

RECITAL DE GRADUACIÓN ANDRÉS ESQUIVEL VÍQUEZ

Para optar por el grado de Licenciatura en Música
con énfasis en la Ejecución y la Enseñanza del Piano

PROFESORES

Dr. Luis Monge Fernández
Dr. Alexandr Sklioutovski
Cátedra de Piano - Universidad Nacional

M. M. Josué Ramírez Palmer
Instituto Costarricense Pro Música Coral

ENTRE CONTINENTES Y ÉPOCAS: Un Viaje desde Europa hasta Latinoamérica

Obras de Bach, Beethoven, Albéniz, Ponce y Matarrita

Auditorio Óscar Alfaro Salas - Universidad Nacional

17 de Marzo, 2024

6:30 P.M.

Programa

Tocata en Mi menor, BWV 914
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata No. 26 en Mi bemol mayor, Op. 81a "Les adieux"
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

I. Das Lebwohl
II. Die Abwesenheit
III. Das Wiedersehen

Intermedio

Iberia: II. El Puerto
Isaac Albéniz (1860-1909)

Balada Mexicana
Manuel María Ponce (1882-1948)

Partita Mestiza
Manuel Matarrita (1972-)

I. Preludio
II. Allebossa
III. Courantillo
IV. Sarabandala
V. Mirania
VI. Bohuayno
VII. Giguembito

Andrés Esquivel Víquez

Desde temprana edad desarrolla una inclinación por la música gracias al gusto musical que siempre ha estado presente en su familia. Más adelante, decide estudiar música de manera formal en el Instituto Costarricense Pro Música Coral, donde realiza estudios de piano, canto y lenguaje musical, además de participar activamente en los coros. En el año 2013 se incorpora al programa intensivo de piano con el maestro M. M. Josué Ramírez Palmer. A partir del año 2018 ingresa a cursar la carrera de Ejecución y Enseñanza del Piano en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde ha estudiado bajo la tutela de los profesores Dr. Luis Monge, Dr. Alexandr Sklioutovski, Dr. Gerardo Meza, M.M. Ludmila Meltzer y Dra. Rebeca Ordóñez. En 2021 concluye sus estudios de Bachillerato y actualmente cursa la Licenciatura en Música con énfasis en la Ejecución y la Enseñanza del Piano.

Desde que inició sus estudios en piano, se ha presentado regularmente en recitales de piano incluyendo los recitales semestrales del Instituto Costarricense Pro Música Coral y recitales de piano de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha presentado en recitales en algunas de las salas importantes del país como el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Eugene O'Neill, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, el Teatro Municipal de Alajuela, el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional y el Auditorio Óscar Alfaro Salas, donde presentó su recital de graduación de Bachillerato en el en 2021. Además, ha presentado recitales de piano solo en numerosas ocasiones, incluyendo su último proyecto titulado Tintes Folkloricos, donde presentó un programa de música para piano con influencia del folklore en marzo del 2023.

Ha recibido clases maestras con destacados pianistas nacionales e internacionales como Juan Pablo Andrade, Estuardo Hernández, Manuel Matarrita, Grzegorz Niemczuk, Ray Kilburn, Andreas Xenopoulos, José Enrique Bagaría, Ronal Silveira, Ana María Orduz, Angela Draghicescu, Brian Ganz, Luigi Dominici, Murray McLachlan y Nikita Fitenko.

Fue finalista del concurso Jóvenes Solistas en la temporada 2019. Ese mismo año fue elegido ganador del concurso Plasmando Huellas en su III edición, organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica y gracias a esto tuvo la oportunidad de participar en la grabación de un disco compacto. Además, en 2020, durante el tiempo de pandemia, participó en el Primer Concurso Latinoamericano de Piano "América para Todos". Se le ha otorgado el reconocimiento de Estudiante Distinguido del Bachillerato en Ejecución y Enseñanza del Piano de la UNA en 2019, 2020 y 2021.

