

II Jornada del Programa Música y Cuerpo del DAMus

“El don de la corporeidad en la ejecución de instrumentos de teclado”

PONENCIAS – AULA ROQUE DE PEDRO

10.15 a 11.00

El enfoque biomecánico

PABLO GÓMEZ ÁBALOS - remota sincrónica

¿Dónde están las dificultades que representa la técnica pianística? ¿qué retos implica el repertorio pianístico? ¿la interpretación es una cuestión de talento e inspiración? ¿qué lugar tiene el cuerpo en todo ello?

Estas, y muchas otras preguntas, deberíamos planteárnoslas ante el piano, sea la que sea la actividad que realicemos con él. Estudiar figuras o ejercicios técnicos mecánicamente, repetir pasajes complejos lentamente o con patrones rítmicos, y otras fórmulas habituales en la práctica diaria, no nos conducirá a un desarrollo profundo de nuestro pianismo si no se entiende el origen del problema: *el desafío corporal que plantea*. Los matices del sonido, las intenciones interpretativas, la fluidez discursiva del objeto sonoro; sus significados son relaciones corporales con el instrumento. Postura y movimientos, gestos y sensación propioceptiva forman parte del objeto sonoro musical, tanto como los signos gráficos que lo codifican en la partitura que pretendemos tocar/enseñar/indagar.

Por ello, en esta ponencia se pretende mostrar cómo el enfoque biomecánico es crucial para identificar los retos corporales que implican las obras que abordamos; cómo la codificación musical en la partitura entraña mucho más que alturas, duraciones y dinámicas; y cómo los gestos musicales son la célula donde el cuerpo es música y las prestaciones corporales moldean el repertorio según sus relaciones con las mecánicas de los instrumentos.

El enfoque biomecánico genera una perspectiva clave para la pedagogía, la interpretación y el estudio del pianismo codificado, es decir su corpografía.

Palabras clave: *Biomecánica, esquema corporal, imagen corporal, corpografía, gesto en música.*

PABLO GÓMEZ ÁBALOS

Fortepianista, clavicordista y musicólogo, profesor de Piano, Piano Histórico y Música de Cámara. Docente de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) donde desempeña también la dirección académica del Máster propio en Técnica y Biomecánica Pianística, y la coordinación del Máster oficial en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical Avanzada e Investigación Aplicada a la Práctica Musical. Dirigió el Área de Biomecánica y Técnica del Piano en Musikeon tras coordinar en 2010 y 2011 las Jornadas Internacionales de Anatomía y Técnica Pianística.

Licenciado por el Conservatorio Superior de Valencia (España), posteriormente realizó un posgrado en Piano y Música de Cámara en la Liszt Ferenc Zeneakademia de Budapest (Hungría) y en Fortepiano y Clavicordio en la Esmuc (Barcelona). Es “Máster en Interpretación Histórica” por la Universitat Autònoma de Barcelona (especialidad Fortepiano) y Doctor en Música por la Universidad de La Rioja.

Colaborador del Museu de la Música de Barcelona, coautor y editor de *El piano de mesa Zumpe & Buntebart del Museu de la Música de Barcelona* (Girona: Documenta Universitaria, 2018). Galardonado en 2017 con una de las prestigiosas Becas Leonardo de la Fundación BBVA, originando la 1ª copia mundial del *Clavecin roïal* un CD con este instrumento y el libro *Wagner’s Clavecin roïal: An Instrument for the Musical Sublime* (en revisión para publicación).

11.00 a 11.30

Un acercamiento desde la Biomecánica a los Estudios de Chopin

EZEQUIEL SARUBBI - presencial

A partir de la observación de algunas problemáticas gestuales del abordaje de la interpretación musical pianística, abriremos la reflexión respecto de aspectos que atraviesan las prácticas profesionales. Contemplaremos la problemática de la corporeidad, el funcionamiento del organismo, la biología y las emociones intrapersonales del intérprete. De esta manera, contemplando de forma consciente aspectos indispensables - morfología corporal, sensorialidad, vivencias emocionales, contexto, desarrollo de mecanismos metacognitivos se facilita el proceso de aprendizaje.

