

Álvaro Ramírez Sierra: Crónica de un compositor vanguardista colombiano

Álvaro Ramírez Sierra: Crónica de un compositor vanguardista colombiano*

Lic. Andrea Hernández Guayara**, Lic. Andrea del Pilar Varón
(Fecha de recepción julio 2009; fecha de aprobación septiembre 2009)

Resumen. La obra musical del compositor Álvaro Ramírez Sierra (1932 - 1991) forma parte de un proyecto de investigación liderado por el guitarrista Gustavo Niño Castro. Este proyecto inició en el año 2006 en el Conservatorio del Tolima, con la participación de docentes y estudiantes de la Facultad de educación y Artes de la misma institución. En la actualidad (2009) el proyecto tiene como primeros productos la edición de 23 manuscritos del compositor y una compilación de 108 de sus obras. Producto de dicha investigación, este artículo busca presentar a la comunidad académica un perfil biográfico de este desconocido personaje; de su vida musical, sus logros, su pensamiento y del legado musical vanguardista para su época, que dejó para las nuevas generaciones.

Palabras clave: Álvaro Ramírez Sierra - música colombiana del siglo XX – compositor vanguardista – historia de vida – catalogación musical

Abstract. The work of the composer Álvaro Ramírez Sierra (1932 - 1991) is part of a research project led by the guitarist Gustavo Niño Castro. The project began in 2006 in the Conservatory of the Tolima, with the participation of a group of teachers and students of the faculty of education and Arts of the institution. At present (2009) the project has yield as its first products the edition of 23 manuscripts of the composer and a compilation of 108 of his works. This article describes a little of this unknown character, his musical life, his achievements, his way of thinking and especially is an approach to the musical legacy he left for the new generations.

Key words: Álvaro Ramírez Sierra - Colombian musician of the XXth century - avant-garde composer - history of life - musical cataloging

* Artículo elaborado a partir del informe de Trabajo de Grado presentado por las autoras para optar al título de Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima, noviembre de 2007.

** Licenciada en Música Conservatorio del Tolima. Candidata a Maestría en Universidad de la Salle. Correo electrónico: andrea8623h@gmail.com

“Lo recuerdo subiendo con un estudiante,
el estudiante era su bastón”.¹

Álvaro Ramírez Sierra, nació en la ciudad de Santiago de Cali el 6 de junio de 1932 en el seno de una familia conformada por su padre Tulio Ramírez Rojas, su madre Liboria Sierra y dos hermanos Aída Ramírez Sierra y Tulio Enrique Ramírez Sierra. (Tejeda, 1995). Desde muy temprana edad mostró una gran aptitud artística así, a la edad de diez años estando radicado en la ciudad de Bogotá, recibió orientación del pintor y pianista José Antonio Rodríguez Cubillos. Cuando su padre fue rector del colegio Externado Nacional de bachillerato, éste se preocupó mucho por la educación musical de la institución, así que nombró como profesor de música al maestro Ernesto Martín.

Álvaro Ramírez Sierra en su infancia

“Frecuentaba esa institución el profesor Antonio Varela – director del coro y Roberto Olgún, destacado pianista bogotano que ofrecía recitales en el Externado, personas que fueron importantes para su formación musical en esa primera etapa de su vida.”² Sus amigos lo recuerdan como un hombre de contextura delgada y manos de pianista. El maestro Ramírez Sierra estudió parte de su primaria en el colegio Camilo Torres en la ciudad de Bogotá y parte de su bachillerato en el colegio Gimnasio de Occidente en la ciudad de Cali fundado por su padre, quien además de preocuparse por su formación académica fue su gran amigo junto con su madre. De ellos siempre recibió apoyo espiritual y material.

Álvaro Ramírez Sierra en Boston (E.E.U.U.)

Mientras estudiaba su bachillerato, inició sus estudios musicales básicos en el Conservatorio de Cali, donde recibió formación con los maestros León J. Simar, (armonía), Salvador Ciociano (violín), Fritz Saifert (Viola), y con Luís Carlos Figueroa (piano). El maestro Figueroa, quien fuera su gran amigo, admirador del talento e inquietud que mostraba él por el

¹ Entrevista personal de la Biblioteca A.R.S del conservatorio Antonio María Valencia

² Entrevista realizada el 10 de abril de 2007 al maestro Luis Carlos Figueroa primo del maestro Ramírez Sierra.

