

Instrucciones para músicos jóvenes y ambiciosos: las virtuosas intérpretes y los consejos de Maud Powell

“There is no sex in art. How you play the violin, paint, or compose is what matters”.

Ethel Smyth, directora y compositora, 1921.

Antes de 1850, la gran mayoría de las orquestas rechazaban emplear mujeres [...] hoy en día hay un número creciente de mujeres contratadas en orquestas profesionales, e intérpretes en una tipología mucho más amplia de instrumentos.

Susan O’Neill, *Gender and music*, 1997.

Desarrollar una carrera musical siempre ha resultado ser duro. Exige mucho esfuerzo y constancia, preparación y valor. También conviene contar con medios para sufragar una carrera. No son pocos los músicos que comenzaron en medio de grandes dificultades, para lograr éxito tras serios aprietos. Nunca es fácil, y así nos lo hacen saber quienes lo intentaron y lo consiguieron. Resultó evidente para la compositora Ethel Smyth, quien lo explicó como tenía por costumbre, de modo directo: “No hay sexo en el arte. Cómo tocas el violín, cómo pintas o compones es lo que importa” (Smyth, 1921, pág. 242). Ejemplo de ello fueron virtuosas intérpretes, mujeres de talento centradas en sus carreras, quienes procuraron ocupar su propio lugar en las salas de conciertos en los siglos XIX y XX.

Los esfuerzos para iniciar una carrera musical: Maud Powell

La intérprete norteamericana Maud Powell (Peru, Illinois, 1867-Pensilvania, 1920) alcanzó una significativa posición como violinista, y para ello realizó grandes sacrificios desde su niñez. Comenzó su instrucción musical a los siete años, y a los nueve viajó a Europa para continuar con su aprendizaje. El esfuerzo de su familia para apoyar sus estudios fue intenso, pues llegaron a vender su propia casa para costear su estancia en Leipzig, Alemania (Shaffer, 2001). Fueron duros años de instrucción, a los que siguieron las dificultades propias de los primeros años de carrera musical profesional.

Figura 1. Sin autor conocido. *Maud Powell, una violinista americana pionera.*, fotografía, s.f. The Digital Research Library of Illinois History Journal.

Powell, siendo niña, ensayaba unas ocho horas diarias. Hay opiniones diversas sobre el esfuerzo realizado por intérpretes convertidos en prodigios en el mundo de la música, dada la renuncia que tanta exigencia supone.

¿Podrías mencionar nombres de intérpretes infantiles conocidos como un prodigio precoz?

¿Crees que su éxito vale la pena o su esfuerzo resulta ser duro en exceso?

En Alemania, Powell avanzó en sus estudios, y tuvo como maestros a músicos tan destacados como el compositor, director e intérprete Joseph Joachim (Kittsse, 1831–Berlín, 1907), considerado uno de los más grandes virtuosos de la historia de la interpretación violinística (Elliott, 2001). Así, el inicio fue exigente, y permitió a Powell adquirir un conocimiento muy sólido (Shaffer, 2001). La primera parte del recorrido de un intérprete, el aprendizaje musical, fue cumplido. A continuación, habría que enfrentarse a los inicios de una carrera en la música.

Virtuosas violinistas y compositoras destacadas: Wilma Neruda, Ethel Smyth y Camilla Urso

¡Ahora, apresurémonos! ¡No quiero dejar de asistir esta tarde al concierto de Hallé para oír a Norman Neruda!. (Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. Estudio en escarlata)

El excepcional violinista Joseph Joachim solía interpretar a dúo con la virtuosa violinista Wilma Norman–Neruda, conocida también como Lady Hallé (Brno, 1838?-Berlín, 1911). En 1870, Joachim describió el talento de Neruda del modo siguiente: “Su forma de interpretar es más de mi gusto que cualquier otro contemporáneo, intacto, puro y musical” (Joachim, edición por Bickley, 1972).

Figura 2. Eduard Kühnel. *Joseph Joachim*, 1851-1860, litografía. Biblioteca de la Universidad de Leipzig.

