArtEZ en Zwolle. Además, enseño en una escuela de música privada en Amsterdam (Muziekpakhuis) donde también tengo un programa para músicos dotados.

¿Cómo fue que descubriste el arpa? También quería preguntarte por tus maestros y profesores, donde estudiaste y qué tipo de relación tenías con ellos. ¿Qué nos podrías compartir al respecto?

Cuando tenía 6 años escuché por primera vez el sonido de un arpa en un pequeño disco de mis padres: Mary O'Hara cantando y acompañándose en el arpa. Inmediatamente me enamoré del instrumento y no dejé de decirle a mi madre que quería tocar este instrumento.

No había maestros de arpa en mi localidad, así que comencé con el piano y tuve que esperar hasta que cumpliera 11 años cuando mi madre encontró un maestro de arpa en Maastricht. Yo estaba muy feliz y el arpa se volvió muy importante para mí. A partir de ese momento viajé dos veces por semana 30 kilómetros en tren para recibir mis lecciones de arpa con Annelies van Vliet - van Loenen.

Después, cuando tenía 16 años, comencé las clases preparatorias del conservatorio en Maastricht con Teresia Rieu, luego, después de dos años, ingresé al Conservatorio en Arnhem,

donde estudié con Vera Badings, Teresia Rieu y Stefica Zuzek. Al mismo tiempo estudié Historia en la Universidad de Nijmegen. Todos mis maestros en Holanda eran antiguos alumnos de Phia Berghout, solista fallecida de la Orquesta Concertgebouw, una gran maestra muy importante y fundadora de la "Annual International Harp Weeks", que fue seguida por el Congreso Mundial de Arpa (World Harp Congress) y que eran unas semanas de intercambio internacional en un ambiente cálido y abierto, sin competencia, para aprender unos de otros fueron (y siguen siendo) de gran inspiración.

Hoy en día tenemos muchas posibilidades de intercambio, también debido a Internet y la existencia de muchas competiciones de arpa, pero en esos años (1970 y 1980) fue bastante especial (y me siento privilegiada) de que una reunión internacional de arpistas muy importantes de todo el mundo viniera a Holanda.

¡Allí conocí a Vera Dulova por primera vez! Me impresionó su personalidad y el alto nivel de sus estudiantes tocando. Sus alumnos me instaron a ir a estudiar a Moscú y eso me inspiró a emprender ese viaje después de mi primer diploma. Todo un año estuve inmersa en la escuela de arpa rusa arraigada en una fuerte tradición que se remonta a los grandes virtuosos del siglo XIX. La personalidad de Vera Dulova me dejó una impresión eterna y sus enseñanzas siempre me acompañarán. Es de gran valor si uno puede ampliar su mente en el extranjero y enriquecer su personalidad. El tiempo que pasé en Rusia es muy apreciado para mí porque además hice muchos nuevos amigos.

Cuando estudiaba para el Premio de Música Holandesa (la máxima distinción que un músico clásico puede recibir en los Países Bajos), además de regresar regularmente a Moscú, también tomé clases con Germaine Lorenzini en Lyon, Francia, y con Andrew Lawrence King en Bremen (estudios sobre música antigua). Lorenzini también fue una gran personalidad con fuertes puntos de vista. Todo lo que ella me enseñó estaba al servicio de la música. Andrew Lawrence King es una enciclopedia de

conocimientos de música antigua y un gran músico. En fin, siento que todos mis maestros formaron y enriquecieron mi propia maestría musical que ahora paso a mis propios alumnos.

¿Cómo nació tu interés por la enseñanza y qué método o forma de enseñar utilizas? ¿Consideras que perteneces a alguna "escuela" de enseñanza del arpa, o utilizas distintos elementos?

La enseñanza es una segunda naturaleza para mí y una aventura de aprendizaje permanente.

Después de mi graduación descubrí mi verdadero amor por la enseñanza con mi primer trabajo en una escuela de música. Siempre estoy interesada y soy curiosa por las personas y es tremendamente gratificante acompañar y entrenar a jóvenes músicos en su viaje musical y seguir su desarrollo a músicos independientes.

A través de los años desarrollé mi propio estilo y enfoque de enseñanza. Mis métodos están fuertemente influenciados por las enseñanzas de Dulova y Lorenzini. La escuela de arpa rusa para una técnica fuerte / sólida, y Lorenzini para la conciencia de la armonía y los colores en la música. La escuela holandesa de enseñanza aporta una mentalidad abierta y pone la calidad del sonido y la musicalidad en el centro.