Álvaro Ramírez Sierra: Crónica de un compositor vanguardista colombiano

piano, era también a quien el maestro Ramírez Sierra mostraba y confiaba sus obras para posteriores correcciones. Se graduó como bachiller el 14 de julio del 1954 del Colegio San Luís Gonzaga en Cali, y en 1955 gracias a un préstamo hecho al ICETEX, el maestro Ramírez Sierra viaja a Boston para estudiar en el Conservatorio de esta ciudad. “En Boston donde estuvo un tiempo, hizo estudios de composición y trabajó en una orquesta.”³

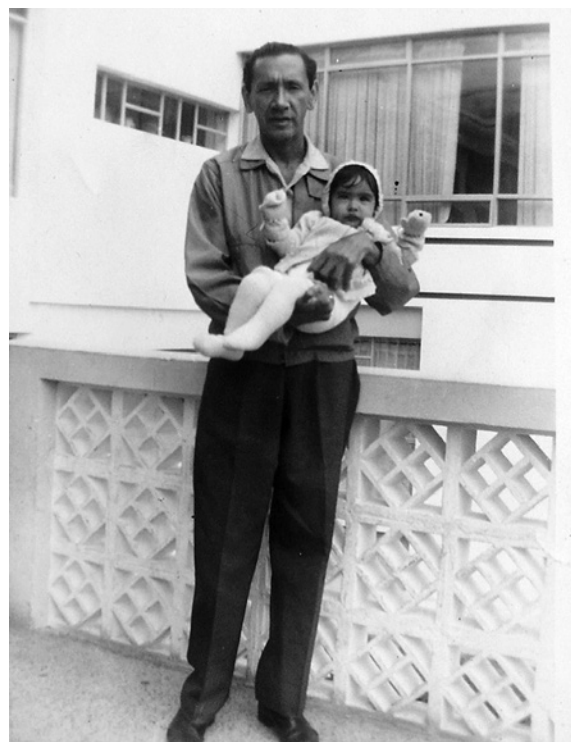
El diario El País de Cali, relató el hecho de la siguiente manera:

“Álvaro E. Ramírez Sierra viaja hoy a Boston por la vía de Nueva York. Hijo del apacible caballero don Tulio Ramírez, Álvaro se propone continuar estudios sobre composición musical, de órgano y orquestación general. Desde muy niño se viene dedicando a dichos estudios y en la actualidad está capacitado para continuar sus estudios superiores, los que hará en la universidad de Boston, uno de los institutos más afamados de los Estados Unidos. Despedimos cordialmente a Álvaro deseando que corone su carrera con todo éxito, al mismo tiempo que lo felicitamos junto con su apreciable familia. Estas páginas estarán listas para registrar

Ramírez Sierra interpretando el piano

con gusto los éxitos y adelantos de tan consagrado estudiante.”⁴

Álvaro Ramírez Sierra con su hija Lina María Ramírez

En Boston estudió armonía, contrapunto, instrumentación, orquestación y composición con los profesores Daniel Pinkan, Rubén Gregorian, Roberto Oberly, Atilio Poto. (Tejeda, 1995) “En los mismos Estados Unidos tuvo oportunidad de estrenar su “Trío Número 1 para instrumentos de viento”, obra que fue elogiada por el notable tratamiento de ideas contemporáneas.”⁵ Allí mismo realizó un curso de instrumentación y regresa a Colombia en 1959; en 1.961 se casa con la señora Nhora Leonor Abadía Morales, de este matrimonio nacen una niña, Lina María Ramírez (a la que dedica una de sus obras: canción de cuna para violín y piano) y un niño, Hernán Ramírez. Ante la necesidad de cumplir con el pago del

³ *Ibíd.*, p 6

⁴ Diario El país. Cali 1955

⁵ Álvaro Ramírez Sierra. Un notable compositor. El país Cali. 1959

crédito obtenido para sus estudios, el maestro Ramírez Sierra buscó trabajo en la Ciudad de Bogotá; al no obtener ningún resultado regresa a Cali donde trabajó como profesor de inglés y luego es nombrado para dictar los cursos de solfeo a niños en el conservatorio Antonio María Valencia. El maestro Ramírez Sierra vivió en varias partes de la ciudad de Cali “en la calle 5 entre Cra. 4ª y 5ª, en los barrios el peñón, San Fernando, Tequendama y Santa Isabel, en este último falleció.”⁶

En 1961, el maestro Ramírez Sierra ganó el concurso de la Asociación de Cervecerías con su poema sinfónico “*El Valle Del Lili*”. Otto de Greiff señaló en su columna que “Luís Antonio Escobar y el caleño A.R.S, en forma semejante, ganaron en la parte correspondiente a obras pasadas en aires de los llamados nacionales: aquél con una breve obra coral, este con un igual breve poema sinfónico.”⁷

Otra obra sobresaliente en la década de los 60's fue el “Concierto para piano”, estrenado en 1965 por Mary Fernández de Bolduc, en el teatro Municipal de la ciudad de Cali, bajo la dirección del maestro Luís Carlos Figueroa.

