

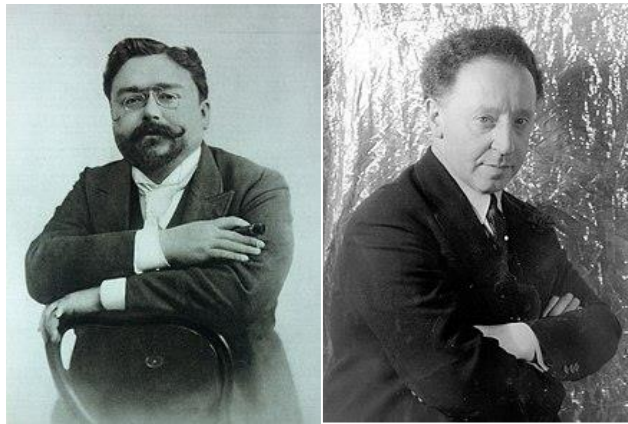
MARIA LUISA PONSA

Mario Tapia Hervás 6ºE.P

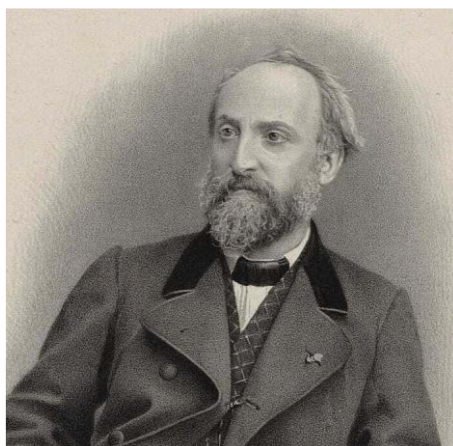
VIDA

Nace el 10 de febrero de 1875 en Barcelona, España, en el seno de una familia acomodada. Hija de Esteban Ponsa, profesor de música. Desde muy temprana edad, María Luisa se sintió atraída por la música y estudió en la Academia de Esmeralda Cervantes para acabar siendo discípula de Isaac Albéniz y de Arthur Rubinstein.

El primero, español, fue pianista, compositor y director de orquesta, conocido por sus obras para piano basadas en modismos de la música folclórica española. El segundo, polaco-estadounidense, es reconocido habitualmente como uno de los mejores pianistas de la historia.

Cuando cumplió diez años se marchó hacia París becada por el Ayuntamiento de Barcelona a estudiar en el Conservatorio con Antoine François Marmontel, compositor y profesor de piano en esta institución.

La estancia en París duró siete años, donde consiguió, además de los premios del Conservatorio, el Gran Diploma de Honor al Concurso del Instituto Musical de París. Esto la hizo saltar a la fama cuando era solamente una adolescente.

Al volver a Barcelona, con 17 años, realizó los primeros conciertos en los teatros Principal, Romea y Lírico, siempre con gran éxito.

Fundó el Instituto Musical de Barcelona donde daba clases de música de forma benéfica para niños que no lo podían pagar. Fue colaboradora de *Feminal* y *Catalana*, revistas que reivindicaban los derechos de las mujeres.

Pronto, editó composiciones suyas de valsos y música de salón, que firmó con el seudónimo de M. L. d'Orsay. También compuso muy cuidadas canciones infantiles y puso la mayor musicalidad y poesía en sus Canciones catalanas. Además, compuso un majestuoso Himne a Catalunya y una larga pieza para piano, titulada Suite española, desarrollada en seis movimientos.

Casada de muy joven con un comerciante de apellido Ascarons, no dejó nunca la música a pesar de tener tres hijas y de que en esta época se prefería que las mujeres no trabajaran. Carme Karr, escritora española, en la necrológica que le escribió en La Vanguardia en 1919 la calificó de feminista.

Su temprana muerte el 7 de febrero de 1919, causada por una neumonía, truncó su trayectoria llena de proyectos, con un gran futuro, pues falleció a los cuarenta y un años, sin haber podido dar a la estampación su Suite española.

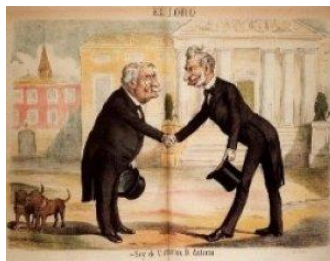

ESPAÑA

En los años en los que vivió María Luisa Ponsa, España vivió un periodo marcado por transformaciones políticas, sociales y económicas significativas.