Quisiera mencionarte tres elementos principales:

- a) Lo que es un elemento único en la escuela rusa es mantener el pulgar derecho sin doblarse después de tocar, lo que le da al pulgar la igualdad de sonido con los otros dedos. (En realidad, esta forma de tocar el pulgar ya se menciona en los libros de métodos del siglo XIX.) ¡Y resolvió mi problema con el sonido de mi pulgar!
- b) Tanto en la escuela rusa como en la francesa, se utiliza el movimiento del "poignet" o de la muñeca y la importancia de una buena y relajada articulación de los dedos, que en realidad son técnicas internacionalmente aceptadas. Estas funcionan muy bien para el sonido y la relajación, que son cruciales y esenciales para un flujo natural de la música.

c) Considero que el equilibrio entre cuerpo y mente es muy importante para los músicos. Está integrado en mi enfoque de enseñanza. Sigo los desarrollos en este campo y trabajo junto con la maestra de Alexander Technique, Fiona Tree.

¿Cuál dirías que es la importancia de la cátedra de arpa o de la carrera de arpa en las instituciones en las que das clases?

El programa de arpa se considera tan importante como cualquier otro instrumento. La administración y la organización de mis dos conservatorios siempre incluye a los estudiantes de arpa en la orquesta, música de cámara y en otros proyectos.

¿Cómo es el sistema de cursada de los estudiantes, respecto de otras materias o asignaturas complementarias? También quería consultarte si se ofrece Arpa como grado y como posgrado.

En el programa de Bachillerato en conservatorios holandeses, los estudiantes estudian temas como teoría de la música, improvisación, pedagogía, espíritu empresarial, habilidades de investigación, repertorio de orquesta, música de cámara, actuación histórica informada, etc., junto con sus clases de arpa. Después de la

Licenciatura, pueden optar por estudiar una Maestría, que lleva 2 años, en la que pueden especializarse e investigar.

También tenemos un programa de jóvenes músicos dotados (12-16 / 17 años) y una clase preparatoria de un año para jóvenes músicos talentosos para poder combinar varios estudios de música con su escuela secundaria como preparación para el programa de licenciatura.

Siempre me interesa saber cuántos estudiantes tienes en tus cátedras de arpa y cómo es el sistema de cursada. ¿Hay algún otro profesor asistente o visitante en tus conservatorios o eres la única profesora?

Tengo 7 estudiantes en mis dos conservatorios en los que soy la única profesora de arpa. En los Países Bajos, los estudiantes de música reciben una clase individual de 1 hora por semana, una clase grupal con sus compañeros estudiantes de arpa sobre diferentes temas (actuación, cómo practicar, practica de audición de orquesta, etc.) y cada año un taller o clase magistral de un profesor invitado. También desarrollé un plan de estudios

de un año de actuación histórica informada en el que los estudiantes aprenden sobre la historia del arpa tocando copias de arpas históricas (arpa medieval, arpa doppia, arpa de pedal de simple acción, etc.). Para este curso, invito a los profesores especialistas como Constance Allanic (arpas históricas) y Masumi Nagasawa (arpa de movimiento simple). Es maravilloso experimentar la forma de tocar instrumentos históricos, dando más información sobre la interpretación de la música antigua en nuestras arpas de pedal modernas.

Tengo alrededor de 16 estudiantes de diferentes edades en una escuela de música privada en Amsterdam, donde también tengo una clase de jóvenes músicos dotados.

Los jóvenes principiantes (6 o 7 años) tienen 2 clases a la semana: 1 individual y 1 grupal. La lección grupal es una gran herramienta para enseñar lectura de notas, ritmo y los principios básicos de la música. Los niños también tocan el uno para el otro y tocan juntos en varias disposiciones distintas de Ensamble.

Una cuestión muy difícil en Latinoamérica es que los estudiantes usualmente no pueden contar con sus propios instrumentos, y en la mayoría de los casos ni siquiera las instituciones educativas cuentan con arpas, ni salas exclusivas para el instrumento. ¿Cómo es el caso de tus estudiantes? También me gustaría saber si tienen la oportunidad de viajar como movilidad internacional y qué experiencias logran.

