

NOTAS DE MUJER

RECITAL LÍRICO

NOTAS DE MUJER

RECITAL LÍRICO

Una exquisita selección de piezas musicales,
para homenajear a las grandes compositoras del siglo XX.

El papel de las mujeres en la historia de la música ha sido un tema escasamente abordado en los métodos de estudio y como consecuencia sus obras han estado relegadas a un segundo plano en los programas de concierto. Hasta hace bien poco no existía interés por conocer la obra de tantas mujeres compositoras que se enfrentaron a la sociedad de su tiempo para poder desarrollar su talento musical y a la dificultad de firmar con sus nombres.

La mujer ha tenido que superar importantes obstáculos marcados por las diferencias de género y ha luchado por ocupar un papel reconocido como intérprete y como compositora. En una sociedad en la que no estaba bien visto que se formaran en el conservatorio y su música traspasara el entretenimiento del salón de sus casas, muchas fueron valientes y no vivieron según las absurdas reglas impuestas. Consiguieron editar su música, formar parte de sociedades musicales, vivir de la música y ser respetadas por sus compañeros.

Este concierto es el fruto de un año de investigación en el que hemos recopilado cientos de partituras de mujeres compositoras que formaron parte de la historia y que han sido injustamente olvidadas. Grandes intérpretes, compositoras y pedagogas que tuvieron un papel relevante en la música y que deben ocupar el lugar que por méritos propios se merecen en la historia.

El programa que hemos elegido es sólo una pequeña muestra con la que queremos homenajear no sólo a las que aparecen en él sino a las que no están.

PROGRAMA

Escanea este código QR para obtener la versión digital del programa y consultar la sinopsis de las canciones

1 **Cantique.**

Nadia Boulanger

2 **Elle était descendue
au bas de la prairie.**

Lili Boulanger

3 **Reve un Soir.**

Cécile Chaminade

4 **Absence.**

Cécile Chaminade

5 **Romance sans Paroles.**

Mèlanie Bonis

6 **La Bayadere.**

María Malibran

7 **Haï Luli!**

Pauline Viardot

8 **Fleur Desseché.**

Pauline Viardot

9 **Havaneise.**

Pauline Viardot

10 **Menuet.**

Mèlanie Bonis

11 **Laue Sommernacht.**

12 **Bei ist dir est traut.**

Alma Mahler

13 **Liebst du um Schönheit.**

Clara Schumann

14 **O Lust, O Lust.**

Clara Schumann

15 **Entre el mar y la luna.**

Ruth Galván

Ruth Galván

PIANO

Realiza sus estudios superiores de piano en el Conservatorio Superior de Música de Tenerife bajo la dirección pedagógica de Carmen Cristina de Armas y Amparo Barrera.

Desde su etapa de estudiante siente inquietud por la música de cámara y forma parte junto a la pianista Alicia Santos de un dúo que se mantiene años activo realizando numerosos conciertos.

Participa así mismo como solista en diversos escenarios , Auditorio de Arafo, Teatro Chico Municipal de Santa Cruz de La Palma, Auditorio de Escaldes en Andorra, Embajada de España en Andorra entre otros.

En el año 2005 funda "Duados" junto al clarinetista Francisco Hernández Padrón , dúo que se mantiene activo en la actualidad con el programa Fantasías de Ópera.

Forma parte también del trío " Ars tres corde" junto a Rosa Inés Rivero, soprano y Francisco Hernández, clarinete entre los años 2008 y 2013.

Desde el año 2000 es profesora de piano y pianista acompañante en la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava.

Isadora Delgado

SOPRANO

Comienza sus estudios de canto con su madre, la mezzosoprano Carmen Alonzo en su ciudad natal, Caracas-Venezuela para después ingresar en el “Conservatorio Simón Bolívar de Venezuela” con los profesores de canto William Alvarado, Irina Nicolescu y los maestros de música Daniel Salas, y Leonidas D`Santiago. Se traslada a Tenerife donde continúa recibiendo clases con distintos profesores en la isla de manera particular.