La presencia de Mary Fernández de Bolduc en el concierto de la orquesta de Cali el 23 de junio en el Teatro Municipal y dentro de la programación de abono del Festival Nacional de Arte, interpretando el Concertino para Piano y Orquesta, del compositor caleño A.R.S, es más que un justo reconocimiento a la calidad superior de esta pianista vallecaucana, de dedicada ejecutoria y fina sensibilidad.⁸

Luís Carlos Figueroa Sierra, primo y gran amigo del Maestro Ramírez Sierra

Una de sus obras más queridas y de mayor renombre en el ámbito nacional es la obra *Estudio Sinfónico*⁹, con la que ganó un premio en el “VI Festival de Arte de Cali”, fue estrenada y dirigida por el maestro Ernesto Díaz en 1969 en este festival, posteriormente fue interpretada en Bogotá por la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección del maestro Olavs Rots.

“El Estudio Sinfónico de Ramírez Sierra es una obra trascendente, haciendo de ella una pieza sinfónica de noble efectismo sin carecer de profundidad y hondura musical. Una obra de inmensas posibilidades sonoras donde la orquesta se agiganta y el espíritu de la obra es apasionado, hasta puede decirse que es romántico. Dicha vitalidad mezclada con pasajes serenos y evocativos se debe a tres factores: en primer lugar, a una rítmica que puede

6 Ídem, Figueroa.

7 De Greiff, Otto. Diario el Tiempo. Vida cultural la música en 1961.

8 Grandes Espectáculos en Festival de Arte de Cali. Otros espectáculos. Domingo 23 de mayo de 1965. EL PAIS. Cali

9 Cali junio 23. (De Guevara). Los compositores caleños A.R.S y Santiago Velasco Llanos, conquistaron los primeros premios para obras sinfónicas y de cámara, respectivamente, presentadas al cuarto concurso nacional de composición nacional en desarrollo del “VI festival Nacional Arte”. Con la obra “Estudio Sinfónico”, el compositor Ramírez Sierra se hizo acreedor al primer premio de \$6.000 donado por el ingenio Riopaila. Primeros premios en festival de Arte a 2 músicos Caleños. 23 de junio 1965

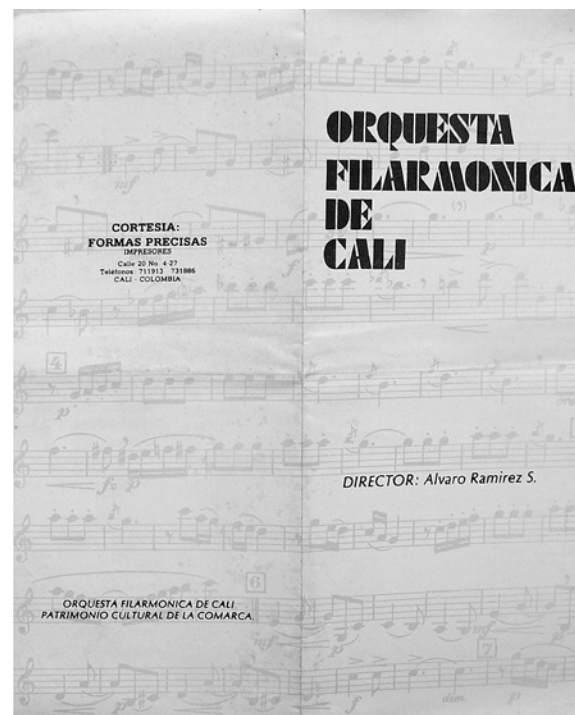
Álvaro Ramírez Sierra: Crónica de un compositor vanguardista colombiano

pasar de la dulzura a la violencia sin solución de continuidad en su dialéctica; en segundo término, a la construcción de sus relaciones de sonoridad y por último a una relación tonal de las variaciones, ya que la obra es un tema de variaciones. De esta obra aparece una grabación realizada por Colcultura, hoy Ministerio de Cultura. El estudio sinfónico, se caracteriza por la combinación de timbres instrumentales y ritmos folclóricos.”¹⁰

