

LAVINIA FONTANA Y OTRAS MUJERES AFORTUNADAS

PROYECTO MÚSICA
PARA TODOS IV
Conservatorio Profesional
de Música de León

LAVINIA FONTANA Y OTRAS MUJERES AFORTUNADAS: Aproximación músico-pictórica a la creatividad de las mujeres.

Objetivos:

- 1.- Conocer obras de arte realizadas por mujeres en distintas épocas.
- 2.- Contribuir a eliminar prejuicios acerca de la inferioridad de las mujeres en el campo artístico.
- 3.- Conocer la contribución de las mujeres a las artes para alimentar la idea de igualdad entre ambos sexos. El respeto y el aprecio sólo puede partir del conocimiento.

Existen bastantes evidencias del gran talento que muchas mujeres han desarrollado a través de los siglos. Lamentablemente la Historia no ha hecho justicia con sus obras y permanecen sus nombres y sus creaciones a la sombra del olvido.

Pero algunas mujeres lograron demostrar sus capacidades y tuvieron la fortuna de dedicarse a las tareas que les interesaron. El arte, en sus distintas facetas, era un pasatiempo para mujeres pero en ningún caso se consideraba una verdadera profesión remunerada. El talento, el coraje de muchas mujeres fue tan grande que pudo derribar el prejuicio de que sólo los hombres podían hacer obras importantes..

Con este concierto queremos recuperar la memoria de esas afortunadas que pudieron, contra lo establecido vivir de sus creaciones y demostraron que la voluntad puede mover todos los prejuicios y saltar los obstáculos impuestos por la tradición.

El concierto está dedicado a esas mujeres creadoras que fueron felices siguiendo su vocación artística y que son el testimonio de aquella parte de la Historia que no ha sido suficientemente contada. Consideramos un acto de justicia dedicar un poco de nuestro tiempo al descubrimiento de lo desconocido.

Mª Jesús Astorga

El repertorio

Suite en Re mayor JACQUET DE LA GUERRE

Prélude

Chaconna

Tableaux de Provence PAULE MAURICE

I.- Farandole des jeunes filles.

II.- Chanson pour ma mie.

III.- La Bohémienne.

Lamentos BELÉN ORDÓÑEZ

Trío en mi menor op. 45 LOUISE FARRENC

Allegro deciso

Nadir (1989) CONSUELO DÍEZ

Sonata en Re M op. 17 LOUISE ADOLPHA LE BEAU

Andante tranquilo

Trio MADELEINE DRING

Andante semplice

Las protagonistas

Lavinia Fontana

Esta singular mujer nace en la ciudad italiana de Bolonia en 1552 y muere en Roma en 1614. Ha pasado a la Historia por ser una profesional de la pintura que logró fama y reconocimiento en vida. Su padre era un conocido pintor, circunstancia muy favorable porque en él encontró un maestro y un gran apoyo en sus comienzos. Su estilo inicialmente estuvo muy entroncado con el manierismo de su padre y maestro pero evoluciona hacia una estética más personal próxima al barroco que se impondrá. Lavinia comienza a realizar retratos de mujeres importantes de su ciudad y esos trabajos gustaron tanto a sus contemporáneos que pronto será requerida en Roma para trabajar en el Vaticano, los Papas Clemente VIII y Pablo V serán sus clientes más importantes. En 1577 se casa con otro pintor que se formaba el taller de su padre: Paolo Zappi. El marido es menos brillante que Lavinia y acuerdan que él se quedará al cuidado de la casa y de su numerosa prole y que ella será quien sustente a la familia. Paolo será también un colaborador de su esposa en determinados cuadros pintando algunos fondos. Además de retratos realiza muchas obras de tema religioso ya que la Iglesia era clienta preferente. En 1585 trabaja para en Monasterio de El Escorial en España ya que le encargan una obra con el tema de la Sagrada Familia. Uno de los temas más audaces que trató consistió en realizar desnudos femeninos, un tabú para una mujer. Su cuadro de "Artemisa en el vestidor" fue una ruptura con los prejuicios de la época. En definitiva esta mujer es un ejemplo claro de lo que se puede alcanzar con unas circunstancias adecuadas y una voluntad de hierro. Logra realizar 132 obras de las cuales sólo 32 están firmadas y fechadas. Lavinia nos permite reflexionar sobre la intención que han tenido los historiadores, víctimas de la educación de su momento, de esconder el nombre y la obra de mujeres valiosas colaborando al desconocimiento de una parte importante del arte. Con este concierto queremos colaborar en la recuperación del talento que se oculta tras las páginas de la Historia oficial.