Siendo su voz natural soprano lírica, gracias a su técnica y amplio registro ha participado como mezzosoprano solista durante varios años consecutivos dentro de las obras de “la Librea” en Valle Guerra, (Tenerife) y durante los últimos años lleva haciendo recitales junto con el ensemble Enchanted Song demostrando al máximo su dominio vocal, técnico e interpretativo.

Recibe actualmente clases de perfeccionamiento con su madre y maestra, no sólo de técnica vocal, sino también de fonética de distintos idiomas, interpretación y estilo musical aplicado al canto.

Participa activamente en el Coro de la Asociación Cultural Reyes Bartlet y como embajadora de la Cátedra de Canto de la FOSJE (Fundación Orquesta Sinfónica del Ecuador) quien promueve la inclusión social de niños y jóvenes a través de la música.

Paralelamente se ha formado en “Danza Contemporánea y Ballet clásico”, pasando por diferentes Academias y Escuelas de Venezuela y Ecuador como “Gustav Franklin”, Escuela de Ballet Contemporáneo “Teatro Teresa Carreño”, “Escuela del Ballet Nacional del Ecuador”, “Escuela Danzas-Jazz”, (Ecuador), y el “Instituto Superior de Danza” (Venezuela). Ha sido profesora de danza, baile, expresión corporal y movimiento de escena para cantantes en diferentes Academias y Escuelas de Tenerife, y ha participado como bailarina y coreógrafa en diversas piezas y discos como “Lo que da la Parra” de los Sabandeños y “Nuevos Aires” de Jeremías Martín.

HOMENAJE

GRANDES COMPOSITORAS DEL SIGLO XX

Edmond Joaillier (1886-1939), Paris - Bibliothèque nationale de France

NADIA BOULANGER

PARÍS 1887- 1979

Nacida en París, y proveniente de dos generaciones de músicos. Es hija del compositor y pianista Ernest Boulanger y la princesa polaca-rusa Raissa Myshetskaya, y hermana mayor de otra virtuosa compositora y músico, Lili Boulanger.

Nadia fue compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora que formó y enseñó a grandes compositores del siglo XX, como Quincy Jones, Phillip Glass, George Gershwin, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Gerardo Guevara, Mildred Couper, Rosa García Ascot, entre otros.

Además, fue una de las primeras mujeres directoras de orquesta de mayor renombre a nivel mundial. Dirigió la orquesta Sinfónica de New York, la de Filadelfia y la Orquesta Sinfónica de la BBC y en vida, recibió reconocimientos como el de la Legión de honor francesa, fue Dama de Mónaco y de la Corona de Bélgica. Además, ganó diversos premios referentes a la música, composición en el Conservatorio de París y en Roma.

“Fue la pedagoga musical más importante que jamás existió” Ned Rorem (compositor). Mujer de energía inagotable, de carácter fuerte y muy exigente con sus alumnos, pero con un intenso amor por la música.

Photographie de Lili Boulanger, par Henri Manuel, publiée dans Comœdia illustré, 1913.

LILI BOULANGER

PARÍS 1893-MÈZY-SUR SEINE 1918

Virtuosa compositora considerada por muchos como la “Mozart” de su época, que además tocaba violín, violonchelo, arpa, piano y órgano con gran maestría. A los 6 años ya recibe clases de armonía y su hermana mayor Nadia, la introdujo en el arte de la Fuga.

Fue la primera mujer en obtener el Premio de Composición de Roma con su obra, “Faust et Hélène”, dedicada a su hermana. Recibió influencias no sólo de Fauré, sino también de Massenet y Debussy pero además de este estilo típicamente francés también en sus obras puede sentirse tendencias más vanguardistas. En su lenguaje se puede apreciar su fuerza contrapuntística y una tendencia a la modalidad Frigia junto con una extraordinaria madurez musical, puede decirse que ella fue capaz de desarrollar su propio estilo musical a partir del cromatismo wagneriano.

