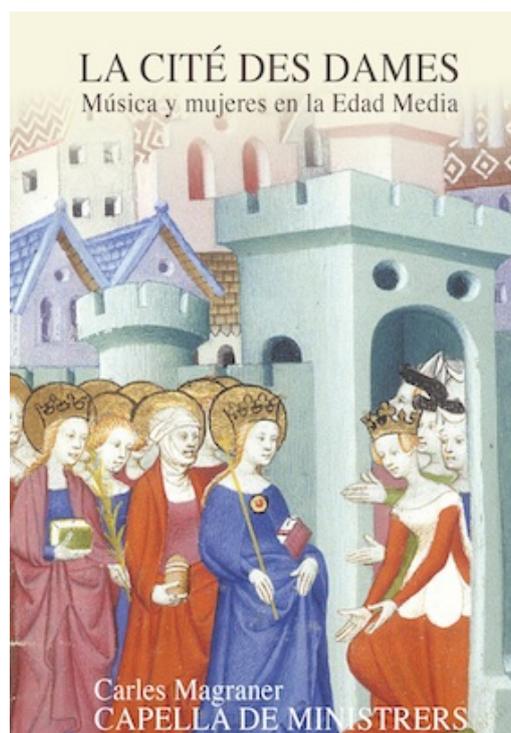

CdM
Carles Magraner
CAPELLA DE MINISTRERS

CLÔTRE

Colloque International

“Reconstitution de la musique ancienne et transmission du patrimoine immatériel”

Capella de Ministrers
LA CITÉ DES DAMES

Samedi 1er mars, 19:30h.

Colegio de España

7E, boulevard Jourdan

75014 Paris

Reconstitution de la musique ancienne et transmission du patrimoine immatériel

*Colloque international organisé par la composante CRPBC de l'HiCSA
Equipe d'Accueil 4100 – Histoire culturelle et sociale de l'art*

Direction scientifique : Pierre Leveau, Thierry Lalot

**Samedi 1er mars 2014 – Auditorium Colbert
2, rue Vivienne – 75002 Paris**

Dans le cadre de ses travaux sur histoire de l'art expérimentale, le Centre de Recherche sur la Préservation des Biens culturels organise un colloque sur la reconstitution de la musique et la transmission du patrimoine immatériel.

Les communications de la matinée porteront sur la reconstitution de la musique grecque, les témoignages sonores et la critique des sources musicale dans l'Antiquité et le monde contemporain. On interrogera le rapport du matériel à l'immatériel en s'intéressant aux relations qui unissent l'œuvre musicale aux partitions et aux instruments d'une part, à leurs différentes versions et à ses interprétations successives d'autre part.

Les communications de l'après-midi poseront la question de ce rapport des deux côtés de la frontière qui scinde aujourd'hui le patrimoine culturel en deux régions distinctes : matériel d'une part (Patrimoine Culturel Matériel), immatériel d'autre part (Patrimoine Culturel Immatériel). Elles cerneront les airs de famille qui existent entre les biens de ces catégories et analyseront les rapports qui existent entre ces catégories elles-mêmes, dans le but de clarifier l'usage du concept d'« immatériel » dans le champ du patrimoine.

En clôture du colloque, un concert sera donné par l'ensemble *Capella de Ministrers*, dont le travail de reconstitution initia cette réflexion.

La Cité des Dames

Las mujeres y la música en la Edad Media

Elisa Franzetti, soprano solista
Carles Magraner, violas

David Antich, flautas y aulós
Juan Manuel Rubio, zanfoña/arpa/úd
Pau Ballester, percusiones

La Cité des Dames fue el título que a principios del siglo XV Cristina de Pizan (1364-ca. 1430) dio a una novela en que se relataba la construcción por parte de mujeres de una ciudad para sí mismas, en que todas tuvieran cabida, humildes y privilegiadas, antiguas y actuales, reales y metafóricas. Se trataba más de un lugar simbólico que de un espacio físico, ajeno al pensamiento patriarcal, configurando una ginecotopía poderosa, enmarcada en plena Querrela de las Mujeres, quizá la primera aparición occidental del feminismo, en que se reflexiona sistemáticamente sobre la división de la sociedad por roles de género y su injusta jerarquización. Esta nueva propuesta de la Capella de Ministrers recrea la ciudad de las mujeres desde el punto de vista musical, partiendo de unos nombres, prácticas y quehaceres minusvalorados por la Historia de la Música, relato parcial escrito y reescrito desde planteamientos androcéntricos. No se trata tanto de aportar una cuota de creación femenina que complete dicha narración clásica, sino que aportar un punto de vista diferente a la hora de entender nuestra tradición musical.