Perteneciente a una familia de músicos, Neruda actuó desde su niñez, y se convirtió en una intérprete internacional al realizar giras por Europa, Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. Considerada una violinista extraordinaria, junto a su carrera como solista llevó a cabo interpretaciones de música de cámara (Clapham, 2001).

Las diferencias al mencionar a algunas intérpretes por sus apellidos se relaciona con la costumbre de modificar los mismos al contraer matrimonio. Así, Wilma Neruda fue conocida como Norman-Neruda por su primer matrimonio con el compositor sueco Ludvig Norman (Estocolmo, 1831-1885) y Lady Hallé por su matrimonio con el pianista y director Sir Charles Hallé (Hagen, 1819-Manchester, 1895). Lo mismo ocurrió con compositoras como Fanny Mendelssohn (Hamburgo, 1805–Berlín, 1847), conocida como Fanny Hensel o Fanny Mendelssohn Hensel por su matrimonio con el pintor Wilhelm Hensel (Trebbin, 1794–Berlín, 1861), o virtuosas pianistas como Clara Wieck (Leipzig, 1819–Fráncfort del Meno, 1896), también niña prodigio, conocida como Clara Schumann tras su matrimonio con el compositor Robert Schumann (Zwickau, 1810–Berlín, 1856).

Figura 3. George Frederic Watts. *Retrato de la violinista Wilma Neruda, Lady Hallé.*

La compositora Ethel Smyth consideraba a Wilma Neruda “la única violinista eminente”, frente a, en su opinión, el escaso número de intérpretes femeninas reconocidas a finales del siglo XIX (Neuls-Bates (ed.), 1982, pág. 281). Smyth, por su parte, también fue una precursora entre las compositoras destacadas, y no dudó en condenar las dificultades de las mujeres para acceder a una educación musical y para desarrollar una carrera como intérpretes.

Figura 4. John Singer Sargent. *Dame Ethel Smyth*, 1901. Londres, National Portrait Gallery.

Ethel Mary Smyth (Londres, 1858-Woking, Inglaterra, 1944) fue compositora, directora y escritora. Decidió dedicarse a la música de manera profesional en contra de la opinión de su padre, y luchó para conseguir estudiar en el Conservatorio de Leipzig (Gates, 2013, pág. 2), Alemania. Llevó a cabo su carrera como directora, y fue reconocida como compositora de ópera. Asimismo, su labor como sufragista fue destacable, centrada en el logro del derecho al voto para las mujeres, campaña por la cual abandonó su oficio en la música durante dos años. Su lucha la llevó a prisión por dos meses, donde dirigió su *Marcha de las Mujeres* (*March of the Women*) durante los ejercicios de sus compañeras (Newman 1946, pág. x).

En 1922, Smyth fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico [Dame Commander of the Order of the British Empire]. Hoy es una figura icónica por su significación en la consideración del valor de la producción musical de autoría femenina, y por su labor en la lucha por los derechos pro igualdad (Fuller, 2001).

También fue precursora una de las más destacadas intérpretes del siglo XIX y principios del siglo XX. La virtuosa violinista Camille [Camilla] Urso (Nantes, 1842–Nueva York, 1902) fue la primera mujer (en realidad, la primera niña) admitida en el Conservatorio de París en la enseñanza de violín, a los siete años (Barnard, 1874, cap. 3; Neuls-Bates [ed.], 1982, pág. 198).

Figura 5. *Camille Urso, violinista, a los once años*. Cubierta de la polka dedicada a Urso, compuesta por Caroline Bandt, 1853. Biblioteca Digital de la Universidad de Carolina del Sur, Departamento de libros raros y colecciones especiales, colección Camille Urso; Figura 6. *Retrato de la violinista Camilla Urso*. Fotografía, sin autor conocido, hacia 1860-1870.

La carrera musical de Urso fue extraordinariamente exitosa. Junto a su triunfo como intérprete (Nagel-Frazel, Frazier y Banducci, 2021), también desarrolló una destacada actividad como enseñante (Kagan, 2001). El hecho de que Urso escogiera el violín fue una cuestión debatida a la que tuvo que contestar con frecuencia, pues resultó asombroso para muchos. La intérprete señaló esta constante extrañeza ante una violinista, y su propia opinión al respecto (Urso, *Women and the violin*, 1892, pág. 46), del modo siguiente:

Tantas veces me han preguntado por qué aprendí a tocar el violín, que para cortar el asunto yo respondería la pregunta con otra:

¿Por qué no debería haber aprendido a tocar el violín?