Los estudiantes poseen su propia arpa. Tenemos una sala de arpa especial en nuestra escuela y los estudiantes también practican allí. Con frecuencia llevo a mis alumnos a competencias: el pasado octubre (2019) fui con 4 de mis alumnos a la competencia internacional en Eslovenia y en enero de 2020 tuvimos nuestra competencia nacional que es cada dos años ("Rosa Spier Harp Concours") en la que también participan mis alumnos.

También visitamos una vez la clase de arpa de Stephen Fitzpatrick en Salzburgo, donde él organizó una clase magistral sobre Debussy y las nuevas ediciones de las composiciones para arpa de él que hizo Carl Swanson. Es un gran deseo mío organizar más intercambios de aprendizaje para que los estudiantes puedan visitar otras cátedras de arpa. Creo que es enormemente estimulante para ellos.

Aquí los estudiantes también pueden elegir un Intercambio Erasmus dentro de su programa de Licenciatura o Maestría: pueden estudiar durante varios meses en otra institución de música en Europa.

Como profesora, ¿tienes la oportunidad de viajar al exterior para enseñar? ¿Qué experiencias nos puedes compartir?

Contamos con movilidad internacional por supuesto. En Europa existe el Intercambio Erasmus (con el apoyo de fondos de la Unión Europea), que permite a los profesores visitar las clases de los demás profesores. Di clases magistrales en Bélgica, Hungría, Alemania e Italia. Es una manera maravillosa de compartir el conocimiento y el intercambio de ideas con los colegas docentes mientras trabajan con sus alumnos. Siempre

es interesante y muy inspirador. Este febrero fui invitada a la Guildhall School of Music de Londres en la clase de arpa de Imogen Barford. Desde 2008, organizo una Masterclass anual de verano en Francia, los últimos dos años junto con mi querida colega Masumi Nagasawa. ¡Este año será la 13a edición! Los estudiantes vienen de todas partes: Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, Hungría, España, China, etc.

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos a la hora de enseñar el instrumento y cuáles métodos de enseñanza utilizas o aconsejas?

Creo que uno de los desafíos es elegir el repertorio apropiado, en el momento adecuado. Que atraiga al alumno, y que desarrolle y desafíe su crecimiento musical, personalidad y habilidades. Para todos los niveles, creo que es crucial crear una atmósfera positiva y enriquecedora. El aprendizaje se mejora fuertemente con placer y un desafío saludable.

Una gran herramienta que uso para todos los niveles es la improvisación. Mejora la creatividad, la imaginación de los estudiantes y desarrolla el oído interno. Por ejemplo: a los niños pequeños se les puede asignar una tarea para hacer (componer) una canción con una determinada técnica, con el fin de aprender este tema específico más a fondo mientras tienen que ser muy creativos al mismo tiempo. También para todos los niveles, las posibilidades de tocar con asiduidad son muy estimulantes.

¿Qué relación tienes con tus estudiantes y como la describirías?

¡Mis alumnos son muy queridos para mí! Son una inspiración continua para dar lo mejor de mí y poner música en nuestro mundo. Me siento privilegiada de trabajar con tanta diversidad de personalidades la verdad. ¡Me alegra ver que se ayudan e inspiran mutuamente!

¿Conoces algo de la realidad del arpa en Latinoamérica o has estado aquí en alguna oportunidad?

¡Si! Fui invitada en 2010 para actuar en el Festival de Arpa de Río (organizado por Sérgio da Costa e Silva) en Río de Janeiro en Brasil y me encantó el ambiente y la audiencia.

Conozco algunos arpistas sudamericanos y sé que a veces hay encuentros de arpistas sudamericanos. Tenemos internet y Facebook que nos da más posibilidades de conectarnos. ¡Sería muy agradable escuchar y saber más sobre las actividades de nuestros colegas allí!

¿Qué quisieras decirles usted a los estudiantes y profesionales del arpa de todo el mundo en base a tu experiencia? Algo que les dejes para siempre, que los nutra y los guíe...

Bueno, me gustaría decirles que la esencia de la música no se trata de la competencia. Se trata de valores inmateriales de la vida y el arte, como la conexión, la imaginación, la belleza, el amor... Ahí es donde debería estar nuestro enfoque como artistas y educadores. Nuestro mundo lo necesita. Espero ser alguien que inspire y eduque... ¡por el bien de nuestro hermoso arte de la música!