PROGRAMA

En dos bloques sin descanso (75' aproximadamente)

I- Hortus conclusus

Hoy la mayor de las mujeres nace de una madre

Ella es estrella de estrellas, primera voz de la alegría de todas las mujeres

Las Huelgas (s.XIV) Mulierum

Te saludo, muchacha caritativa, gloriosa, y pura

Tu eres la pupila de castidad, la madre de santidad. Ordo virtutum

Hildegarda von Bingen (1098-1179) Ave generosa

El sol aparece en el ocaso. Deliciriarum hortus

Herrada de Landsberg (1130-1195) Sol oritur occasus

Alégrate, brillante vaso de virtudes, del lazo del amor y del abrazo de la caridad

Clarisas de Valencia (s.XIV) Gaude flori virginali

Surge mi amor.

Las flores aparecen sobre la tierra, el tiempo de poda ha venido y oímos la voz de la tórtola

Héloïse d'Argenteuil (1101-1164) Rex in accubitum

Creador de las estrellas de la noche, sálvanos

Gracia Baptista (1557) Conditor alme siderum

Esta mujer desaparecida trae su mirra en la víspera de su sepultura

Kassia (s.IX) La mujer caída / Letsi (Danza griega)

Ay que dolor. Ay terrible y dolorosa angustia

¿Quién se ha llevado de la tumba el cuerpo tan amado?

Abadia de Fleury (drama litúrgico s.XII) Planctus mariae

II – Viridarium. Jardín de nobles doncellas

Ahora deberé cantar de lo que no quería

Tanto me lamento del que soy amiga y amo más que nada en el mundo

Beatriz de Día (c.1140-1175) A chantar m'er de so qu'ieu non volria

Si yo suspiro y lloro, fortuna desesperada

Margarita d'Austria (1506) Triste suis

Dulce dama del paraíso, que de a ti te quiero cantar

Blanca de Castilla (1188-1252) Amours / Cantiga Santa Maria

Bajo el tilo, en el campo, allí donde estuvo nuestro lecho

Carmina Burana (s.XIII) Under der lindenan

Duermete niña, duerme si tienes sueño

Tradicional d'Alacant (s.XVI) Mareta

Hay un hombre que me mira, con quien yo quiero estar

El único que disfruta de todo mi amor

Anònima (s.XIII) S'on me regarde

Amo al que es bueno y bello.

Estoy alegre como el blanco pájaro que por amor grita su canto

Constança d'Aragó (s. XIV) Ez yeu am tal que's bo e belh

NOTAS AL PROGRAMA

La *Cité des Dames* fue el título que a principios del siglo XV Cristina de Pizan (1364-ca. 1430) dio a una novela en que se relataba la construcción por parte de mujeres de una ciudad para sí mismas, en que todas tuvieran cabida, humildes y privilegiadas, antiguas y actuales, reales y metafóricas. Se trataba más de un lugar simbólico que de un espacio físico, ajeno al pensamiento patriarcal, configurando una ginecotopía poderosa, enmarcada en plena Querrela de las Mujeres, quizá la primera aparición occidental del feminismo, en que se reflexiona sistemáticamente sobre la división de la sociedad por roles de género y su injusta jerarquización.