Puede resultar sorprendente hoy, pero durante mucho tiempo se consideró que las intérpretes debían optar por instrumentos considerados adecuados, como el piano o el arpa (Phipson, 1896, pág. 162). Figuras como Powell o Urso fueron ejemplo para otras intérpretes que procuraron su camino en el mundo de la música como violinistas (Tick, 1986, pág. 328). Las mujeres que accedieron a la enseñanza musical y al ámbito profesional abrieron camino para que hoy elijas un instrumento u otro sin tener en consideración nada más que el gusto artístico personal.

¿Sabías que se ha considerado conveniente o inconveniente la elección por las intérpretes de determinados instrumentos a lo largo de la Historia? ¿Qué opinas al respecto?

¿Qué instrumento escogerías tú?

Las intérpretes aquí mencionadas, junto a muchas otras, representan el talento en su máximo nivel, así como el éxito en el mundo de la música obtenido por su capacidad, esfuerzo y constancia.

El término virtuoso o virtuosa se emplea para describir a intérpretes con una calidad superior, poseedores de una técnica y expresión admiradas por su excepcionalidad. Podemos considerar que un músico es un buen intérprete, o bien creer que posee un virtuosismo admirable.

¿Qué significa para ti el término virtuosismo? ¿A quién incluirías en esa categoría?

Sin modestia, ¿en qué actividad posees una calidad virtuosística?

El oficio musical de una pionera: Maud Powell

Una de las figuras relevantes en la historia de la interpretación violinística fue Maud Powell. Convertida en una intérprete admirada, Powell compartió las dificultades que una carrera musical conllevaba, las cuales conoció muy bien. Por ello, y a pesar de su éxito, Powell no dudó en precisar:

Creer que la vida de un músico profesional es fácil y agradable es un error muy común.

Es agradable para aquellos que aman su arte en sí mismo, pero fácil, nunca. (Powell, 1911)

Maud Powell tuvo acceso a una enseñanza de calidad que la llevó a obtener un nivel técnico y un conocimiento considerados excelentes. Tras esos años de dificultades para desarrollar su talento, Powell alcanzó un estatus como virtuosa intérprete, y logró triunfos artísticos y popularidad. Su figura representa a aquellos intérpretes que obtuvieron brillantes éxitos gracias a su excelente técnica y al interés y admiración que lograba hacer sentir al público. Powell es en la actualidad un icono en la historia de la interpretación musical llevada a cabo por mujeres en un ámbito profesional.

Figura 7. Nicolas R. Brewer. *Maud Powell*, 1918, colección privada.

¿Cuántas compositoras conoces?

¿Sabrías enumerar un listado de intérpretes femeninas a lo largo de la historia?

¿Cuántas intérpretes y/o compositoras se encuentran relacionadas con el repertorio musical que escuchas de modo habitual?

Considerada una precursora entre las intérpretes femeninas norteamericanas, la figura de Maud Powell sigue siendo apreciada como una violinista de calidad indiscutible. Powell creó el que se considera el primer cuarteto de cuerda fundado y liderado por una intérprete y en el que se integran intérpretes masculinos. Se trata del “Cuarteto Maud Powell” creado en 1894, el cual estuvo de gira durante dos años. También fue relevante su apoyo a las carreras de músicos como el compositor y director afrobritánico Samuel Coleridge–Taylor (Londres, 1875–Croydon, 1912), de quien estrenó su *Concierto de Violín*. Fue la primera intérprete de violín solista que realizó grabaciones para la Victor Talking Machine en 1904, en su serie de artistas célebres (Red Seal label), las cuales se convirtieron en un éxito internacional (Pizzichemi, 2015).