Además de “niña prodigio”, poseía una gran sensibilidad humana ya que, en el estallido de la Primera Guerra mundial, se traslada a París y al no poder alistarse como enfermera por sus continuos y delicados estados de salud decide fundar el “Comité Franco americano del Conservatorio Nacional”, una organización encargada de dar apoyo moral a los músicos combatientes en la Gran Guerra, para mantenerlos comunicados entre ellos y ayudar a sus familias.

Muere a una temprana edad de 24 años ya que padecía la enfermedad del “Crohn” pero dejó como legado un amplio número de composiciones complejas, nutridas y altamente creativas.

Desconocido - Henrici, L. O. 1913 Original source:
What We Hear in Music, Anne S. Faulkner, Victor Talking Machine Co, 1913.

CÉCILE CHAMINADE

PARÍS 1857- MONTECARLO 1944

Pianista y compositora. Comenzó sus estudios musicales de la mano de su madre con la oposición de su padre que no quería que ingresara en el conservatorio. Niña prodigio, mereció grandes elogios de Bizet cuando tenía sólo ocho años, llegando a ganar fama popular como concertista de piano en Europa.

Cosechó una fama considerable en Inglaterra y Estados Unidos donde realizó una gira. Fue la primera mujer compositora en obtener el título de la Légion d' Honneur francesa y realizó más de 400 composiciones a lo largo de toda su vida.

Es sobre todo célebre por sus piezas para piano y sus obras vocales de gran expresividad y lirismo muy adecuadas para los salones parisinos de la época. Compone además música de cámara y orquestal y una ópera. Su estilo es elegante y asequible, con melodías memorables y texturas claras. Muchas de sus obras parecen haberse inspirado en la danza. Chaminade marcó un hito no sólo en la historia de la música sino también en la historia de las mujeres al ser una de las primeras mujeres compositoras de fama mundial. Fue considerada como ícono femenino y modelo para otras mujeres es por eso que hasta la actualidad, clubs, cosméticos y líneas de perfumes llevan su nombre.

El poeta Ambroise Thomás declaró de Chaminade: "No es una mujer que compone sino un compositor que es una mujer".

Autor: Unidentified photographer, probably Paris

MÈLANIE BONIS

PARÍS 1858-1937

De gran talento y musicalidad tuvo que luchar para que sus padres le permitieran estudiar música en el Conservatorio de París. Alumna de Debussy, César Franck, Ernest Guiraud y Augusto Bazille. Obligada a casarse con un hombre 25 años mayor que ella, se aparta de la música durante todo el matrimonio y no es hasta la década de 1890 cuando vuelve a la composición.

Bonis, después de una vida personal compleja y a pesar de todos los inconvenientes para una mujer en aquella época, logró escribir más de 300 piezas para piano, órgano, música de cámara, mélodies, música coral, una misa y obras orquestales y ser miembro de la "Société des compositeurs de musique".

Autor desconocido

MARÍA MALIBRÁN

PARÍS 1808 - MANCHESTER 1836

Pertenece a la saga de “Los García”, hija de la soprano Joaquina Briones y el tenor Manuel Vicente García y hermana de Pauline Viardot y el cantante Manuel Patricio Rodríguez García. Su padre será su único y severo profesor.

A los 17 años debuta en el Royal Theatre de Londres. Al poco tiempo la familia viaja a Nueva York, donde María se casa con el banquero Eugene Malibrán, convirtiéndose desde ese momento en “La Malibrán, la gran diva del romanticismo.

En 1828 vuelve a París y debuta con la ópera Semiramide de Rossini, convirtiéndose en su cantante preferida. Rossini dijo de Malibrán “ “Muchos cantantes de mi tiempo fueron grandes artistas, pero hubo solo tres genios: Lablache, Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza, María Malibrán”.