ENGLISH LANGUAGE SUMMARY INTERVIEW

All Harp professors who were invited to participate in the "Harps Without Frontiers 2020 Interview Series" were asked about the same topics, in order for the audience to be able to compare several international teaching systems and experiences in a systematized way.

The main questions were:

- 1) Self presentation.
- 2) Discovering of the harp/personal history.
- Teaching & learning / methods & techniques / harpschools.
- **4)** Relations with other professors / students.
- 5) Harp programs / degrees / diplomas. Main characteristics-features.
- 6) Student's harp Access / Ownership.
- 7) International mobility & Competitions.
- **8)** General challenges for harpists.
- **9)** Knowledge / experiencies / visits to South America/Latin America.
- **10)** Open issues / topics / subjects.

The participants's answers reflect but their own personal opinions and viewpoints and under no circumstances are institutional viewpoints expressed or stated.

www.manjasmits.com

I am Manja Smits, I was born in Nijmegen, The Netherlands. I live near Amsterdam and I'am currently harp professor at the *Prince Claus Conservatoire* of the Hanze University of Applied Sciences in Groningen and at the ArtEZ Conservatoire, University of the Arts in Zwolle. Furthermore I teach at a private music school in Amsterdam (Muziekpakhuis) where I also have a gifted musicians program.

When I was 6 years old I heard for the first time the sound of a harp on a small record of my parents: Mary O'Hara singing and accompanying herself on the harp. I immediately fell in love with the harp and didn't stop telling my mother that I wanted to play this instrument.

There were no harp teachers in my neighbourhood, so I started with the piano and I had to wait for the harp till I was 11 years old when my mother found a teacher in Maastricht. I was very happy and the harp became very important to me. From that time on I travelled twice a week 30 km by train to receive my harp lessons with Annelies van Vliet - van Loenen.

When I was sixteen, I started the preparatory class of the conservatoire in Maastricht with Teresia Rieu, then after 2 years entered the Conservatoire in Arnhem where I studied with Vera Badings, Teresia Rieu and Stefica Zuzek. In the same time I studied History at the University of Nijmegen.

All my teachers in Holland were former students of Phia Berghout, late soloist of the Concertgebouw Orchestra, important teacher and founder of the annual International Harp Weeks, later followed up by the World Harp Congress. These international exchange

weeks in an warm and open atmosphere, without competition, to learn from each other were (and still are) of great inspiration.

Nowadays we have many exchange possibilities, also because of the internet and the existence of many harp competitions, but in those years (1970's and 1980's) it was quite special (and I feel privileged) that such an international gathering of important harpists of the world came to Holland. There I met Vera Dulova for the first time. I was impressed by her personality and high level of her students playing. Her students urged me to come and study in Moscow and that inspired me to step on this journey after my first diploma! A whole year long I was immersed in the Russian harpschool rooted in a strong tradition which goes back to the great virtuoso's of the 19th century. Vera Dulova's personality made an everlasting impression on me and her teaching and being will always accompany me. It's of great value if one can broaden one's mind abroad and enrich one's personality. My Russian time is very dear to me and I made many new friends.

When I was studying for the Dutch Music Prize (the highest distinction a classical musician can receive in The Netherlands), besides going back regularly to Moscow, I also took lessons with Germaine Lorenzini in Lyon, France, and with Andrew Lawrence King in Bremen (to study about early music).

Lorenzini was also a big personality with strong views. Everything she taught was in service of music. Andrew Lawrence King is an encyclopedia of knowledge of early music and a great musician. All my teachers formed and enriched my own musicianship which I now pass on to my own students.

Teaching is second nature for me and a lifelong learning adventure. After my graduation I discovered my true love of teaching with my first job at a music school. I am always interested and curious in people and it is tremendously rewarding to accompany and coach young musicians on their musical journey and follow their development to independent musicians.

During the years I developed my own teaching style and approach. My methods are strongly influenced by the teachings of Dulova and Lorenzini. The russian harp school for a strong/solid technique, and Lorenzini for the consciousness of the harmony and colors in the music. The dutch school of teaching brings openmindedness and puts quality of sound and musicianship in the centre.