Figura 8. Francis Barraud. *La voz de su amo [His master's voice]*, hacia 1898-1899. Victor Talking Machine Company. Retrato de Nipper [Niperito], mascota del hermano del artista. La compañía Victor Talking Machine empleó la imagen como símbolo en 1900. La RCA lo empleó a partir de 1929.

La conquista de un puesto en una orquesta, o el derecho a adquirir una educación musical igualitaria entre hombres y mujeres, la libre elección de un instrumento sin importar las ideas preconcebidas imperantes al respecto, o la posibilidad de desarrollar una carrera musical, todas estas cuestiones han sido analizadas desde un punto de vista de género. La relevancia artística de las intérpretes, directoras o compositoras ha sido examinada de modo crítico para obtener una imagen más rica y completa de la Historia cultural y musical. Esa revisión de los parámetros establecidos ha llevado a plantearse las dificultades de quienes se enfrentaron a los prejuicios que les impedían escoger su propio camino.

Cómo convertirse en músico: los consejos de una virtuosa violinista

*Y ahora, mi ambicioso y joven músico, antes de atraer mi atención con un rápido sí, déjeme hacerle unas pocas preguntas. (Maud Powell, *The violinist*, 1911)*

Maud Powell, al igual que otras intérpretes destacadas, alcanzó una relevante posición como artista. La experiencia de una intérprete virtuosa es siempre interesante. Si comparte su sincera opinión sobre lo que significa una carrera musical y explica con claridad las dificultades a las que se enfrenta un músico para lograr vivir del oficio elegido, obtendremos una notable información sobre cómo es el día a día de quien decide, en este caso, ser violinista.

Figura 9. *Maud Powell, violinista americana*. Fotografía, sin autor conocido, hacia 1919. Washington, Biblioteca del Congreso.

Powell expuso su visión sobre los obstáculos a superar para convertirse en intérprete. Lo resumió en una lista de preguntas en el artículo “The Violinist”, publicado en *The Delineator* en octubre de 1911, y destinado a quienes deseaban acceder como profesionales al mundo musical. La intérprete divide la cuestión del éxito en la música en dos ámbitos: el puramente artístico y el económico. Así, un músico puede anhelar alcanzar el triunfo propio de un virtuoso, y también puede considerar un logro llegar a mantenerse gracias a su oficio como músico, incluso si no se ha conseguido celebridad.

El valor del músico: *The violinist*, por Maud Powell (1911)

Powell luchó para desarrollar una carrera musical exitosa. Siendo una artista célebre, mostró un punto de vista muy práctico sobre el trabajo de un músico. Junto a la emoción por la música, no dudó en hacer referencia a las dificultades concretas del oficio. Así, en el mencionado artículo *The Violinist* (1911), planteaba la siguiente pregunta:

¿Es posible ganarse bien la vida con el violín?

La respuesta era “sí”, con un matiz. Powell recomendaba ajustar las ambiciones al talento y a las circunstancias individuales, sin olvidar la importancia de trabajar cada día, más incluso si te habías convertido en una intérprete exitosa. Así hablaba de ella misma: “yo trabajo más duro hoy que cuando era estudiante en el Conservatorio de Leipzig. Esta es la experiencia común a todos los artistas”. Por tanto, el primer consejo resultó ser el conocido “trabajo duro”.

Como intérprete, Powell afirmaba ser consciente del precio a pagar por una carrera de éxito. Recomendaba valorar el esfuerzo que exigía en “tiempo, dinero, desgaste mental y estrés físico”, para tener claro si se estaba dispuesto a pagar ese coste. Por si esto no fuera suficiente, la violinista no dudaba en plantear complejas cuestiones a los aspirantes a intérpretes profesionales. Así, recomendaba a “mi ambicioso y joven músico” una serie de preguntas antes de decir “sí” al proyecto de una carrera musical. Son las siguientes:

¿Tiene usted verdadero talento?

¿Tiene usted fortaleza de carácter, paciencia sin límites, aguante?

¿Tiene buenos nervios y un fuerte físico?