En agosto del 2023 participó en el Washington International Piano Festival 2023 organizado por la Catholic University of America en Washington D.C., donde recibió clases magistrales con reconocidos pianistas internacionales y tuvo la oportunidad de presentarse en escenarios internacionales. Además, le fue otorgado el segundo lugar en la categoría Senior de la competencia realizada en el festival. En enero del 2024 recibió el Primer Lugar en la categoría Senior de Golden Classical Music Awards International Competition, por lo que fue invitado a tocar en el concierto de ganadores a realizarse en el Carnegie Hall de Nueva York en julio del presente año.

En el ámbito coral se ha desempeñado como tenor del Coro Intermezzo desde finales del año 2014, bajo la dirección del maestro M.M. David Ramírez. Ha tenido la oportunidad de presentarse en importantes escenarios a nivel nacional e internacional, además ha participado en tres giras internacionales a Estados Unidos, a Alemania y República Checa, y a Gales e Italia; donde ha competido con coros de alto nivel y ha sido galardonado en múltiples ocasiones.

Actualmente ejerce como profesor de piano y pianista acompañante en diversas instituciones del país y ha tenido la oportunidad de presentarse con distintas agrupaciones y ensambles en múltiples partes del país.

Notas al Programa

La propuesta de este recital consiste en un repertorio variado de diversas épocas, el cual nos transporta desde el periodo barroco con la Toccata en Mi menor de Bach, pasando por el clasicismo con la Sonata No. 26 de Beethoven, el nacionalismo, post-romanticismo e impresionismo con El Puerto de Albéniz y la Balada Mexicana de Ponce, y terminando con una fusión de estilos, épocas y latitudes, mezclando las tradicionales danzas barrocas europeas y los ritmos de diversas danzas latinoamericanas en la obra contemporánea Partita Mestiza de Matarrita. Esta última obra sintetiza perfectamente el concepto de viaje que propone este programa, la evolución de la música iniciando en la Europa del siglo XVIII y finalizando con las diversas manifestaciones musicales encontradas a través de todo el continente americano.

Toccata en Mi menor, BWV 914 (1710) – Johann Sebastian Bach

La *Toccata en Mi menor* fue compuesta por Bach aproximadamente en 1710 como parte de sus obras tempranas cuando estaba formando su estilo de composición en la ciudad de Weimar, Alemania. Es una de las siete Toccatas que compuso para teclado, las cuales no son tan conocidas y tocadas como otras de sus obras. La obra está estructurada en cuatro partes que se conectan casi perfectamente una con la otra, como era usual en la música para teclado del siglo XVII.

La primera parte es un pequeño *Preludio* que inicia con un motivo que va pasando de una voz a otra y recuerda a la escritura de sus obras para órgano. El segundo movimiento, *Un poco Allegro*, muestra un tipo de contrapunto al estilo de fuga, sin embargo, es más improvisado y da la posibilidad al intérprete de agregar ornamentos durante el movimiento. El tercer movimiento, *Adagio*, es el más improvisado, escrito al estilo de fantasía; incorpora una mezcla entre figuras con escalas y arpeggios. En uno de los manuscritos originales, el término “Praeludium” es utilizado como título de este movimiento, por lo que algunos creen que los dos movimientos precedentes fueron agregados posteriormente por Bach. El último movimiento es una fuga a tres voces que utiliza semicorcheas continuas durante toda su extensión. El sujeto de la fuga fue tomado de un manuscrito italiano anónimo, el cual Bach mejora incrementando su rango armónico y adaptándolo mejor al teclado.

Sonata No. 26 en Mi bemol mayor, Op. 81a “Les adieux” (1810) – Ludwig van Beethoven

En mayo de 1809, el ejército de Napoleón llega a las afueras de Viena; con un constante bombardeo de cañones, anuncia su llegada. Debido a esta peligrosa situación, el Archiduque Rodolfo, patrón y amigo cercano de Beethoven, fue forzado a dejar la capital de Austria. La respuesta de Beethoven a este evento desafortunado fue la composición de esta sonata, la única explícitamente programática, publicada con un título por cada uno de sus tres movimientos: *Das Lebewohl* (La Partida), *Die Abwesenheit* (La Ausencia), y *Das Wiedersehen* (El Regreso).