En la década de los 70's el maestro Ramírez Sierra perteneció a la orquesta del Conservatorio de Cali como violista, bajo la dirección del maestro Luís Carlos Figueroa. El maestro Luís Carlos Figueroa expresó “era un hombre muy afinado, siempre llegaba a tiempo y era muy pulcro al vestir”¹¹

Mientras estuvo en Boston compuso “Cantos a mi Tierra” para violín y clavicémbalo (1957), pero su interpretación y grabación se realizaron en Italia, en la iglesia de San Jacopo, Firenze por el dúo Isabel O’Birne (violín) y Rodrigo Valencia (clavicémbalo), el 28 de septiembre de 1978; igualmente por el maestro Luís Carlos Figueroa y la misma O’Birne, interpretaron esta obra en febrero de 1979, en la Sala Beethoven de Cali. Marta Enna Rodríguez indicó que esta obra “Contiene el elemento folclórico y de gran interés tanto para el piano como para el violín.” (Rodríguez, 2000: 6). Como docente del Conservatorio Antonio María Valencia se ganó la admiración de sus estudiantes y compañeros. Tenía una oficina para las consultas estudiantiles.

“El Maestro Figueroa como director del conservatorio Antonio María Valencia nombró a Álvaro

Programa de mano. Diciembre de 1982

Ramírez Sierra como profesor de esa institución, cargo en el cual se desempeñó con vocación y eficacia. Es así como dictó clases de solfeo, armonía, contrapunto y fue asesor de composición musical. Por su cuenta organizó una pequeña orquesta de cámara con la cual hizo algunas presentaciones bajo su dirección.”¹²

En 1976 funda la orquesta filarmónica de Cali y realizó un importante concierto en la navidad del año 1.982. El maestro Ramírez Sierra perteneció a los compositores adscritos al Instituto Colombiano de Cultura, estos se comprometían a enviar obras musicales. Mientras este instituto existió, el Maestro Ramírez Sierra envió las siguientes obras: “Estudio Sinfónico”, “*Valle del Lili*”¹³, “Fantasía” para seis

10 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL, Ministerio de Cultura. Entrevista realizada por Oscar Altier al Maestro Ramírez Sierra el 18 de abril 1991 en casa del compositor en Cali.

11 Op. cit. Figueroa

12 Op. cit. Figueroa

13 Comento Rodríguez (2000) acerca de esta obra: “En el Valle del Lili, domina una pequeña melodía, que es la parte central de la obra, con armonía tradicional y una serie de cambios rítmicos.”

Instrumentos de Viento, “Caricia”¹⁴; “Gloria” para Coro Mixto, “Salve Regina”, “Momentos de la Doncella”; “La Cosecha”, que fue compuesta en el año de 1965. Esta compuesta por cuatro cantos sinfónicos inspirados en los textos poéticos del libro *La Cosecha*, del poeta hindú Rabindranath Tagore en cuyo comienzo se expresa la siguiente frase:

*“Solo, entre las sombras silenciosas de mis pensamientos pronunciaré tu nombre”.*¹⁵ El director de orquesta Agustín Culler expuso que esta obra estaba a la altura de las mejores obras compuestas en Latinoamérica. También fueron enviadas las obras “Cuerpo Desnudo” (para voz, flauta, violín y piano), “Dúos Violín y clarinete”, “canciones” y “estudios preliminares para piano”.

Entre las obras más importantes del Maestro Ramírez Sierra además de las mencionadas anteriormente, se han estrenado: “Caucanas”, “Abstracción Para Ballet”, “Torre de Clamor y Alabanza”, sobre la poesía de Mario Carvajal; “Cantata de Resurrección”; “La Ciudad”, poema sinfónico coral con la que ganó otro concurso de composición, “Psiquis”, “Alegres Coros De Niños”, “Concertino para Piano y Orquesta” (interpretado por la pianista María Cristina Caicedo en Bogotá). (Tejeda, 1995). En 1991, Oscar Altier le realizó una entrevista (que reposa en los archivos del centro de documentación musical de la biblioteca Nacional, en la ciudad de Bogotá) con el fin de ser transmitida en posteriores programas de radio; en ella, el maestro Ramírez Sierra afirmó que su meta primordial no fue ser instrumentista,

si no compositor. Se consideraba a sí mismo como un compositor nacionalista contrapuntista. A su vez declaró que no fue muy amigo de la Salsa, llegando a catalogarla como una música sin ningún valor artístico; en cambio, gustaba mucho del Bolero. Añadió además que una de sus grandes inspiraciones para componer fue la *Obra Primavera Sagrada* (conocida como la *Consagración de la primavera*) de Igor Stravinski.