Preguntas difíciles de contestar siempre con rotundidad y sin dudas, en especial para quienes tienen una ilusión por cumplir su sueño pero aún no han medido sus fuerzas en un mundo tan exigente como el musical. Si se contesta con optimismo, si se mantiene la esperanza de seguir el camino elegido como intérprete, entonces solo falta, según Powell, un detalle no pequeño:

¿Tiene usted dinero para hasta cuando haya terminado con sus maestros,
y entonces más dinero para lanzar su carrera?

En realidad, todos conocemos artistas que han superado enormes dificultades, bien sean personales, familiares o económicas, y han alcanzado renombre por el respeto y admiración que su talento ha provocado. Powell señalaba ciertas dificultades para que las conocieran quienes se enfrentarían a ellas, y parecía querer advertir sobre la necesidad de armarse de valor y constancia. Coraje es su recomendación principal en el camino a la fama, ya que “el éxito es tanto una cuestión de carácter como de talento”.

Seguro que conoces músicos admirables por su valentía para lanzarse a una carrera, y para seguir intentando hacer música. **¿Puedes nombrar a algunos músicos reconocidos por su valor ante las dificultades a lo largo de su carrera? Si es así, cuenta aquí su historia.**

El CV de Maud Powell y el CV de Joseph Joachim. Plantea la exigente preparación llevada a cabo por virtuosos como Maud Powell y Joseph Joachim para convertirse en intérpretes de relevancia. El formato será el correspondiente a un Curriculum Vitae (CV). En él puedes indicar aquellos estudios, prácticas y habilidades necesarias para alcanzar el desarrollo del oficio de músico: nivel de estudios musicales, estancias en distintos centros musicales para la ampliación de conocimientos, cualidades exigidas, formación relativa a idiomas o a diversos intereses profesionales y personales, experiencia laboral adquirida. Sigue el modelo denominado Europass (<<https://europa.eu/europass/es>>) para llevar a la actualidad las exigencias a las que se enfrenta un músico que desea ser profesional.

Escuchar, y otros consejos para músicos: *Violin interpretation*, por Maud Powell (1909)

En su artículo titulado “Violin interpretation”, publicado en *The Etude* en 1909, Maud Powell enumeró una serie de recomendaciones útiles no solo para los violinistas, sino para todo intérprete, e incluso para quienes forman parte del mundo de la música como público aficionado. Veamos algunos de sus consejos:

Escuche a todos los grandes artistas, ya sean pianistas, violinistas o cantantes.

Escuche una orquesta o un cuarteto de cuerdas, siempre que sea posible.

Obtenga algo de todo el mundo, aunque puede que no sea más que la revelación de algún defecto o rasgo que deba evitarse.

¿Qué opinas sobre los consejos de Powell? ¿Son válidos hoy en día?

¿Prestas atención a intérpretes diversos, con independencia de su estilo?

¿Crees que es posible aprender de las interpretaciones de músicos ajenos a tu gusto prioritario o a tus intereses musicales?

¿Qué intérprete o intérpretes recomendarías tú para aprender sobre música?

¿Has escuchado en alguna ocasión un cuarteto de cuerda? Explica en qué consiste.

“Lo que no se debe hacer”: la lista de Powell

La exigente violinista consideraba aún más importante todo lo que no debía llevar a cabo quien quisiera convertirse en un intérprete de interés (Powell, *Violin interpretation*, 1909). Veamos:

No se apresure.

No retrase la velocidad de una obra.

No toque sin claridad los pasajes musicales.

No haga música distraído o descuidado.

No omita los acentos y otras marcas de interpretación.

No olvide que el ritmo es el primer elemento y el más vital en todas las artes, y obviamente lo es en la música.

No pierda el equilibrio.

No exagere el vibrato

¿Qué opinas sobre los consejos técnicos de Powell? ¿Crees que alguno es más importante que otros?

¿Alguna vez te ha parecido que algún intérprete cometía alguno de los errores mencionados?

¿Sabes lo que significa el término *vibrato* referido a la interpretación al violín?