La apropiación de la obra, en cada gesto realizado sobre el instrumento fluye producto de una constante actitud reflexiva. Este proceso requiere de mucha dedicación y respeto por parte del

maestro al acompañar a su evolución, la que naturalmente atraviesa muchas crisis, hasta finalmente percibirse con una actitud “natural” en el momento de la performance.

Este trabajo se ha basado en la aplicación de principios biomecánicos, de la física, la particularización del tipo morfológico, la organización de los gestos instrumentales a través de los arquetipos técnicos hechos por Luca Chiantore (concepto de Ur-technik) y Pablo Gómez Ábalos, el análisis tridimensional de Pablo Gómez Ábalos y las investigaciones en el campo pedagógico de Gabriela Conti sobre una óptima autoevaluación y algunos aspectos de la ansiedad por performace musical.

Como material para explorar el proceso he tomado 3 estudios de Chopin del op 10. El número 1, el 3 y el 10.

Palabras clave: *cuerpo, música, biomecánica, pedagogía, emociones.*

EZEQUIEL SARUBBI

Cursó sus estudios en el Conservatorio Provincial “J. Aguirre” de Bánfield (Buenos Aires) graduándose como Instrumentista de Piano. Luego continuó su formación en la UNA "Universidad Nacional de las Artes" DAMUS “Departamento de artes musicales y sonoras” bajo la guía de las profesoras Ana Stampalia, obteniendo el título de Profesor Superior de Música Especialidad Piano y luego la Licenciatura en Artes Musicales y Sonoras mención Piano. Tiene un Master en Biomecánica y Técnica Pianística y una Diplomatura en Música para cine.

Se perfeccionó con los músicos Orlando Millaà, Volker Ziemendorff, Beatriz Pedrini en técnica e interpretación pianística y Gabriela Conti en pedagogía e interpretación, asimismo realizó estudios de análisis y composición musical con Luis Arias, Edgar Ferrer y música para películas con Leonardo D’Atri.

También se desempeña como docente en la UNA –Damus (repertorio y pianista de cátedra de canto y actuación) y en el Conservatorio Municipal “Manuel de Falla” (cátedra de piano y pianista de cátedra de actuación y dirección coral).

11.30 a 12.15

El cuerpo y el clavecinista: fuentes históricas.

SUSANA SARFSON GLEIZER - remota sincrónica

En esta sesión se expondrán algunos conceptos que se encuentran en fuentes históricas donde se alude al cuerpo del intérprete, en especial del clavicémbalo. También se hará referencia a la interrelación de las danzas con las obras musicales que hoy forman parte del repertorio clavecinístico y cómo su conocimiento (y, si es posible, práctica) resultan esclarecedores para una interpretación razonada del tempo, articulación y fraseo. Asimismo se van a referir citas de Miguel de Cervantes acerca de la interpretación musical y la danza, especialmente cómo se refieren en las *Novelas ejemplares* y en *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*. Todo eso para motivar una reflexión personal que contribuya a la construcción personal de la interpretación musical.

Palabras clave: *Música; clavicémbalo; Danzas del renacimiento y del barroco; Cervantes; fuentes históricas de la interpretación musical.*

SUSANA SARFSON GLEIZER

Susana Sarfson es Profesora Superior de Música, especialidad piano y Profesora Superior de Clave (Medalla de oro), egresada del Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”. Licenciada en Filología Hispánica y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha sido profesora (entre otras instituciones) del Conservatorio Nacional de Música, del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, del Collegium Musicum y del Conservatorio de Música de Huesca (España). Es Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Humanas de Huesca e investigadora del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Miembro de la Sociedad Española de Musicología, de la International Society of Music Education ISME y de la Asociación Internacional de Hispanistas.

