

V Jornada Complutense de Música Antigua

LA VOZ Y LOS CANTANTES

24 de noviembre de 2023

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Geografía e Historia

Edificio B, Salón de Actos (2ª planta)

Grupo de Investigación Complutense de Música Antigua
Departamento de Musicología

Coordinación: Judith Ortega
David Andrés
José María Domínguez

NOTA:

La imagen de portada está tomada del Howard Psalter, ca. 1308, British Library, Arundel Ms 83, f. 63v.

Las imágenes utilizadas en este cuadernillo se reproducen con finalidad meramente educativa y no lucrativa.

V Jornada Complutense de Música Antigua

LA VOZ Y LOS CANTANTES

24 de noviembre de 2023

Facultad de Geografía e Historia
Edificio B, Salón de Actos (2ª planta)

Asistencia libre

HORARIO

10:00 **Inauguración de las Jornadas**

SESIÓN I: REPERTORIOS

Moderador: David Andrés

10:15 Paloma Gutiérrez del Arroyo y Manuel Vilas

11:00 Debate

11:30 *Pausa*

**SESIÓN II: VOCES ESPECIALIZADAS Y EL MERCADO
DE LA MÚSICA ANTIGUA**

Moderador: José María Domínguez

12:00 Carlos Mena

12:45 Enrique Rubio

13:30 Debate

14:00 *Clausura*

Presentación

«El mozo de mulas» es un episodio del *Quijote* (I, 42) sobre la capacidad de la voz para simbolizarlo todo. Don Luis está enamorado de doña Clara de Viedma, a quien nunca ha podido hablar en privado y a quien persigue de venta en venta cantando por las noches para recordarle su amor. Un canto que admira y deleita a todos por su belleza pero que sobresalta a doña Clara por el dolor que le provoca tener a su amado tan cerca, pero a la vez tan lejos. La de don Luis era «una voz tan entonada y tan buena» que obligó a todas las damas a que «le prestasen atento oído» sin que nadie pudiera imaginar quién era el que cantaba «y era una voz sola, sin que le acompañase instrumento alguno». Es doña Clara quien nada más despertar y escuchar dos versos del romance de don Luis, se horroriza deseando no haber abierto nunca los ojos ni los oídos «para no ver ni oír a ese desdichado músico».

Para Cervantes, como para la mayor parte de la historia de la música, el «músico de voz» es el músico perfecto y en torno a su formación integral y a su profesión se desarrollaron instituciones como los coros, capillas, conservatorios, teatros de ópera. Desde este punto de vista, la música absoluta y la composición instrumental son fenómenos relativamente recientes en el tiempo largo de la historia. En este sentido, si la orquesta es una formación casi exclusivamente reservada a la música culta, la voz tiene un mismo protagonismo en ésta como en las tradiciones populares y las músicas de tradición oral, a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo se recuperan y se adaptan al público de hoy estos repertorios antiguos —como las cantigas— que necesitan, además, de una importante reconstrucción?

En el *Quijote* un mismo canto es motivo de deleite para unos y de escándalo para otros. Cuando Faustina Bordoni revolucionó la técnica de canto en los años 30 del siglo XVIII empujándola hacia un virtuosismo pirotécnico, los nostálgicos del “estilo patético” (con Pier Francesco Tosi a la cabeza) reaccionaron contra el cambio de gusto que era ya imparable. La traducción contemporánea de este fenómeno podemos encontrarla en el escándalo que provocó la negativa de Salvatore Licitra en 2000 a cantar el Do de pecho (un «falso mito» en sí mismo) del aria de la pira en *Il Trovatore*. ¿Cómo se forma una tipología de voz perdida y recuperada recientemente como la de contratenor? ¿Qué relación tiene con el gusto del público, con el repertorio y cómo se enseña esta técnica?

Para doña Clara, tanto vale oír como ver. Como en el aforismo 72 de los *Minima moralia* de Adorno, «el oído percibe lo que es propio del ojo porque ambos viven la experiencia de una misma belleza». Arrastrada por la fuerza visual de la industria y de nuestra propia cultura, la música antigua y sus intérpretes se encuentran obligados a construir una imagen necesariamente original pero en cierto modo también estereotipada. Aquí encontramos dos ejemplos, como (en palabras de Michael Camille) “testigos orales dentro de la cultura escrita”, incluida una serie de santos que miran ávidamente el texto de unas letanías que una comunidad de clérigos les canta, así como, también, la polémica relación con el director de escena en la recuperación de óperas del repertorio llamado «barroco».