Conclusión

Un músico inicia sus pasos en un medio competitivo y lleno de dificultades, y en el que debe esforzarse por mostrar su valía. Todos los músicos aquí mencionados, Ethel Smyth, Wilma Norman–Neruda, Joseph Joachim, Maud Powell o Camille Urso, destacaron por su personal talento y su forma característica de transmitir música de un modo apreciado por el público. A ninguno, sin duda, le resultó fácil. Todos mostraron inspiración y talento unidos a un interés genuino por su labor musical, una pasión compartida por quienes se esfuerzan a lo largo de sus carreras.

Cuánto te importa aquello a lo que quieres dedicar tu tiempo, o mejor aún, qué te atrae e importa tanto para desear convertirlo en tu modo de vida. Esa es la clave para sostener una carrera como intérprete. Las dificultades y desafíos serán muchos. Todos ellos, eso esperamos, podrán ser compensados por el interés y pasión que la música pueda ofrecer a quienes, como tantos valientes en diversos ámbitos y oficios, decidan convertirse en lo que desean ser con independencia del origen, del nivel económico, del género o de los prejuicios a superar. Así alcanzarán aquello en lo que anhelaron convertirse desde sus inicios como “jóvenes y ambiciosos músicos”.

Listado de figuras

- Figura 1. *Maud Powell, una violinista americana pionera*, s.f., fotografía, sin autor conocido.. The Digital Research Library of Illinois History Journal. <https://3.bp.blogspot.com/-s4jdbSqdnZA/XHoFZnulCnl/AAAAAAAAAatl/JPjAV/341v6YyVsMUegAwRHuJ9ch4h5RdwCLcBGAs/s640/PSX_20190301_222009.jpg>
- Figura 2. Eduard Kühnel. *Joseph Joachim*, 1851-1860, litografía, 312 x 237 mm. Biblioteca de la Universidad de Leipzig, n. de inventario 25/5. Wikimedia (dominio público). <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Joachim_by_K%C3%BChnel.jpg>
- Figura 3. George Frederic Watts. *Retrato de la violinista Wilma Neruda, Lady Hallé*. Wikimedia (dominio público). <<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Lady-Halle.jpg>>
- Figura 4. John Singer Sargent. *Dame Ethel Smyth*, 1901, dibujo sobre papel, 59, 7 x 46 cm. Londres, National Portrait Gallery. Wikimedia (dominio público). <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/John_Singer_Sargent_Dame_Ethel_Smyth.jpg>
- Figura 5. *Camille Urso, violinista, a los once años*. Cubierta de la polka dedicada a Urso compuesta por Caroline Bandt. 1853. Biblioteca Digital de la Universidad de Carolina del Sur, Departamento de libros raros y colecciones especiales, colección Camille Urso. <<https://digital.tcl.sc.edu/digital/collection/urso/id/178>>
- Figura 6. *Retrato de la violinista Camilla Urso*, hacia 1860-1870, fotografía, sin autor conocido. Wikimedia (dominio público). <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Camilla_Urso.png>
- Figura 7. Nicolas R. Brewer. *Maud Powell*, 1918, colección privada. Imagen procedente de la casa de subastas Tarisio. <<https://tarisio.com/cozio-archive/cozio-carteggio/historic-women-performers-maud-powell/>>
- Figura 8. Francis Barraud. *La voz de su amo [His master's voice]*, hacia 1898-1899. Victor Talking Machine Company. Wikimedia (dominio público). <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:His_Master%27s_Voice.jpg>
- Figura 9. *Maud Powell, violinista americana*, hacia 1919, fotografía, sin autor conocido. Biblioteca del Congreso, Washington, IDcph.3c10623. <<https://tile.loc.gov/storage-services/service/pnp/cph/3c10000/3c10000/3c10600/3c10623v.jpg>>