Esta propuesta de Capella de Ministrers recrea la ciudad de las mujeres desde el punto de vista musical, partiendo de unos nombres, prácticas y quehaceres minusvalorados por la Historia de la Música, relato parcial escrito y reescrito desde planteamientos androcéntricos. No se trata tanto de aportar una cuota de creación femenina que complete dicha narración clásica, sino que aportar un punto de vista diferente a la hora de entender nuestra tradición musical. Las mujeres han sido quienes, acunando y criando a la prole, han introducido a ésta en la cultura de cada época, y también en el universo musical propio. Las mujeres han mantenido la transmisión de mensajes y relatos que forman parte de la cultura e imaginario de una sociedad, frecuentemente acompañadas de la música que facilitaba su memorización y los embellecía. Finalmente, y a pesar de todos los filtros, algunas de esas composiciones, nombres y géneros musicales han sobrevivido, en forma de huellas y testigos hasta nuestros días.

Aquí entra la labor de investigación, a la hora de aportar un caudal de repertorio que haga posible no sólo la recreación de un colectivo, el femenino, y una época, la medieval, sino que ofrezcan las claves para pensar un tema. Los diversos papeles que las mujeres desempeñaron en la música durante los siglos medievales es una cuestión que, más allá de afirmaciones vagas y genéricas, cuesta pensar porque se ha cancelado desde el discurso académico. La tentación oscila entre respuestas despectivas (no merece la pena) o derrotistas (no se conservan fuentes). Pero aplicando las herramientas que nos ofrece la musicología feminista, en colaboración con otras disciplinas, vemos que no sólo es posible, sino que se abre un campo inmenso para profundizar y conocer un apartado fascinante de nuestra tradición musical. El mismo que nos acercan esas/os intérpretes que plantean su labor con un compromiso que va más allá de "hacer música" de una manera aséptica.

En esta particular *cité des dames* se ha insistido en autorías femeninas, responsables de música litúrgica, paralitúrgica o profana, vocal e instrumental. Unas, más conocidas: Kassia, Hildegarda de Bingen, Herrada de Landsberg o Beatriz de Dia. Otras, menos, como Eloísa, la duquesa de Lorena Bertha Jacobs o Margarita de Austria, con especial atención a las compositoras hispanas: María González de Agüero, Blanca de Castilla, la reina de Mallorca o Gracia Baptista, sin olvidar repertorios que, como la ciudad de Cristina de Pizan, se escribieron por y para mujeres, con recreaciones de algunas melodías populares, todavía recordadas hoy, cuyo análisis nos lleva a los campos de la composición femenina. Al modo de la reconstrucción literaria y ensayística de Cristina de Pizan a estas mujeres les separan contextos, épocas y situaciones distintas, todas las que es susceptible de generar la música medieval, pero también siguiendo a la novelista, les unifica su condición de mujeres que habitaron bajo estructuras patriarcales, sus luchas, resistencias contra ellas, o su capacidad de crear al margen de las mismas.

Aquí hay algo más que música, aunque ya sabemos que nunca "música" ha sido "algo que suena" sin más, sino un contexto y un racimo de significados sin los cuales aquélla perdería sentido, algo que a veces se ha olvidado desde la investigación y desde la interpretación.

CdM
Carles Magraner
CAPELLA DE MINISTRERS

CAPELLA DE MINISTRERS

Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado,

transformado en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes de estas experiencias.

La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad, recorriendo las mejores salas de música de España: Auditorio Nacional de España, *Palau de la Música* de Valencia, *Palau de la Música Catalana*, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo, ha participado en numerosos festivales, de entre los que cabe destacar el *Festival de Música Antiga* de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera *Los elementos* de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, *Serenates a la Universitat* (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros.

Su proyección es también internacional. Ha realizado giras de conciertos y participado en festivales en países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega, etc. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas, presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaime I que tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los discos que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, y recientemente el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa.

Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere, con artistas como Isabel Muñoz, Carmen Calvo o Eva Lootz, con el Cor de la Generalitat Valenciana y con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita *La madrileña* de Vicente Martín y Soler, el primer *Oratorio Sacro* español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del Cant de la Sibila forma parte de la banda sonora de la película *Son de mar* de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió la participación de Capella en la adaptación de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia.

Las ayudas institucionales, por parte del *Institut Valencià de la Música* de la Generalitat Valenciana y del INAEM del Ministerio de Cultura, permiten que hoy sea una realidad la difusión discográfica y concertística a nivel nacional e internacional. La *Universitat de València*, por su parte, patrocina las actividades de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical realizadas por Capella de Ministrers.