12.15 a 12.45

Análisis biomecánico de las técnicas extendidas en el piano más habituales a partir de cuatro posturas del intérprete

ANDREA GARCÍA - presencial

Esta ponencia pretende examinar de modo general las problemáticas biomecánicas que se plantean al abordar repertorio pianístico con técnicas extendidas, clasificando las diferentes posturas anatómicas condicionantes para la interpretación de una obra. Se analizarán

biomecánicamente los movimientos que ya forman parte del acervo de los pianistas, explorando las posturas más convenientes, analizando las fuerzas internas y externas que ellos movilizan, siempre procurando que los gestos físicos instrumentales no invadan a los físicos expresivos.

Los resultados de estas observaciones permitirán agrupar a las técnicas extendidas en arquetipos posturales básicos.

Palabras clave: *Piano - Técnicas extendidas - Posturas anatómicas – Biomecánica pianística*

ANDREA GARCÍA

Estudió con las pianistas Lidia Negri y Beatriz Pedrini. Se perfeccionó con los maestros Vladimir Bakk y Constanza Dávila; en tango con Nicolás Ledesma y Lito Valle y en repertorio de los siglos XX y XXI con Dimitri Vassilakis y Klaus Steffes Hollande. Como pianista del *Ensamble Nox* ha ejecutado diversos autores del siglo XX. Fruto de ese trabajo es el CD con el *Cuarteto para el fin de los tiempos y Quatrain II*. Desde 2008 conforma el ensamble *música impura*, dedicado al repertorio de nuestro tiempo. Estrenó numerosas piezas de compositores argentinos, trabajando en colaboración con alguno de ellos. Fue invitada en 2011 al Festival Internacional de Música Contemporánea de Lima. En 2023 realizó en la Esmar (Valencia) un Máster en biomecánica y técnica pianística. Se presentó como solista e integrando distintas formaciones de cámara en salas de Capital Federal, Rosario, Córdoba, otras ciudades

del interior y Uruguay. En la actualidad se desempeña como docente en las cátedras de Piano, Música de Cámara y Dirección de Ensamble de la Diplomatura en Música Contemporánea en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” institución de la que es egresada.

14.00 a 14.45

Toque y sonido según Vicente Scaramuzza: Conceptos fundamentales de la formación pianística

SEBASTIÁN COLOMBO - remota sincrónica

El control de la conexión y disociación muscular como base de una técnica eficaz y racional que posibilite la **libertad instrumental** y evite tensiones o posibles lesiones.

Toque es, desde luego, una variedad de sonido, como la pincelada del pintor. Pero toque es también una **acción física concreta que debemos conocer y dominar**, en relación con nuestro cuerpo y la maquinaria del piano.

Scaramuzza hacía localizar el peso en el carpo y afirmaba que **toda la técnica se registra en la muñeca**. Definía cinco toques básicos: brazo, antebrazo, rotación, palma y dedos, utilizando palancas diferentes. En los toques pesados (brazo y antebrazo) el peso, “sentado” en el carpo, es sostenido prensilmente desde las teclas. En cambio, en los toques livianos (rotación, palma y dedos) el peso - reducido a un mínimo- está suspendido y en realidad trabajamos por impulsos. Es decir que **siempre estamos conectados al instrumento**, ya sea por un peso adherente o por una suspensión eléctrica y vibrante.

Entre el brazo que se entrega por ley de gravedad y la mano que sostiene, debe haber un **equilibrio** que permita mantener una **línea horizontal**. Sostener los dedos sin que la muñeca se endurezca, tener suelta la muñeca sin que los dedos se caigan.

Eso debe enseñarse y puede aprenderse, si hay interés, inteligencia y constancia. No eludamos lo fundamental ni pretendamos elevarnos hacia las cúspides artísticas sin **dominar el oficio**.

Palabras clave: *toques, dominio, salud, conexión, disociación muscular.*

SEBASTIÁN COLOMBO

Profesor argentino de piano (Mar del Plata, 1968). Estudios en su país natal con Eugenia Rozental, María Rosa Oubiña de Castro y Antonio De Raco. Perfeccionamiento en España, Estados Unidos, Suiza e Italia. Integrante del dúo “Núñez – Colombo” (recitales en Argentina y Europa). Jurado de concursos, conferenciante y maestro invitado en cursos y clases magistrales en varios países del mundo. Director del “Centro de Estudios Pianísticos” – CEP, entidad dedicada a favorecer el desarrollo de jóvenes talentos. Creador de los premios “María Rosa Oubiña de Castro” y “Vicente Scaramuzza” y de las becas “Carmen Scalcione”, “Marisa Regules”, “Luis La Via”, “Delia Sacerdote de