Some elements:

- What is a unique element in the Russian school is to keep the thumb straight without bending after playing which gives the thumb equality of sound with the other fingers. (Actually this way of playing the thumb is already mentioned in 19th century methodbooks.) It solved my problem with the sound of my thumb!
- In both the Russian and French school one uses the 'poignet' or wrist movement and the importance of good, relaxed articulation of the fingers, which are actually internationally accepted techniques. This work really well for the sound and relaxation, which are crucial/essential for a natural flow of the music.
- I consider the balance between body and mind very important for musicians. It's integrated in my teaching approach. I follow the developments in this field and work together with Alexander Technique teacher Fiona Tree.

The harp program is considered as important as any other instrument. The administration/organization of both my conservatoires always include the harp students in the orchestra-, chamber music and other projects.

In the Bachelor program in Dutch conservatoires students study subjects as music theory, improvisation, pedagogy, entrepreneurship, research skills, orchestra repertoire, chamber music, historical informed performance etc. alongside their harp lessons. After the Bachelor Degree they can choose to study for a Master Degree, which takes 2 years, in which they can specialise and do research.

We also have a young gifted musicians program (for 12-16/17 years old) and a 1 year Preparatory Class for talented young musicians to be able to combine serious music study with their secondary school as a preparation to the Bachelor program.

I have 7 students in my 2 conservatoires in which I am the only harp professor. In The Netherlands, music students receive a 1 hour individual lesson per week, a group lesson with their fellow harp students on different topics (performance, how to practise, orchestra audition training, etc.) and each year a workshop or masterclass from a guest professor. I also developed a 1 year curriculum Historical Informed Performance in which the students learn about the history of the harp by playing on copies of historical harps (medieval harp, arpa doppia, single action pedal harp). For this course I invite specialist guest teachers like Constance Allanic (historical harps) and Masumi Nagasawa (single action harp). It's wonderful to experience the way of playing on historical instruments, giving more insight in the interpretation of early music on our modern pedal harps.

I have around 16 students of different ages in a private music school in Amsterdam where I have also a young gifted musicians class.

The young beginners (6 or 7 years old) have 2 lessons a week: 1 individual- and 1 group lesson. The group lesson is a great tool to teach note reading, rhythm and the basic principles of music. The children also perform for each other and play together in various ensemble settings.

The students have their own harps. We have a special harp room in our school and the students practise there too.

I frequently take my students to competitions: last October (2019) I went with 4 of my students to the international competition in Slovenia and in January 2020 we had our bi-annual national competition (Rosa Spier Harp Concours) in which my students also participated.

We also visited once the harp class of Stephen Fitzpatrick in Salzburg, Austria, where he organised a masterclass around Debussy and new editions of Debussy's harp compositions by Carl Swanson. It's a great wish of mine to organise more learning exchanges for the students by visiting other harp classes. I think it's enormously stimulating for them. Students also can choose for an Erasmus Exchange within their Bachelor or Master program: they can study for several months at another music institution in Europe.

We have international mobility. In Europe there is the Erasmus Exchange (supported by European Union funding), which enables teachers to visit each others classes.

I gave masterclasses in Belgium, Hungary, Germany and Italy. It's a wonderful way to share one's knowledge and exchange ideas with colleague teachers while working with their students. It's always interesting and very inspiring. This february I was invited to the Guildhall School of Music in London in the harpclass of Imogen Barford.

Since 2008, I organise an annual Summer Masterclass in France, the last 2 years together with my dear colleague Masumi Nagasawa. This year will be the 13th edition! Students come from everywhere: Belgium, France, Switzerland, Germany, Hungary, Spain, China, etc.

I think one of the challenges is to choose appropriate repertoire on the right time/moment, which appeals to the pupil, and which develops and challenges his musical growth, personality and skills.

For all levels, I think it's crucial to create a positive, empowering atmosphere. Learning is strongly enhanced with pleasure and healthy challenge.

A great tool I use for every level is improvisation. It enhances the students creativity, imagination and it develops the inner ear. For example: young children can be given an assignment to make (compose) a song with a certain technique in it, in order to learn this specific topic more thoroughly while being very creative in the same time. Also for all levels, regular performing possibilities are very stimulating.

My students are very dear to me. They are a continuous inspiration to give the best of myself and put music in our world. I feel privileged to work with such a diversity of personalities. I am glad to see that they help and inspire each other!