Libro de horas de ca. 1340 producido en Arras, Francia, ahora en Baltimore, Walters Art Museum, W 104 (f. 71r).

La dimensión visual de la escucha y la industria discográfica como institución irrenunciable para los cantantes: ¿oportunidad para la originalidad o imposición de la uniformidad? ¿Qué papel juegan los agentes en las carreras de los grandes solistas, contratenores y grupos especializados?

Se configuran así tres ejes para el debate: (1) recuperación e interpretación

de repertorios antiguos, (2) reconstrucción y relación con el público y (3) mercado musical, imagen y agentes. Sin excluir otros temas y a partir de la experiencia de cuatro reputados profesionales, el objetivo de esta V Jornada es reflexionar y buscar los mejores argumentos en torno a la voz y los cantantes como protagonistas de la música antigua en la actualidad.

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Especializada en la Música Medieval con los más grandes intérpretes e investigadores del repertorio, Paloma Gutiérrez del Arroyo ha actuado en escenarios europeos como cantante e intérprete de salterio con los conjuntos españoles, franceses e italianos Puy de sons d'autrefois y Oiet (que cofundó y con los que actuó regularmente hasta 2015 y 2017 respectivamente), Ars Combinatoria, Fa super La, Malandança, La Reverdie, La Frottola, Contrafacta, Rosace, Dialogos, Le Jardin des Délices, La Compagnie Orion y Azalais. También ha actuado en varios dúos: con la cantante Catherine Schroeder, el multi-instrumentista Bill Cooley y el arpista Manuel Vilas, y con los actores Philippe Borrini y Carole Visconti, y en trío con el arpista Manuel Vilas y con el multi-instrumentista Efrén López. Además, ha cantado en obras teatrales en España y Francia y ha estrenado obras contemporáneas: un oratorio de Sasha Zamler-Carhart, Sponsus, Toulouse 2012, y obras de otros compositores como Arantxa Lorenzo de Reizábal (Alcalá de Henares, 2018), Jean-Marie Gagez (Gargenville, 2014) y Dominique Vellard (Ravensbrück, 2023). Asimismo, desde su creación en 2015, integra el conjunto vocal Cantaderas, un cuarteto vocal dedicado a la música tradicional ibérica y a determinados repertorios de la Música Antigua relacionados con ella. Recientemente ha fundado junto a otras tres cantantes el Proyecto EVOCA (Exploración de la Vocalidad y la Oralidad del Canto Antiguo), con el que pretende explorar los límites de la tradición oral en monodía y polifonía, y que disfrutó en 2021 y 2022 de una residencia artística en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares. EVOCA colabora actualmente con el proyecto RESOUND

dirigido por Carmen Julia Gutiérrez en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense.

Ha grabado dos discos (además de colaborar puntualmente en otras grabaciones discográficas): Uno en dúo con el arpista Manuel Vilas, publicado en marzo de 2020 por la discográfica holandesa Etcetera-records con música del trovador Bernart de Ventadorn (s. XII): “Chantador de joi d’amor”. El otro, junto al ensemble Cantaderas que propone un diálogo entre las Cantigas de Santa María del s. XIII y repertorios de tradición oral de la península ibérica aún vivos a principios del s. XX, “As festas do anno” (publicado por la discográfica francesa Arion en octubre de 2020).