Beretervide”, “María Rosa Oubiña de Castro” y “Carmen Díez Martín”. Estudiantes ganadores de concursos nacionales e internacionales. Exprofesor del “Collegium Musicum de Buenos Aires”, “Conservatorio Profesional de Música de “Badalona”, “Fundació Cim d’Estela” (Barcelona) y del Conservatorio Superior de Utrecht (Holanda). Actualmente realiza una intensa labor docente en su estudio privado en Bruselas. Activo promotor de jóvenes pianistas (conciertos, concursos, intercambios, etc.). Organizador de más de un centenar de clases magistrales y becas (Volodos, Gelber, Goerner, De Larrocha, Canino, Moguilevsky, Nebolsin, Jasinski, Fliter, etc.). Autor del libro “Vicente Scaramuzza. La vigencia de una escuela pianística”.

14.45 a 15.15

Clave, órgano, piano... la técnica instrumental siempre a la escucha.

ANA PAULA SEGUROLA - presencial

¿Hacer hablar al instrumento o de dejar que él nos hable? ¿Construir el sonido o permitir que el instrumento nos transforme y construya en nosotros esa compleja red de relaciones sensoriales, intelectuales y mecánicas?

La propuesta es un recorrido por las fuentes históricas, reflexionando sobre la actitud corporal y los procesos de adecuación a cada instrumento para lograr una relación entre el gesto corporal y el gesto musical al servicio de la elocuencia y la expresión de los afectos.

Palabras clave: *teclado, toque, gesto, expresión, afecto.*

ANA PAULA SEGUROLA

Clavecinista, fortepianista y organista. Concertista y docente.

Licenciada en Organo en la Facultad de Artes de la Universidad de la República, Uruguay. Licenciada en Clave en la Universidad Nacional de las Artes, Argentina.

Ha asistido a master-classes con destacados especialistas en música renacentista y barroca.

Ex-becaria de instituciones uruguayas y de la Académie musicale de Villecroze (Francia), se ha perfeccionado en Francia con Ilton Wjuniski e Huguette Dreyfus.

En 2010 y 2012 ha realizado giras por Suiza, Alemania, Inglaterra y Finlandia, con el auspicio de la Cancillería Argentina.

Se ha presentado en conciertos y en festivales internacionales, tanto como solista de clave, órgano y fortepiano, como integrando grupos de cámara y orquestas.

Ha presentado numerosas obras del patrimonio musical latinoamericano en primera audición.

Del trabajo conjunto con Gabriel Schebor (laúdes y guitarras) nació el CD "Pour un plaisir", además de la colaboración en los CDs "Dar Luz", "Spanische Volkslieder" (serie "Raras partituras" de la Biblioteca Nacional Argentina), entre otros. En 2021 ha presentado el álbum "Flores de música", con repertorio para tecla de los manuscritos de Antonio Martín i Coll, y en 2022 el CD "Juan Pedro Esnaola - Cartas de amor en música", grabado en el piano que perteneció al compositor (Museo Histórico Nacional, Argentina).

Ha dictado seminarios para el Fondo Nacional de las Artes, y ha sido profesora invitada del programa de educación permanente de la Universidad de la República (Uruguay) y de la Universidad Nacional de las Artes (Argentina). Colabora con la revista "Sinfónica", de Uruguay.

15.15 a 16.00

Hélène de Montgeroult, el mundo de los sentidos en la obra de una creadora visionaria

SELVA FERRARI- presencial

Hélène de Montgeroult, compositora, intérprete y pedagoga francesa de la época de la Revolución Francesa fue una mujer excepcional tanto por su personalidad, sus capacidades y su vida fuera de lo común. Una personalidad que no claudicó ante los prejuicios de su época y que supo afirmar su originalidad e independencia.