En el primer movimiento, Beethoven relaciona directamente el motivo principal con las sílabas de la palabra *Le-be-wohl*, escribiéndolas sobre la melodía de tres notas descendentes con la que inicia la introducción lenta del movimiento. Este motivo, escrito a dos voces, imita el sonido de una corneta anunciando la partida y descansa sobre un acorde de do menor; esta cadencia rota sugiere una tristeza por la partida. Este llamado de corneta se va a escuchar durante todo el movimiento funcionando como un leitmotiv. Al finalizar la introducción, nos lleva a la exposición *Allegro*, en esta el motivo de *Lebewohl* se utiliza como material para componer el primer tema, al igual que en la transición y aparece como inicio del segundo tema. Este movimiento oscila entre un turbulento primer tema que representa un profundo disturbio y un segundo tema más lírico. La figura rítmica de dos notas cortas y una más larga, utilizada repetidamente en el primer tema, aparece nuevamente en el desarrollo junto al motivo principal en medio de ricas armonías y disonancias que, armónicamente, están más cerca del periodo tardío de Beethoven por su profundidad intelectual que del periodo medio de sus composiciones. El movimiento finaliza con una larga coda que se extiende abarcando ambos temas, mostrando un gran manejo compositivo.

El segundo movimiento *Andante espressivo*, en el modo menor, lamenta la ausencia del querido amigo de Beethoven con ambiguos acordes disminuidos con séptima, punzantes y dolorosos *sforzandos* y *sollozantes* recitativos. Alternando esto con una sección contrastante en modo mayor y una melodía *cantabile* que da esperanza como un rayo de luz y recuerda a tiempos más felices, como si fuera un sueño. Al igual que en las sonatas *Waldstein* y *Appassionata*, este segundo movimiento nos lleva directamente a la exuberante celebración de El Regreso en el último movimiento.

Luego de una brillante explosión inicial, el tema del tercer movimiento *Das Wiedersehen* es presentado en un dueto, primero en los agudos y luego en los graves. El segundo tema es más pasivo y melodioso, aún así acompañado de un agitado trino en semicorcheas. En el desarrollo encontramos una elaboración contrapuntística de los temas más calmada en comparación al resto del movimiento. El mismo cierra con una coda reflexiva que expresa la fortuna del reencuentro, siempre con un aire de felicidad. Sin embargo, al final no logra contener la emoción y cierra con una última explosión de alegría.

Iberia: II. El Puerto (1905) – Isaac Albéniz

Isaac Albéniz fue un músico y compositor nacido en 1860 en la población catalana de Camprodon, es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la música española. El principal atractivo de su obra es la combinación de folclore español con una avanzada técnica compositiva.

La suite *Iberia* fue una de sus últimas composiciones y es una de las obras maestras de la literatura pianística española, así como de la música para piano en general. Albéniz comenzó a trabajar en su monumental obra en 1905, cuando ya residía en París, y la finalizó en 1908, un año antes de morir. *Iberia* se compone por doce piezas divididas en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno, las cuales pueden interpretarse en cualquier secuencia. Es considerada una de las obras para piano más difíciles de interpretar, ya que abundan los contrarritmos, entrelazados de dedos, cruces de manos y complicados saltos. *Iberia* representa la característica fusión que hizo Albéniz de tres grandes elementos estilísticos: armonías impresionistas, especialmente el uso de escalas de tonos completos, una virtuosidad lisztiana llevada al límite de la capacidad humana y el nacionalismo español que él mismo había desarrollado y definido. Este nacionalismo evocaba diversos estilos regionales de canciones y bailes, especialmente el flamenco andaluz, unido a insinuaciones de rasgueo y punteo de guitarra y de coplas cantadas.