Muere prematuramente por las complicaciones derivadas de una caída a caballo e influye sin quererlo en el destino de su hermana Pauline a la que su madre ordena “cierra el piano, a partir de ahora vas a cantar” y así continuar la leyenda de su hermana.

Photo by Hulton Archive/Getty Images

PAULINE VIARDOT GARCÍA

PARÍS 1821-1910

Compositora, cantante y pianista perteneciente a la dinastía de cantantes de ópera conocida como “Los García”. Era la hija menor del famoso tenor y compositor sevillano Manuel García y hermana de la gran diva de la ópera María Malibrán. Pasó su infancia viajando con la compañía de ópera de su padre y a los seis años comienza sus estudios de piano en México.

Alumna de Liszt y de Anton Reicha fue una virtuosa del piano en sus primeros años de juventud. Tras la muerte de su hermana comenzó por deseo de su madre su exitosa carrera como cantante.

Clara Schumann la describió como la mujer de más talento que jamás había conocido. Supo ganarse el amor del público y el respeto de sus compañeros en un mundo dominado por los hombres.

Sus obras son un reflejo de su vida nómada, escribiendo en diferentes idiomas y adaptando la esencia de cada país en sus composiciones. Se conservan alrededor de 250 composiciones.

Autor: Unidentified photographer, probably Paris

ALMA MAHLER

AUSTRIA 1879 - EEUU 1964

Alma Mahler se rebeló contra la tradición, las formas socialmente establecidas y la sumisión esperada de una mujer de principios del siglo XX. Aun así, pasó a la historia injustamente por ser la esposa o compañera de grandes figuras de su época. Lejos de conformarse con el papel de musa para compositores, escritores o pintores, Alma Mahler se convirtió en un catalizador de la creatividad de los hombres con los que compartió su vida.

Su padre de Emil Schindler, célebre pintor paisajista de la época fue quien la animó a estudiar música desde niña. A los 9 años, ya le encantaba componer e interpretar para piano y, antes de los 20, había compuesto 16 lieder, poemas acompañados de piano y compuestos por ella, que aún se interpretan hoy en día.

Su primer marido, Gustav Mahler, le hizo firmar un acuerdo matrimonial según el cual ella se comprometía a abandonar su faceta de compositora para dedicarse a las tareas propias de una mujer casada de la época y no fue hasta su muerte cuando retomó su papel como compositora.

Autor desconocido

CLARA SCHUMANN

LEIPZIG 1819 - FRANKFURT DEL MAIN 1896

Pianista y compositora alemana, esposa del también compositor y pianista alemán Robert Schumann. Una de las pianistas más importantes del siglo XIX fue además profesora del Conservatorio de Frankfurt. Gran amiga de Pauline Viardot, solían tocar en su juventud a cuatro manos.

Su padre fue el destacado profesor de piano Friedrich Wieck. En 1830 debutó como niña prodigio con la orquesta de Leipzig y realizó giras durante dos años. Se enamoró de Schumann cuando era huésped de Wieck y cuando Clara cumplió 21 años se fugaron para casarse en contra de los deseos de su padre. Abandonó la composición con el nacimiento de sus hijos y no retoma sus giras hasta que Schumann enferma.

Fue editora de las obras completas de su marido y adaptó para piano las canciones que Schumann le había dedicado. Tras la muerte de Schumann no volvió a componer.

Conoce a Brahms un año antes de la muerte de Schumann y pronto nació entre ellos un cariño muy profundo. Las cartas que se escribieron fueron destruidas de mutuo acuerdo. Clara fue asesora de Brahms y le abrió las puertas del fascinante mundo de la composición musical.

Fue editora de toda la obra de su marido.

NOTAS DE MUJER

RECITAL LÍRICO

enchantedsongs.es
info@enchantedsongs.es