Su "*Cours complet pour l'enseignement du fortepiano conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés*" concebido en tres volúmenes contiene 972 ejercicios y 114 estudios progresivos es un corpus musical de gran inspiración además de una obra didáctica novedosa y sin precedentes para su época.

En él encontramos su concepción acerca de la enseñanza del piano y manejo de sus posibilidades, sus ideas acerca de la interpretación, planteos técnicos y un léxico específico precozmente ligado a las exigencias del pianismo romántico.

Su preocupación permanente acerca del saber-tocar y más aún de saber-sentir y saber-deleitar nos remarca que el mundo de los sentidos es llamado a ser partícipe principal y lleva al piano a su verdadera destinación que “es el de expresar las diversas emociones del alma”.

Nos acercaremos en esta presentación a un corpus musical inspirado, plagado de acentos, matices, colores, ilusión y emoción. Un verdadero y apasionante tesoro escondido que comienza a cobrar su verdadera dimensión.

Palabras clave: *sentidos, enseñanza, interpretación, posibilidades instrumentales.*

SELVA FERRARI

Graduada del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo de la Ciudad de Buenos Aires con los títulos de Profesor Nacional y Profesor Superior de Música especialidad piano siendo galardonada con la medalla de oro de su promoción. Intervinieron en su formación pianística los maestros Carmen Scalcione y Juan Carlos Arabián. Participó en diversos cursos con los Maestros Eli Perrotta, Franco Medori, Carlo Bruno y en la Accademia Chigiana de Siena. En 2010 obtuvo la Licenciatura en

Artes Musicales mención Piano que otorga el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional del Arte donde actualmente se desempeña como docente. En el año 2023 cursó la especialidad de Fortepiano con el Mtro. Pablo Gómez Ávalos en la ESMAR Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valencia (España). Se ha presentado como solista y en conjuntos de cámara en diversas salas del país.

16.00 a 16.40

Hacia una percepción corporal en la interpretación pianística

LUCIANA CANTISANI - remota sincrónica

La búsqueda continua en pos del desarrollo del pianismo nos lleva por distintos caminos. Sin embargo, algunos pueden limitar en realidad nuestras posibilidades interpretativas en lugar de favorecerlas, cuando el centro está en la ejecución de las notas de la partitura con el tempo y las dinámicas indicadas sin tener en cuenta cómo se relacionan con las posibilidades biomecánicas de nuestro cuerpo. Por tanto, el estudio del cuerpo es clave en este aspecto. ¿Qué sucede cuando convertimos al cuerpo en

un objeto intencional de la percepción? En esta ponencia me propongo mostrar cómo desarrollando una conciencia propioceptiva se pueden adquirir, implementar y perfeccionar movimientos y, por tanto, desarrollar una mayor gama de sonoridades y recursos en el instrumento a través de un cambio de imagen corporal.

Palabras clave: *percepción, imagen corporal, patrones gesto-sonido, gestos físicos instrumentales, conocimiento biomecánico*

LUCIANA CANTISANI

Comienza sus estudios musicales en el año 2007 en el Conservatorio “Julián Aguirre” ubicado en la localidad de Banfield.

Posteriormente ingresa en la Universidad Nacional de las Artes, donde a su vez se desempeña como Ayudante en la cátedra de piano de la profesora Selva Ferrari, su docente durante toda la carrera.

En 2021 viaja a Valencia, España, para continuar formándose en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) de L’Elia, cursando piano con Pablo Gómez Ábalos. Cursa en 2021 el “Máster en Técnica y Biomecánica Pianística” y en 2023 el “Máster en Enseñanzas Artísticas de la Interpretación Musical Avanzada e Investigación Aplicada a la Práctica Musical”, el cual continúa actualmente.

Ha obtenido la beca “Fernando del Solar y Margarita Sastre” del Mozarteum Argentino en 2020; Premio “Eduardo del Pueyo” a la mejor interpretación de la Academia Toni Pascual en 2023 (Valencia); Premio “Preludios” del Festival Arc Clàssica en 2024 (Valencia).

Actualmente se desempeña como pianista y profesora de piano en Voluta y el Instituto Musical Giner (Valencia).