El Puerto es la segunda obra del primer cuaderno de la suite; inicia con una atmósfera de ruidosa alegría, el ajetreo de un puerto de mar, El Puerto de Santa María junto a Cádiz. Su estilo es el de zapateado, baile basado en un ritmo de 6/8 insistente, en una partitura en la que Albéniz resalta

constantemente con toques rítmicos sugerentes de un rasgueo, imitando la guitarra española. Adicionalmente, se puede notar la influencia del estilo francés, en particular de Debussy, en el lenguaje armónico de la pieza.

Balada Mexicana (1915) – Manuel María Ponce

Manuel María Ponce fue un destacado compositor, pianista y guitarrista mexicano nacido a finales del siglo XIX y es considerado el padre del nacionalismo musical mexicano. Su obra musical está basada en temas típicos mexicanos que combinó con el estilo romántico europeo de su época. Otra influencia importante en su producción fue el impresionismo musical. Fue el primer compositor mexicano cuya música tuvo proyección internacional y su nombre fue ampliamente conocido en el extranjero.

La *Balada Mexicana* es representativa de los esfuerzos nacionalistas tempranos de Ponce, en combinación con un estilo cercano al Romanticismo europeo. Es una de las obras más reconocidas del autor, fue escrita durante un fructífero periodo de composición que inició a principios del siglo XX con piezas como el Concierto romántico para piano y orquesta, el Trío de piano y las dos Rapsodias Mexicanas. En la Balada, Ponce se apega a la tradición romántica a la vez que explora las posibilidades expresivas de la melodía folclórica mexicana al estilo de forma-sonata.

La melodía principal de la obra proviene de la canción revolucionaria “El Durazno”, muy popular entre las tropas villistas durante la revolución mexicana. En medio del tema ocurre una transformación métrica de 3/4 a 2/4, típico de diversas danzas mexicanas. Luego del cierre de la primera sección aparecen una serie de episodios basados en variaciones del primer material. El segundo tema, Andante en 4/4, proviene de la canción llamada “Acuérdate de mí”, que Ponce había arreglado previamente para voz y piano. Dos episodios presentan el segundo tema variado de manera muy elaborada que desembocan en una sección transitoria, la cual finaliza con una hermosa progresión de arpeggios. Se reexpone la primera sección de la pieza que nos lleva a una transición de notas dobles en la mano derecha y octavas en el bajo. Todo esto resuelve en una grandiosa presentación del segundo tema con un estilo lisztiano, doblado en octavas, acordes y ornamentado con fragmentos cromáticos. La pieza termina con una cadenza triunfal en octavas por todo el registro del instrumento.

Partita Mestiza (2020) – Manuel Matarrita

Manuel Matarrita es un destacado pianista, compositor y pedagogo costarricense nacido en San José en 1972 que ha buscado incorporar la música costarricense y latinoamericana en sus propias composiciones.

En su *Partita Mestiza*, Matarrita toma el género de Partita, el cual, al igual que el término suite, fue utilizado en el periodo barroco para designar colecciones de danzas de la época, y lo fusiona con ritmos de las danzas latinoamericanas, conservando el orden y carácter tradicional de las mismas. De esta manera, las tradicionales danzas históricas centroeuropeas como *allemande*, *courante*, *sarabande*, *minuet*, *bourrée* y *gigue* se fusionan con ritmos del Caribe, Centro y Suramérica, como el son montuno cubano, el bossa-nova brasileño, el pasillo colombiano, la vidala argentina, la guarania paraguaya, el huayno del altiplano andino y el tambito costarricense. Las siete danzas de la Partita están ligadas entre sí por giros melódicos comunes y una progresión armónica particular: la candencia frigia, conocida también como “candencia andaluza”, ampliamente utilizada en obras del periodo barroco.

El *Preludio* que nos introduce a la obra se basa en el ritmo de son montuno, género que nace y se desarrolla en Cuba, presenta en su estructura elementos provenientes de músicas africanas confluyendo con estribillos, entonaciones y sonoridades de origen hispánico.