JACQUET DE LA GUERRE (1665–1729)

Élisabeth Jacquet de La Guerre (nacida Élisabeth Jacquet) vio la luz en el año de 1665, siendo hija de Claude Jacquet, una organista de la iglesia Ile-Saint Louis de París. Tuvo tres hermanos, Nicolas, Anne y Pierre, los cuales fueron todos músicos. Élisabeth comenzó la interpretación de instrumentos de tecla a edad muy temprana, con sólo cinco años de edad, siendo presentada por su padre a Luis XIV, en cuya corte desarrolló una intensa actividad interpretativa. En 1684 se casó con Marin de La Guerre, organista, y se mudó a París, donde siguió actuando en conciertos en donde adquirió gran fama entre los grandes músicos de la ciudad. En el año 1700, se divorció, y, siendo el suceso más trágico en su vida, también perdió a su único hijo con diez años de edad, siendo al igual que ella un prodigio del clave.

PAULE MAURICE (1910–1967)

Nacida en París en 1910. Paule Maurice desarrolló una interesante actividad como compositora y profesora. Su catálogo de obras incluye Suite pour quatuor de flutes, Volio, Cosmorama, Concerto pour piano et orchestre, Memoires de un chat, Trois pieces pour violon, entre otras obras. Una de sus piezas más famosas es Tableaux de Provence para saxofón y orquesta. Compuesta entre 1948 y 1955, presenta las características de la música programática y consta de estos movimientos: Farandoulo di Chatouno, Cansoun per ma mio, La Boumiano, Dis Alyscamps l'amo souspire, y Lou cabridan. Está dedicada al saxofonista Marcel Mule y fue estrenada el 9 de diciembre de 1958, bajo la dirección de su marido, Pierre Lantier con la Orchestre Symphonique Brestois y con Jean Marie Londeix, como solista. Su actividad pedagógica se desarrolló en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, institución en la que también estudió y en la prestigiosa l'Ecole Normale de Musique. Además de recibir premios y reconocimientos escribió junto con su marido un tratado de armonía, Complement du Traite d'Harmonie de Reber, que ha sido referencia en la enseñanza de esta disciplina.

LOUSE ADOLPHA LE BEAU (1850–1927)

Iniciada en la música con los maestros Lachner y Rheinberger, realizó una importante carrera como concertista de piano que posteriormente centró en la pedagogía y la composición. Fue una de las mujeres más respetadas en la Alemania de su tiempo, tanto en su faceta de intérprete como de compositora, tal y como se muestra en muchos artículos y críticas de las revistas especializadas de esa época. Su personalidad le permitió seguir escribiendo música, cuestionar el papel de la mujer como creadora que hasta entonces se había impuesto y batallar por abrir un hueco para la música creada por mujeres. Sus ideas son defendidas hoy en día en Alemania

por la organización Frau und Musik, en la que se agrupan compositoras, intérpretes, profesoras de música, directoras de orquesta y críticas.

JEANNE LOUISE FARRENC (1804–1875)

La actividad musical de esta compositora francesa, no sólo se centró en la creación de obras musicales de diferentes géneros. Su faceta pedagógica, en el Conservatorio de París, investigadora y ejecutante de piezas de música para teclado de siglos anteriores con criterios historicistas, son otros aspectos que no se pueden obviar. Hermana del célebre escultor August Dupont, Jeanne Louise se crió en el seno de una familia de pintores. Su talento le permitió ingresar en la misma institución en la que posteriormente desarrollaría su labor pedagógica, recibiendo lecciones de composición y orquestación con el compositor Antonin Reicha. Su catálogo de obras incluye música para piano, música orquestal y música de cámara. De hecho parte de su producción obtuvo en su momento una gran reconocimiento internacional, incorporándose

en muchos casos a los programas de los conservatorios o encargándose sucesivas reediciones. En este sentido, la aportación de Farrenc resulta excepcional en una época en la que el reconocimiento de la labor de las mujeres dentro de la música, prácticamente se limitaba a su papel como intérpretes y/o como compositoras de música menor (música de teatro, de salón, etc.). Su pieza Noneto, op. 38, estrenado en su día por el gran violinista Joachim, junto con el resto de piezas de música de cámara (sonatas, tríos, quintetos, sextetos, etc.) y el repertorio pedagógico, constituyen la parte de su obra más difundida.