Restauración Borbónica

En el mismo año en el que nace, 1875, Alfonso XII fue restaurado al trono tras el golpe de Estado del general Martínez Campos, poniendo fin a la Primera República. Se instauró un sistema político bipartidista diseñado por Antonio Cánovas del Castillo, alternando entre conservadores (liderados por Cánovas) y liberales (liderados por Sagasta) mediante el turno pacífico y elecciones controladas por el caciquismo. La Constitución de 1876, establecida durante este periodo, consolidó un régimen monárquico-parlamentario.

Aunque no hay evidencia de que Ponsa tuviera una posición explícita frente a este sistema, su actividad cultural y educativa, al fundar el Instituto Musical de Barcelona, podía interpretarse como una forma de ofrecer oportunidades en un contexto de desigualdades sociales.

Regeneracionismo

Tras el desastre del 98, España entró en una fase de regeneracionismo político y cultural que buscaba soluciones a la decadencia nacional. La música y las artes desempeñaron un papel importante en esta búsqueda de renovación.

Ponsa, como intérprete y creadora, contribuyó en esta regeneración desde el ámbito cultural. Su enfoque en la educación musical gratuita para niños necesitados puede

interpretarse como una respuesta a las preocupaciones sociales y políticas de regenerar una sociedad desigual.

Feminismo

Ponsa vivió en una época en la que comenzaban a surgir movimientos feministas organizados en España. Estos movimientos demandaban derechos educativos, laborales y políticos para las mujeres, en un entorno todavía marcado por su exclusión en la esfera pública.

Como colaboradora de publicaciones como *Feminal*, la revista pionera del feminismo catalán, Ponsa utilizó su influencia cultural para promover la igualdad de género. Su actividad musical y pedagógica puede considerarse parte de esta lucha política, aunque desde una perspectiva cultural.

Nacionalismo

El nacionalismo español estaba en auge en la época de María Luisa Ponsa, y en el ámbito musical con compositores como Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, quienes incorporaban elementos del folclore español a sus composiciones. Ponsa, al ser discípula de Albéniz, probablemente absorbió estas ideas y las reflejó en sus obras, como su “Suite Española”.

Pero, aparte del español, también influyó el nacionalismo catalán, ya que durante su vida Cataluña experimentó un auge del nacionalismo cultural que buscaba reforzar su identidad frente al centralismo español. Este movimiento tenía un componente político fuerte, impulsados por figuras como Enric Prat de la Riba. En este contexto, Ponsa creó el “Himne a Cataluña”, una obra que refleja su conexión con la identidad catalana. Esto puede interpretarse como una respuesta cultural a los esfuerzos de reivindicación política de Cataluña.

ESTILO MUSICAL

María Luisa Ponsa pertenece a una generación de músicos románticos tardíos que buscaban combinar el virtuosismo técnico con la riqueza emocional. Sin embargo, su música no se limitó a seguir las conversaciones del romanticismo, sino que incorporó elementos del nacionalismo musical español, un movimiento que buscaba resaltar las raíces culturales de España.

Romanticismo tardío

Su obra refleja las sensibilidades del romanticismo musical, con énfasis en la expresión emocional y el virtuosismo técnico al piano.

Esto se traduce en melodías cargadas de sensibilidad y en un lirismo que busca conmover al oyente. Sus composiciones a menudo evocan paisajes introspectivos, con melodías largas y fluidas y expresivas. Este enfoque también se refleja en su estilo interpretativo como pianista.

Influencia española

Al haber sido discípula de Isaac Albéniz, incorporó elementos del folclore español y catalán en sus composiciones.

Esto se traduce en el uso de ritmos y danzas tradicionales como el sardana catalán o los ritmos de jota y seguidilla. También escalas modales y giros melódicos propios de la música popular española. Por último, temas que evocan la identidad y el paisaje cultural de Cataluña.

Formación cosmopolita

Su estancia en el Conservatorio de París y sus estudios con Arthur Rubinstein le permitieron fusionar las tradiciones musicales francesas y europeas con su identidad cultural catalana.

Su influencia del romanticismo francés se ve en el uso de armonías delicadas y expansivas, con progresiones armónicas y modulaciones.

Gracias a la escuela pianística francesa, utilizará la claridad en el fraseo, enfatizando la articulación clara y elegante en el piano, el uso del pedal como herramienta para enriquecer el color y no para esclarecer las texturas, y la incorporación de adornos y trinos complejos.

Pedagogía musical

Fundó el Instituto Musical de Barcelona, lo que muestra su interés en preservar y transmitir la música clásica, así como en modernizar la enseñanza musical en su tiempo.