Con el paso del tiempo el Maestro Ramírez Sierra fue perdiendo la vista y por este motivo dejó parte de sus composiciones inconclusas, pero en esos tiempos tan dificultosos para el encontró en sus alumnos gran apoyo, pues ellos le ayudaban en ocasiones a transcribir sus composiciones. Fue gran admirador de los jóvenes interesados en la composición, criticó el hecho de que en el conservatorio Antonio María Valencia no se dictara una cátedra en donde se analizaran composiciones contemporáneas y que las obras de estos nuevos compositores no fueran escuchadas y se quedaran simplemente en el papel. Por su excesivo consumo de alcohol como de cigarrillo, fue internado en varias ocasiones en el hospital, éstos lo llevaron a contraer cáncer de garganta, comentó el maestro Luis Carlos Figueroa, “el maestro Ramírez Sierra llevó su enfermedad con paciencia hasta el día de su muerte en el año de 1991”.

En 1995 el conservatorio Antonio María Valencia realizó un homenaje al Maestro Ramírez Sierra y designó a la biblioteca de esta institución llevar su nombre, esto se realizó por iniciativa de sus más allegados amigos, que lo recuerdan como un ser carismático, gran amigo y fiel confidente.

¹⁴ Pieza vocal que fue estrenada por Emperatriz Figueroa en Manizales, con el acompañamiento en el piano del maestro Luis Carlos Figueroa. Este afirmó sobre la obra: “subraya texto poético y es tonal”

¹⁵ La Cosecha De Álvaro Ramírez En Concierto De La Sinfónica. Nota de prensa

Álvaro Ramírez Sierra: Crónica de un compositor vanguardista colombiano

A modo de reflexión.

El Maestro Ramírez Sierra en sus últimos años de vida.

El maestro Ramírez Sierra fue un músico prolífico, que contribuyó al desarrollo de la música colombiana contemporánea con una vasta producción de maravillosas obras en formato de cámara, orquesta, entre otros; que es necesario sean interpretadas y reconocidas a nivel nacional. Se invita a otros investigadores, músicos y compositores a conocer el mundo maravilloso de sonoridades y tratamientos contrapuntísticos, melódicos y armónicos que impregna la obra del maestro Ramírez Sierra, pues estas deberían pasar un estudio riguroso. Así como, estudiar otros apartes de la vida del maestro Ramírez Sierra como es su trascendencia pedagógica, que es poco conocida y se tienen pocas referencias de ellos.

Bibliografía

- Rodríguez, E. M. (2000). *Interpretaciones entre música culta y popular en algunos compositores colombianos del siglo XX*. Actas del tercer congreso latinoamericano ASPM- AL. Colombia.
- Tejeda, G. (1995). *Vida y Obra del Compositor Álvaro Ramírez Sierra*. Seminario de estilos. Bellas artes. Escuela de música. Santiago de Cali.

Otras Fuentes

- Entrevista realizada al personal de la Biblioteca A.R.S del conservatorio Antonio María Valencia
- Entrevista Realizada el 10 de abril de 2007 al maestro Luis Carlos Figueroa primo del maestro Ramírez Sierra.
- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL, Ministerio de Cultura. Entrevista realizada por Oscar Altíar, el 18 de abril 1991 en casa del compositor en Cali. Consultada el 02 de febrero de 2007 en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional.

Artículos de prensa

- Grandes Espectáculos en Festival de Arte de Cali. Otros espectáculos. Domingo 23 de mayo de 1965. EL PAIS. Cali
- La Cosecha De Álvaro Ramírez En Concierto De La Sinfónica. Nota de prensa
- De Greiff, O. Diario el Tiempo. Vida cultural la música en 1961.
- Álvaro Ramírez Sierra. Un notable compositor. El país Cali. 1959
- Diario El país. Cali 1955
- Primeros premios en festival de Arte a 2 músicos Caleníos. 23 de junio. 1965
- Fuente de las fotografías: Archivo familiar Nohora Leonor Abadía