MADELEINE DRING (1923–1977)

La actividad de esta creadora británica no puede por menos que sorprender. No es habitual encontrar a artistas que exploten su creatividad en varios campos como es el caso de esta actriz, intérprete y compositora. Formada en el Royal College of Music, en varias disciplinas instrumentales y con profesores de la talla de Ralph Vaughan Williams, Herbert Howells y Gordon Jacobs en la composición, la música de esta mujer suele describirse sobre todo, como colorista, rítmica, vibrante, con referencias constantes a la ligereza de Francis Poulenc y con tendencia a las armonizaciones jazzísticas de Georges Gershwin. Su catálogo de obras incluye mucha música de cámara, repertorio pedagógico, pero también música incidental y música para el teatro y la televisión.

BELÉN ORDÓÑEZ (1962)

Natural de León, Belén Ordóñez es Titulada Superior en las especialidades de Piano y Música de Cámara. Compagina su carrera de intérprete con la enseñanza en el Conservatorio Profesional de Música de León. Siempre interesada por la Música Contemporánea, ha interpretado obras de varios compositores de diferentes nacionalidades. Ha formado parte del Grupo de Cámara Alfonso X, del Quinteto Zohar, (soprano, contralto, tenor, bajo y piano) del Dúo Alma (violonchelo y piano) y del Dúo Hindemith (oboe y piano). Como intérprete no permanece ajena a la problemática de cada momento, realizando varios conciertos de carácter

social. Graba en CD la música para piano de los compositores leoneses Ángel Barja y Evaristo Fernández Blanco. En 2.002 edita un doble CD con la música para piano del compositor armenio Aram Illich Khachaturian, con motivo del centenario de su nacimiento. Celebra el cincuenta aniversario del Conservatorio de León, colaborando con la grabación en CD del Preludio y Toccata para piano de Javier Alfonso. Graba trece obras para piano bajo el título “Compositores vinculados a León” y realiza un trabajo de investigación orientado sobre la obra de compositores relegados a un segundo plano o injustamente desconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, una labor con doble finalidad: la grabación y difusión de su música. Le interesa la búsqueda de nuevas formas de creación, expresión e interpretación, que amplíen el repertorio pianístico y al mismo tiempo posean una utilidad didáctica. En 2010 inicia un período centrado en la creación propia en la que estrena piezas como “Escombros I (Haití, 2.010)” y “Por tí doblan las campanas”, basado en un texto de John Donne. En la actualidad su estudio se centra en la obra para piano de Eugen Suchon. (Texto aportado por la propia compositora, fotografía realizada por Juan Luis García)

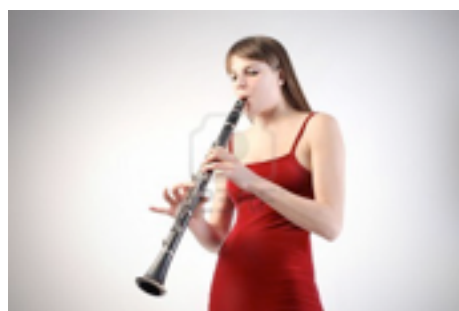
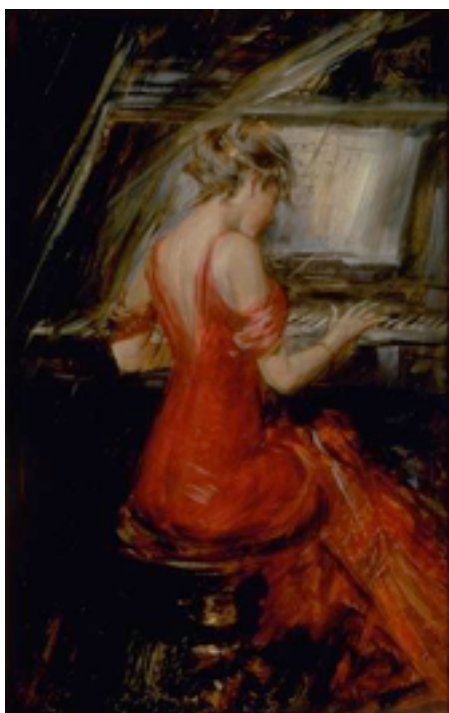
CONSUELO DÍEZ (1958)

Realizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid, obteniendo los Títulos Superiores de Composición, Piano y Teoría de la Música. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Es Doctora en Artes Musicales y Master of Arts en Composición, por la Hartt School of Music de la Universidad de Hartford, en Estados Unidos. Entre sus Profesores se encuentran: García Abril, R. Alís, L.de Pablo, C. Halffter, J. Sellars y R. Carl. Ha recibido Becas tanto en Europa como en América y los Premios “Norman Bayles Memorial Award in Composition”, “Real Art Ways”, “Pi Kappa Lambda” (EE.UU); “Ciudad de Heidelberg” (Alemania); Il Panorama de Jóvenes Compositores y “Jóvenes Creadores” (España). También ha sido seleccionada para representar a España en la

Tribuna Internacional de compositores de la UNESCO, en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM), en el Charles Ives Center (EE.UU) y la Bienal Europea de Bolonia (Italia). Ha participado en numerosos Festivales en todo el mundo. Dirigió el programa “El canto de los adolescentes” sobre Música Electroacústica en Radio Nacional de España. Es colaboradora de Televisión Española (TVE). Tiene obras presentes en veinticinco grabaciones discográficas y publicadas en Mundimúsica, Musicalis y Arte Tripharia. Fue fundadora del Laboratorio de Informática y Composición Electroacústica de la Comunidad de Madrid en 1988. Ha colaborado en varios libros y escrito numerosos artículos. De 1992 a 1996 fue Directora del Conservatorio de Ferraz de la Comunidad de Madrid, donde enseñó Composición y Música Electroacústica desde 1988. De 1997 a 2001 fue Directora del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y del Festival Internacional de Música de Alicante (Ministerio de Cultura). En 1998 fue elegida miembro del Comité Ejecutivo de la European Conference of Promoters of New Music (ECPNM). En 1999 recibió el Premio “Viva el Espectáculo” por el 15 Festival de Alicante. En 2001 es nombrada Miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación A. Chiti en Italia. En 2003 el Comité Internacional de Programación de la SIMC seleccionó su obra “Sabor a cristal” para representar a España en el Festival World Music Days de ese año. En 2004 fue nombrada directora del Festival Internacional de Música de La Mancha (Toledo). En 2005 recibe el Premio “Juan Martín de Nicolás” por la 12 edición del Festival de La Mancha. En 2006 recibe el Premio “Castellano-Manchego” del año. En 2009 le otorgan el Premio Nacional Ignacio Morales Nieva, por su trayectoria profesional. En 2011: Premio Dulcinea, Castilla La Mancha. Desde 2006 es Asesora de Música de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.

Los instrumentos

Un poco de investigación

Para poder extraer a este concierto la sustancia que contiene proponemos una serie de actividades que nos ayudarán a disfrutar del momento con conocimiento de causa.

Consulta y responde a las preguntas siguientes.

¿Quién fue Lavinia Fontana?

Busca ejemplos de otras mujeres que ejercieron de pintoras en el Renacimiento.

Durante el concierto descubrirás varias obras de Lavinia. ¿Qué temas aborda en sus cuadros?

La música

Vas a escuchar una pieza compuesta para el clave. ¿Qué peculiaridades sonoras presenta este instrumento?

Busca la biografía de la autora Elisabeth Jacquet de la Guerre y resume su aportación a la música. La obra que has escuchado está encuadrada dentro de la Estética barroca. ¿Cómo está construida?

Ahora estamos ante una obra del s. XX que está realizada por Paule Maurice. Está compuesta para saxofón y orquesta (escuchas el arreglo pianístico. ¿Dónde se nota su modernidad?

Hay instrumentos, que tradicionalmente han estado vetados para las mujeres, como el trombón o el contrabajo. Afortunadamente se van rompiendo prejuicios. Averigua el nombre y la nacionalidad de algunas contrabajistas famosas.