En la *Allebossa* se mezcla la *allemande*, originada en el siglo XVI como una danza en métrica binaria y tempo moderado, con un característico inicio anacrúsico; y el bossa nova, un estilo de música brasileña desarrollado y popularizado en las décadas de 1950 y 1960, derivado de la samba y con una fuerte influencia del jazz.

El *Courantillo* combina la *courante*, danza ternaria en 3/4 o 3/8 de finales del Renacimiento y principios del periodo barroco, con el pasillo, género musical nacido en Colombia pero extremadamente popular en América Central y del Sur, derivado del vals europeo.

En la *Sarabadala* se fusiona la *sarabande*, un baile en compás ternario que se originó en Centroamérica en el siglo XVI y que fue adoptado por los compositores barrocos como un movimiento lento para sus suites

instrumentales, con la vidala, canción popular propia del norte de Argentina de ritmo reposado que se acompaña generalmente con caja o tambor y con acordes arpegiados o rasgueados en la guitarra.

La *Mirania* mezcla el *minuet*, antigua danza tradicional de la música barroca que se origina en la región francesa de Poitou y formó parte de óperas y ballets y posteriormente de las suites instrumentales, con la guarania, originaria de la época colonial e inicialmente concebida como un género instrumental que se difundió hasta ser reconocido como un ritmo musical paraguayo.

El *Bohuayno* combina la *bourrée*, una danza barroca francesa animada escrita en compás binario que generalmente tiene frases de cuatro compases, una anacrusa de negra y figuras dactílicas en negras y corcheas, con el huayno, una danza de origen precolombino quechua-aymara presente en toda la zona altiplánica, la cual se baila colectivamente en forma de ronda.

Para finalizar, el *Giguembito* fusiona la *gigue*, una animada danza barroca que por lo general aparece al final de una suite, originada en Inglaterra e importada a Francia en el siglo XVII, está escrita en métrica de 3/8 o en uno de sus derivados compuestos y usualmente tiene una textura contrapuntística, con el tambito, considerado como uno de los ritmos propios de Costa Rica, está escrito en 6/8 y su origen es desconocido; aunque podría derivarse de las danzas españolas.

Agradecimientos

Le agradezco a Dios por presentarme las oportunidades que me han permitido llegar hasta el día de hoy. A mis padres, Jorge y Guiselle, por el gran apoyo que han sido para mí en mi desarrollo personal, académico y profesional, así como por la motivación que me han dado siempre a crecer y seguir adelante. A mi novia Fiorella, quien de forma incondicional me ha dado su apoyo y compañía durante el proceso de mi carrera y me ha impulsado a ser mejor persona. A mis profesores, quienes han sido una guía en este camino, han confiado en mí y me han motivado. En primer lugar, le agradezco a Josué, que ha sido mi profesor desde mis inicios en el piano y me sigue dejando enseñanzas hasta hoy en día, le agradezco por introducirme en este arte y guiarme por el mejor camino. A mis profesores de la universidad, Luis y Alexandr, quienes han creído en mí y han sido grandes mentores durante mi formación. A la profesora Rebeca, por sus valiosas enseñanzas tanto en el ámbito académico como personal y profesional. A la Escuela de Música de la Universidad Nacional y a los profesores que han sido parte de mi formación profesional. Al Instituto Pro Música Coral, donde me han brindado la oportunidad de vivir tantas experiencias que han contribuido en mi desarrollo musical y personal, y a los maestros David y Darlene, por su apoyo y sus enseñanzas. A mi amigo Sebastián, por su valiosa colaboración con las fotografías y la realización y diseño del programa de mano y afiche del recital. A mis amigos Bryan y Marcial, por su colaboración en la grabación y edición del material audiovisual. A mi familia y amigos, por su apoyo y su compañía. A quienes pudieron acompañarme en este recital y quienes han sido parte de este proceso de una u otra manera, ¡muchas gracias!