Fuentes documentales

- BARNARD, Charles. (hacia 1874). *Camilla: a tale of a violin, being the artist life of Camilla Urso*. Boston, Loring. Gutenberg (dominio público). <<http://www.gutenberg.org/files/31247/31247-h/31247-h.htm>>
- CONAN DOYLE, Arthur. (s.f.). *Estudio en Escarlata*. Londres, Nueva York y Melbourne, Ward, Lock and Co. Publicado en 1887 como *A Study in Scarlet*.
- JOACHIM, Joseph. (1972). "Letters From and To Joseph Joachim", Nora Bickley (ed.). Nueva York, Vienna House, en *Women and the Violin*, Kay Pech. California, 2014.
- PHIPSON, T.L. (1896). *Famous violinists and fine violins: Historical notes, anecdotes, and reminiscences*. Londres, Chatto & Windus. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. <<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000074052&page=1>>
- POWELL, Maud. (agosto de 1909). "Violin interpretation", en "Department for violinist", Robert Braine (ed.), *The Etude*, vol. 27, n. 8, pág. 562. <<https://digitalcommons.gardner-webb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1549&context=etude>>
- _____. (octubre de 1911). "The Violinist", *The Delineator*, pág. 72. Maud Powell Home, MPA 0021. <<http://www.maudpowell.org/home/Portals/0/MP%20Articles%20PDF/MPA%200021%20THE%20VIOLINIST%20by%20MAUD%20POWELL.pdf>>
- SMYTH, Ethel. (1921). *Streaks of life*. London, Longmans, Green and Co.
- _____. (1946). *Impressions that remained. Memoirs of Ethel Smyth*. Nueva York, Alfred A. Knoff, Inc., primera edición, 1919.
- URSO, Camilla. (1892). "Women and the violin", *The Youth's companion*. Boston, vol. 65, n. 4, pág. 46. HathiTrust Digital Library. <<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101078190053&view=1up&seq=74&q1=urso>>

Referencias bibliográficas

- BORCHARD, Beatrix. (2001). Voz "Joachim, Joseph", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.) y John Tyrell (ed. ejecutivo). Oxford, Nueva York, Oxford University Press, Macmillan.
- BOWERS, Jane M.; y Judith Tick (eds.). (1987). *Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950*. University of Illinois Press, Urbana y Chicago.
- CLAPHAM, John. (2001). Voz "Neruda, Wilma [Vilemina (Maria Franziška) Nerudová; Wilhelmina Neruda; Wilma Norman-Néruda; Lady Hallé]", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.) y John Tyrell (ed. ejecutivo). Oxford, Nueva York, Oxford University Press, Macmillan.
- FULLER, Sophie. (2001). Voz "Smyth, Dame Ethel", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.) y John Tyrell (ed. ejecutivo). Oxford, Nueva York, Oxford University Press, Macmillan.
- GATES, Eugene. (primavera 2013). "Dame Ethel Smyth; Pioneer of English Opera", *The Kapralova Society Journal. A Journal of Women in Music*, vol. 11, n. 1. <<http://www.kapralova.org/journal20.pdf>>
- KAGAN, Susan. (2001). Voz "Urso, Camilla", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.) y John Tyrell (ed. ejecutivo). Oxford, Nueva York, Oxford University Press, Macmillan.
- NAGEL-FRAZEL, Maeve; Petra Meyer Frazier, y Antonia Banducci. (2021). "Making the Violin Fashionable: Gender and Virtuosity in the Life of Camilla Urso", *Undergraduate Research Journal Archive*. vol. 2, n. 1, art. 3. University of Denver. <<https://digitalcommons.du.edu/duurj/vol2/iss1/3>>
- NEULS-BATES, Carol (ed.). (1982). *Women in Music: An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. Nueva York, Harper and Row.
- NEWMAN, Ernest. (1946). "Introduction", *Impressions that remained. Memoirs of Ethel Smyth*. Ethel Smyth, Nueva York, Alfred A. Knoff, Inc., primera edición, 1919.
- O'NEILL, Susan. (1997). 'Gender and music', *The Social Psychology of Music*, David J. Hargreaves y Adrian C. North (eds). Oxford, Oxford University Press, 46–63.
- PIZZICHEMI, Sarah Joy. (2015). "Virtuoso violinist Maud Powell. Enduring Champion for American Women in Professional Music", *Student Research, Creative Activity, and Performance-School of Music*, 91. Lincoln, University of Nebraska. <<http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/91>>
- SHAFFER, Karen A. (2001). Voz "Powell, Maud", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (ed.) y John Tyrell (ed. ejecutivo). Oxford, Nueva York, Oxford University Press, Macmillan.
- TICK, Judith. (1987). "Passed away is the piano girl: Changes in American musical life, 1870-1900", *Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950*, Jane M. Bowers y Judith Tick (eds.). University of Illinois Press, Urbana y Chicago, págs. 325-348.