I was invited in 2010 to perform in the Rio Harp Festival (organised by Sérgio da Costa e Silva) in Rio de Janeiro in Brazil and I loved the atmosphere and the audience. I know some South American harpists and I know that there is a South American meeting /gathering of harpists sometimes. We have internet and Facebook, which gives us more possibilities to connect. It would be very nice to hear and know more about the activities of our South American colleagues!

The essence of music is not about competition. It's about immaterial values of life and art such as connection, imagination, beauty, love... That's where our focus as artists and educators should be. Our world needs it! I hope to be an inspirator and educator... for the sake of our beautiful art of music!

CONCLUSIONES Y VISIÓN DE LA CÁTEDRA

Al comparar las entrevistas, se observa que una de las primeras similitudes entre los entrevistados es su descubrimiento de la música y del instrumento desde edades muy tempranas situadas entre los 5 y los 11 años. La mayoría también comparte el haber tenido un pronto ingreso a los Conservatorios (o ex Conservatorios, ya que varios de ellos se han convertido en universidades), situación que hoy en día, con las variaciones del entorno social y con los cambios de sistemas de acceso a la educación superior, por lo general se ha vuelto improbable. Asimismo, muchos comparten el haber nacido o haberse criado en familias de músicos, ya sea por sus padres o por sus hermanos, elemento que parece haber influido fuertemente en sus desarrollos profesionales.

Otro patrón presente en la mayoría de los casos es la cantidad de estudiantes que los profesores reciben en sus cátedras cada año académico, generalmente entre 10 y 15 sumando grado y posgrado (en los casos en que sus instituciones ofrecían formación de posgrado). Otras similitudes generales se vinculan

con la disponibilidad de arpas por parte de los estudiantes mismos, teniendo instrumentos propios en sus hogares, y por parte de las instituciones, que proveen instrumentos así como estructura edilicia, aulas para clases, salas de estudio y/o cabinas especiales de amplia disponibilidad horaria, incluyendo los fines de semana y franjas por fuera de los horarios de cursada.

En el caso de los países europeos, la presencia del programa Erasmus fue muy mencionada, reconocida y valorada, tanto en lo que concierne a las oportunidades de movilidad internacional y a las experiencias de aprendizaje para los estudiantes como en lo relativo a las experiencias de enseñanza y movilidad internacional para los propios profesores. También, y especialmente en el caso de Italia, se mencionaron cambios estructurales en el sistema de educativo que han transformado los Conservatorios en instituciones de funcionamiento universitario, lo que se tradujo en la imposibilidad de admitir o aceptar niños o adolescentes que no hubieran terminado la escuela secundaria.

En cuanto a los métodos de enseñanza y a los autores nombrados en las entrevistas, en la mayoría de los casos se verificó un mismo criterio general, repitiéndose los métodos tradicionales como Grossi, Bochsa, Salzedo, Godefroid, Bach-Grandjany, Posse, etc., con algunos agregados particulares por parte de cada profesor. Sin embargo, aunque comparten autores, la formas en que los utilizan y los implementan para la enseñanza de la técnica varían según el caso.

Hubo también fuertes coincidencias en torno a rasgos generales más allá de tal o cual país o de tal o cual instrumento. Los profesores señalaron cierta disociación entre la técnica y la interpretación por parte de los estudiantes. Por el lado de la técnica, la mayoría coincide en que esta parece haber quedado reducida a los conceptos de "velocidad" y "agilidad" (con los dedos, sobre todo) y en que habría perdido algunos de sus principales atributos, como la "calidad de sonido" o el solfeo llevado al instrumento.

Desde distintas perspectivas, se observó que esta situación podría ser entendida en términos de las características propias de la vida actual y de los sistemas de enseñanza, que tenderían a llevar a los estudiantes a una dinámica donde aparece como objetivo principal y casi único la velocidad: velocidad en el estudio, en la ejecución, en la incorporación de una gran cantidad de obras nuevas.

Otra cuestión abordada fue la calidad interpretativa. Fue mayoritaria la opinión de que esta se ha vuelto el punto más débil en los estudiantes. Sin embargo, la percepción de los profesores es que también este sería un fenómeno global, además de una realidad mayoritaria para casi todos los instrumentos de orquesta.

Con respecto a las cursadas, estas suelen ser de entre 3 y 6 horas semanales, cubriendo desde el estudio del repertorio solista, de cámara y orquestal hasta las demás materias complementarias. En algunas instituciones, los estudiantes reciben clases con dos o hasta tres profesores de arpa, quienes se especializan en distintos aspectos de la ejecución del instrumento.