En la pieza Nadir, de la compositora Consuelo Díez, vas a tener la oportunidad de escuchar algunos efectos instrumentales llevados al extremo de la técnica del contrabajo:

- Percutir el batidor con el pulgar o toda la mano izquierda en diferentes ritmos y en 3 o 4 cuerdas del instrumento.
- Glissandos con pequeños movimientos internos en dirección ascendente o descendente.
- Percutir el cuerpo del instrumento con los dedos, nudillos o la parte de la mano.
- Arpeggios estilo guitarra ascendentes o descendentes con diferentes ritmos.
- Realización de una presión exagerada con el arco (el arco se acerca al puente) hasta provocar una distorsión del sonido.
- Vibratos muy lentos de cuartos de tono.
- Armónicos naturales del instrumento en la parte superior e inferior del instrumento.

Nuestra intérprete de contrabajo os pregunta:

Pero... ¿os habéis fijado? El arco del contrabajo se coge de una manera diferente a la del violonchelo. ¿Sabéis qué dos tipos de arcos de contrabajo hay? Averigüad sus nombres, corresponden a dos países europeos.

Y... ¿habéis observado que hay sonidos armónicos naturales que suenan igual en la parte superior y en la parte inferior del instrumento? Hablad con vuestro profesor de física sobre ello.

Y... el último pizzicato de la obra es más ruidoso que el resto, ya que ha de golpear el batidor y recibe el nombre de Pizzicato Bartok. ¿Tendrá alguna relación con el compositor Béla Bartok?

Y... ¿os habéis dado cuenta de la amplia gama de matices que podemos encontrar? Desde ppp, pp, mp...hasta ff y muchos de ellos se producen de repente o llamado también súbito.

Y... ¿eso de pasar el arco más abajo de lo habitual y tan cerca y sobre el puente consiguiendo un efecto un tanto estridente y lleno de armónicos, creéis que es un error?No, para nada, se denomina sul ponticello, viene del italiano y significa sobre el puente.

Sobre la obra Lamentos, la compositora nos cuenta:

Envuelta en un torbellino brumoso que no nos deja distinguir el frío del calor, esta composición utiliza recursos inusuales.

Todo queda resonando, y si el que escucha presta atención, le será familiar lo que llega a sus oídos, a manera de sensaciones ya vividas, de lamentos, turbulencias, sueños, juegos infantiles del

Realiza una descripción de tus percepciones e impresiones al escuchar esta pieza.

Louise Adolpha Le Beau y Louise Farrenc son dos compositoras cuya obra fue reconocida en su tiempo, el siglo XIX. ¿De qué período estilístico son representantes?

Aquí te presentamos el tema del Andante, de la sonata de Louise Adolpha Le Beau

Andante tranquilo Louise Adolpha Le Beau

Andante ♩ = 66

Violoncello

p

Analiza la tonalidad, los intervalos y los recursos de estilo.

Louise Farrenc realiza la presentación del tema del Allegro con la flauta travesera.