CARLES MAGRANER

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio Superior de Valencia, obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo y el Superior de Musicología. Muy pronto, se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y el *Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région de Toulouse*. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles

Magraner es Máster en Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y también ha compartido sus conocimientos, por una parte como profesor en diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con su intervención con ponencias y conferencias en la *Universitat de València*, la *Universitat Autònoma* de Barcelona, la *Universitat de Girona*, en la Escuela Superior de Música de Estocolmo, Conservatorio de Shanghai, Escuela de Arte de la Habana, Congreso Internacional *Els mons de Vicente Martín y Soler*, participando además en el curso de música antigua de Peñíscola, como profesor del seminario sobre Francisco Guerrero impartido en la Universidad Internacional de Andalucía y en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest Lluch, además de otros congresos, y seminarios.

En el año 2004 se le concede el premio cívico de su localidad natal. Desde 2010 es profesor especialista en música antigua en el Conservatorio Superior de Castellón.

Su amplia formación y su conocimiento de la música antigua lo han llevado a ser director artístico de la Orquesta Barroca de Xàtiva y colaborador de la Orquesta Barroca Española. Fue becado por la Universidad de Salamanca para la formación de la Orquesta Barroca de dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a diversas agrupaciones instrumentales y vocales, entre las que cabe destacar el Cor de la Generalitat Valenciana y el cuarteto de violas da gamba Millennium.

Comisario del Festival Mare Nostrum del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, director artístico del Festival Internacional de música antigua *Música, Història i Art* de Valencia, del Festival de *Música Antiga al Palau de l'Abat* (La Vallidigna), así como de diversos ciclos de música antigua y barroca de la Comunidad Valenciana.

En 2006 dirige y coordina el proyecto de construcción de los instrumentos en base a los doce ángeles músicos de las pinturas al fresco del altar mayor de la Catedral de Valencia, con los cuales se ofrece un concierto ese mismo año dentro de los actos de bienvenida de Su Santidad el Papa a Valencia.

Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y director del grupo valenciano de música antigua y barroca Capella de Ministrers, con el que ha grabado más de cuarenta discos reconocidos como Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, premios *Gramophone*, *Goldberg*, *CDCompact*, entre otros.

Ha realizado numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales estatales e internacionales, entre los que cabe destacar el Auditorio Nacional de España, *Palau de la Música* de Valencia, *Palau de la Música Catalana*, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes, *Festival de Música Antiga* de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera *Los elementos* de Antonio Literes), Festival de Teatro

Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa(Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, *Serenates a la Universitat* (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros. Ha realizado giras de conciertos y participado en los más importantes festivales de países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega... de entre los que destacan el *Oude Muziek* de Utrecht, *La Chapelle* de Lyon o el concierto con el *Requiem* de Victoria en la catedral de Saint Patrick de Nueva York. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas (Grecia), presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere y Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix y con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita *La madrileña* de Vicente Martín y Soler, el primer *Oratorio Sacroespañol*, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche.

Su música del Cant de la Sibila forma parte de la banda sonora de la película *Son de mar* de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió su participación en la adaptación de las *Comedias bárbaras* de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia.

Es habitual su colaboración con Maricarmen Gómez Muntané (UAB), Josemi Lorenzo y otros musicólogos y medievalistas que han permitido indagar en el patrimonio musical español con ejemplos de recuperación de música en tiempos de *Jaume I*, Ausiàs March, *Llibre Vermell*, dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio y del *Duc de Calàbria* (Uppsala)... Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la edición de discos sobre la música antigua valenciana: Matías Navarro, José Gil Pérez, trovadores de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre otros. Ha publicado, junto con David Antich, la edición crítica de la zarzuela *La Madrileña* de Vicente Martín y Soler. La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, se refleja en los más de 1000 conciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y su amplia discografía, acogidos todos con muy buenas críticas de público y especialistas, además de premios nacionales e internacionales de instituciones y revistas profesionales.

CaM
Carles Magraner
CAPELLA DE MINISTRERS
management@licanus.net
629 618 411
www.capellademinstrers.es