En cuanto a las "escuelas" de formación, se nota una fuerte presencia de los grandes maestros y maestras de Francia, Italia y Rusia. Es decir que la mayoría de los profesores entrevistados, o bien sus profesores, provienen o provinieron de estas escuelas, independientemente del país o de los países donde hayan estudiado o estén enseñando.

Algunos de los entrevistados se reconocieron o identificaron como pertenecientes o encuadrados dentro una escuela en particular. Otros, en cambio, se identificaron con varias escuelas simultáneamente, produciéndose cierto fenómeno que podríamos llamar "desplazamiento escolástico". Este fenómeno se relaciona tanto con la fusión de elementos técnicos en la ejecución y en la enseñanza como con el hecho de que varios de los grandes maestros de la historia del arpa del siglo XX nacieron en un país, pero vivieron o se desarrollaron musicalmente en otro u otros. En su mayoría, los entrevistados dijeron

que de sus propios profesores habían heredado la pasión y el compromiso por la enseñanza, aunque referenciaron caminos y experiencias diversos por los que ellos mismos se habían vuelto profesores.

Se comentó la importancia de la formación humana como complementaria a la formación musical y también la formación integral en términos artísticos como complemento de la formación tradicional técnico-instrumental.

Fue mayoritaria la mención al desarrollo de una relación personal, cercana y profesional entre el profesor y sus alumnos, así como la incentivación a promover buenas relaciones, compañerismo y amistad entre sus mismos estudiantes.

En general, los profesores entrevistados no conocen la República Argentina ni Sudamérica salvo cuatro, de los cuales dos fueron invitados en el pasado por la propia cátedra de arpa al DAMus. En esta sección de las entrevistas también hubo referencias constantes a los lazos de amistad y a la buena comunicación con nuestra Cátedra como la forma o el canal por el cual los entrevistados conocen algunos aspectos o noticias de la realidad del arpa en nuestro país o en nuestra región.

En todos los casos, la pregunta de cierre trató sobre la transmisión, el legado o la herencia musical por los que a cada entrevistado le gustaría ser recordado o que desearía dejar como huella. La mayoría mencionó la pasión y la entrega por la enseñanza. Sucedió en varias respuestas que esto tenía que ver con que ellos mismos habían sido educados así. Se manifestó, de este modo, el deseo de transmitir a sus estudiantes las experiencias y las situaciones por las que cada profesor se había iniciado en el instrumento, buscándose proyectar hacia las próximas generaciones aquello que ellos mismos habían recibido de sus propios maestros.

Tanto por traer a nuestra riquísima lengua castellana. Tanto por decir, preguntar, responder y aprender. Tanto por construir y pensar juntos. Tantos saberes, tradiciones, innovaciones, experiencias, travectorias y escuelas.

Qué mejor entonces que entrevistar a mis grandes colegas, muchos de ellos amigos y amigas que he ganado en este maravilloso mundo de la música y del arpa, construido a lo largo de tantas décadas transcurridas. Así nació el norte de esta aventura, cuando comencé con la idea de las entrevistas, antes de que la idea de un libro siquiera hubiera nacido.

Y aprendí yo, y aprendieron ellos y ellas. Y aprenderán ustedes, arpistas o no, al leer este libro, que cuando se enseña se enseña con pasión y con mucho más. Que hay tanto en juego. Que como en una partitura, hay tanto escrito y tanto por descubrir, tanto por interpretar. Que uno como profesor lo da todo, todo de sí.

Que no importa donde se enseñe, de China a Estados Unidos a Europa, el arpa no tiene fronteras, como no las tienen ni la enseñanza ni el aprendizaje. Que tantos caminos se juntan, se cruzan y entrelazan, subsisten, persisten, mutan, mantienen y ramifican a través de los años. Que estos caminos se recorren a través del tiempo. Juntos, separados y juntos de nuevo. Que hay algo que pasa de profesores a estudiantes, de estos a los nuevos estudiantes y así, por generaciones. Que las escuelas se fundan, refundan, forman y deforman permanentemente, generando algo nuevo.

Este libro que desde la Catedra de Arpa del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes de la República Federal Argentina les traigo, sueña con reconstruir viejas historias, para crear nuevas. Sueña con nosotros los músicos, y las arpas sin fronteras.