En su labor pedagógica veía la música como una herramienta de transformación social y cultural, especialmente a través de la enseñanza de la música tradicional catalana y española. Esto influyó en la inclusión de elementos folclóricos, como el uso de ritmos y melodías populares catalanas, en un esfuerzo por preservar y elevar la música autóctona dentro de un marco académico y profesional.

OBRAS

Obras para canto y piano

"Crépuscule" : Valse lente chantée, publicada bajo el seudónimo M. L. d'Orsay en 1917.

"Nuit bleu" : Valse lente chantée de 1917, también firmada como M. L. d'Orsay.

Canciones catalanas

"Matí de primavera": Canción que refleja la influencia de la música tradicional catalana en su obra.

"Lo liri blanc": Otra pieza que destaca por su lirismo y conexión con el folclore catalán.

Canciones infantiles para piano

"Miniaturas de antaño": Serie de piezas que muestran su sensibilidad hacia la música infantil.

"Los dos amigos": Composición que destaca por su simplicidad y encanto.

"Los salones de María Luisa": Otra pieza dirigida al público infantil, reflejando su versatilidad como compositora.

Obras para piano solo

"Suite española": Una extensa composición en seis movimientos que explora diversos estilos y ritmos de la música española.

Composiciones para coro y orquesta

"Himne a Catalunya": Himno majestuoso que refleja su amor por la tierra catalana y su compromiso con la cultura local.

CATÁLOGO

No existe ningún catálogo de las obras de María Luisa Ponsa, así que, he decidido crearlo según su género y propósito musical. Este enfoque destaca su versatilidad como compositora, abarcando desde piezas para piano solo hasta canciones y composiciones corales, mostrando también su conexión con el folclore y la pedagogía.

Obras para canto y piano

Estas composiciones combinan sensibilidad melódica con un acompañamiento refinado. Muchas de ellas están influenciadas por el romanticismo y el folclore.

1. **Crépuscule (1917)**, también conocida como Valse lente chantée, fue publicada bajo el seudónimo M. L. d'Orsay.

Estilo: Romántico francés con toques impresionistas.

2. **Nuit bleu (1917)**, también conocida como Valse lente chantée, publicada también con la firma de M. L. d'Orsay.

Características: Lirismo íntimo y elegancia melódica.

3. **Matí de primavera**

Inspirada en la música tradicional catalana.

Expresiva y con temática bucólica.

4. Lo liri blanc

Basada en melodías populares catalanas.

Emocionalmente introspectiva y lírica, donde destaca el carácter poético.

Canciones infantiles para piano

Compuestas para un público joven, estas piezas reflejan su interés pedagógico y su sensibilidad hacia la educación musical.

1. Miniaturas de antaño

Colección de pequeñas piezas evocadoras y delicadas.

2. Los dos amigos

Composición sencilla y entrañable, Ideal para principiantes.

3. Los salones de María Luisa

Pieza didáctica con un aire elegante y juguetón.

Obras para piano solo

Estas composiciones destacan por su riqueza técnica y expresiva, con una fuerte influencia del romanticismo y del nacionalismo español.

1. Suite española

Composición en seis movimientos, explorando estilos y ritmos de diversas regiones de España, desde los más folclóricos hasta los más elaborados.

2. Vals poético

Inspirado en las danzas románticas de salón. Mezcla virtuosismo con un carácter romántico.

3. Vals galante

Melodioso y sofisticado, con toques de virtuosismo.

Obras corales y orquestales

Compuestas para expresar emociones más universales, estas obras reflejan su conexión con su tierra natal y su compromiso cultural.

1. Himne a Catalunya

Pieza coral majestuosa que exalta el orgullo cultural catalán.

Piezas de salón

Estas composiciones, populares en su época, combinan elegancia y entretenimiento.

1. "Crépuscule" y "Nuit bleu".

Valses de salón que combinan refinamiento francés con un toque español.

Obras inéditas o perdidas

Se sabe que Ponsa compuso varias piezas que no llegaron a publicarse, como posibles estudios pianísticos o improvisaciones. Sin embargo, la información sobre estas es limitada.

BIOGRAFÍA

Compositoras españolas. La creación musical femenina desde la Edad Media hasta la actualidad (2008). Madrid: CDMC. Ministerio de Cultura.

Gran enciclopedia de la música (2002). Barcelona: Enciclopèdia Catalana

Enciclopedia.cat

Academia.edu

Real Academia de la Historia

Editorial de música Boileau

Grandes compositoras al piano con acento español. Centro de documentación de las Artes Escénicas y de la Música.

Amazonas de la vanguardia musical española. Semana.com

Datos.bne.es

Wikiwand

Dialnet