**Instrucciones para músicos jóvenes y ambiciosos:
las virtuosas intérpretes y los consejos de Maud Powell
Cuestionario - Resumen de actividades**

Nombre:

Curso y Grupo:

Cómo tocas el violín, cómo pintas o compones es lo que importa. (Ethel Smyth)

Los esfuerzos para iniciar una carrera en la música: Maud Powell

Maud Powell trabajó duramente para lograr una sólida preparación musical. **¿Podrías mencionar nombres de intérpretes infantiles conocidos como un prodigio precoz?**

¿Crees que su éxito vale la pena o su esfuerzo resulta ser duro en exceso?

Virtuosas violinistas y compositoras destacadas: Wilma Neruda, Ethel Smyth y Camilla Urso

Camille Urso señalaba la extrañeza que provocaba su elección del violín como instrumento en su carrera musical. **¿Sabías que se ha considerado conveniente o inconveniente la elección por las intérpretes de determinados instrumentos a lo largo de la Historia? ¿Qué opinas al respecto?**

¿Qué instrumento escogerías tú?

El término virtuoso o virtuosa se emplea para describir a intérpretes con una calidad superior, poseedores de una técnica y expresión admiradas por su excepcionalidad. **¿Qué significa para ti el término virtuosismo? ¿A quién incluirías en esa categoría?**

Sin modestia, ¿en qué actividad posees una calidad virtuosística?

Numerosas compositoras e intérpretes se han enfrentado a los prejuicios sobre la conveniencia de optar por una determinada carrera musical. **¿Cuántas compositoras conoces? ¿Sabrías enumerar un listado de intérpretes femeninas a lo largo de la historia?**

¿Cuántas intérpretes y/o compositoras se encuentran relacionadas con el repertorio musical que escuchas de modo habitual?

El valor del músico: *The violinist*, por Maud Powell (1911)

Seguro que conoces músicos admirables por su valentía para lanzarse a una carrera, y para seguir intentando hacer música. **¿Puedes nombrar a algunos músicos reconocidos por su valor ante las dificultades a lo largo de su carrera? Si es así, cuenta aquí su historia.**

El CV de Maud Powell y el CV de Joseph Joachim. Plantea la exigente preparación llevada a cabo por virtuosos como Maud Powell y Joseph Joachim para convertirse en intérpretes de relevancia. El formato será el correspondiente a un Curriculum Vitae (CV). Sigue el modelo denominado Europass (<<https://europa.eu/europass/es>>) para llevar a la actualidad las exigencias a las que se enfrenta un músico que desea ser profesional.

Escuchar, y otros consejos para músicos: *Violin interpretation*, por Maud Powell (1909)

Escuchar, prestar atención y obtener aprendizaje de todas las experiencias artísticas son los consejos dirigidos a quienes inician su camino en la música. Maud Powell también recomendaba todo aquello que no se debía hacer.

¿Qué opinas sobre los consejos de Powell? ¿Son válidos hoy en día?

¿Prestas atención a intérpretes diversos, con independencia de su estilo? ¿Crees que es posible aprender de las interpretaciones de músicos ajenos a tu gusto prioritario o a tus intereses musicales?

¿Qué intérprete o intérpretes recomendarías tú para aprender sobre música?

¿Has escuchado en alguna ocasión un cuarteto de cuerda? Explica en qué consiste.

“Lo que no se debe hacer”: la lista de Powell

La exigente violinista Maud Powell consideraba aún más importante todo lo que no debía llevar a cabo quien quisiera convertirse en un intérprete de interés.

¿Qué opinas sobre los consejos técnicos de Powell? ¿Crees que alguno es más importante que otros?

¿Alguna vez te ha parecido que algún intérprete cometía alguno de los errores mencionados?

¿Sabes lo que significa el término *vibrato* referido a la interpretación al violín? Explica en qué consiste.