Allegro deciso Louise Farrenc
Più moderato ed espressivo

Flute

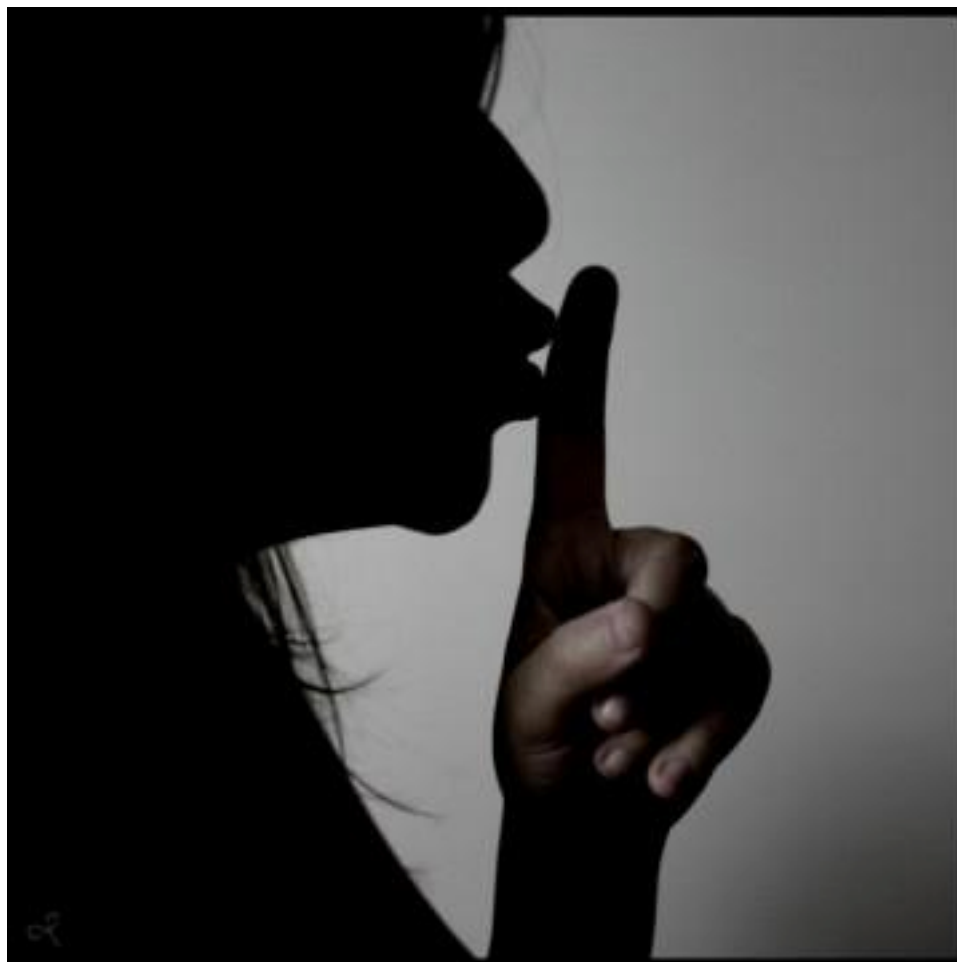
Fl.

¿Te atreves a realizar una armonización de esta melodía?

DECÁLOGO DEL BUEN OYENTE

Adaptado para el concierto de Mujeres Creadoras del programa Schubertiada de Vilabertrán organizada todos los años por Juventudes Musicales.

- 🎧 Comprobar dos veces si habéis apagado el teléfono móvil, **Lavinia Fontana** no lo lleva y por tanto no os llamará.
- 🎧 Si desconectáis la alarma del reloj veréis cómo escuchando la música de **Jacquet de la Guerre, Louise Farrenc y Madeleine Dring**, el tiempo no existe.
- 🎧 Si os sentáis con tiempo en vuestra localidad y os dejáis de bolsa y monederos, seguro que no añadiréis durante el concierto ninguna nota estridente a las escritas por **nuestras compositoras**, sin duda totalmente suficientes.
- 🎧 Si sois propensos a la tos, sabed que **Louise Adolpha Le Beau y Paule Maurice** son grandes amantes de los caramelos de menta pero, eso sí, los desenvuelven antes del concierto.
- 🎧 Si estáis muy constipados, quedaos en la cama y no os preocupéis: este concierto quedará grabado y se podrá ver en vuestras clases dentro de muy poco.
- 🎧 Si hace demasiado calor y vuestro abanico hace “ruiditos”, resignaos: la próxima pieza seguro que será de lo más refrescante.
- 🎧 Si sentís la tentación de dormir, no sufráis: cerrad los ojos y seguro que vuestro vecino de localidad pensará que estáis sublimando en el más puro éxtasis. Eso sí, procurad no roncar.
- 🎧 Si seguís el programa con algún folleto, pasad con cuidado las páginas, seguro de que en aquel preciso momento el intérprete os está mirando precisamente a vosotros.
- 🎧 Si os dais cuenta de que la próxima pieza es la última, no cerréis el programa todavía, con riesgo de hacer ruidos.
- 🎧 Y, por último, si abris totalmente vuestro espíritu y os dejáis invadir por la música, no seréis capaces de pronunciar ninguna palabra hasta que acabe el concierto. Entonces, el mejor comentario es gritar ¡bravo! mientras aplaudís muy fuerte.

El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las personas, si estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos preocupan.

Rosalyn Yalow