Realiza una actividad pedagógica y de divulgación del repertorio medieval para público adulto e infantil, no iniciado, amateur o especializado, habiendo impartido talleres, cursos y master-classes en Francia (Centre de Musique Médiévale de Paris, Fondation Royaumont, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, conservatorios de Vitry-sur-Seine, Montbard y de Saint-Maur-des-Fossés, Puy-en-Velay, Cluny), Italia (Pueri Cantores del Duomo di Udine) y España (Fundación Lázaro Galdiano, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Autónoma de Barcelona, Curso de Música Antigua de Morella, Centro de Estudios del Románico-Fundación Santa María la Real, Escuela Superior de Canto de Madrid, Biblioteca Nacional de España, etc.), e imparte desde 2011 cursos de interpretación a partir de las fuentes manuscritas dentro de los cursos organizados cada seis meses por la AIZ (Asociación Ibérica de la Zanfona) en

Casavieja (Ávila). Ha colaborado con Radio Clásica-RNE realizando dos programas de ocho capítulos titulados “La voz en la Edad Media” (junio 2016) y “Música medieval en las bibliotecas de hoy” (mayo 2017). En 2016 fundó en Madrid, en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, la Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral, dedicada a la enseñanza de ambos vastos repertorios. Este año 2023-2024 la Escuela celebra su octava edición de sus cursos.

Viene de una formación clásica de piano y oboe y de una formación en Música Antigua iniciada en su infancia, que le llevó a estudiar canto (en Madrid con Itziar Álvarez, París con Anne Delafosse y Basilea con Dominique Vellard) y a especializarse en el repertorio medieval, realizando cursos de formación principalmente en Italia (Centro di formazione permanente per la musica e le arti del medioevo, Parma, con Claudia Caffagni), en Francia (Centre de

Musique Médiévale de Paris, con Catherine Schroeder, Brigitte Lesne y Gérard Geay, entre otros; Fondation Royaumont, con los ensembles Musica Nova y Dialogos; en la universidad Paris-Sorbonne -Paris IV-, Master 2 professionnel “Pratique de la Musique Médiévale”, impartido entre otros, por Benjamin Bagby, Katarina Livljanic y Raphaël Picazos; y cuatro años de contrapunto medieval en el Conservatoire à Rayonnement de Val-Maubuée con este último) y en Suiza (durante tres años como “visiting student” de los cursos de Dominique Vellard en la Schola Cantorum Basiliensis). Asimismo, ha realizado un Master 2 *recherche* en la universidad Paris IV, bajo la dirección de Isabelle Ragnard, con el repertorio de los trouvères como tema de investigación. Paralelamente a la carrera musical realizó una carrera científica que concluyó en 2009 con un doctorado en biofísica (CNB-CSIC-UAM).

MANUEL VILAS

Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII al XVIII en Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos como Les Musiciens du Louvre, Al Ayre Español, Capilla Jerónimo de Carrión, Musica Ficta, Capela de Ministrers, Música Temprana, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, La Danserye, La Hispanoflamenca, La Galanía, Ars Longa, Private Musick, Vandalia, Orquesta Barroca de Sevilla, Coro Nacional de España, Ensemble La Chimera, Armonía del Parnás, Ludovice Ensemble, Forma Antiqua, Los Músicos de su Alteza, La Grande Chapelle, y ha actuado en los más importantes festivales de España, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Cuba, EEUU, Ecuador, República Checa, Paraguay, Austria, Portugal, Suiza, Uruguay, Francia, Italia, Bolivia, Bélgica, Argentina,

Chile y Holanda. También realiza conciertos como solista con programas centrados en la música barroca española, americana e italiana. Además ha impartido conferencias y cursos en diferentes países. Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 100 discos con diferentes grupos y discográficas. Ha participado en producciones operísticas en París, Viena, Madrid, Ginebra, México, Berlín, Múnich, Bilbao, Vigo y San Sebastián. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa barroca española en Estados Unidos y en Cuba. Desde hace años se encuentra centrado en un ambicioso proyecto de recuperación de piezas vocales del barroco español interpretadas exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la época. De este proyecto hasta este momento han salido varios CDs con diversas

discográficas: Naxos, Enchiriadis, Arsis y La Ma de Guido. Es el director artístico del proyecto de grabación de los 100 tonos del Manuscrito Guerra (siglo XVII), fuente que investiga desde hace más de veinte años, y cuya grabación integral publica en la discográfica Naxos en 6 CD. Ha sido invitado para ofrecer masterclasses sobre arpas antiguas en lugares como el Festival de Franders (Bélgica), Quito, Bogotá, Santiago de Chile, La Haya (Holanda), etc. Fue asesor en el proyecto patrocinado por la Generalitat Valenciana de recuperación de los instrumentos de los frescos de la catedral de Valencia.

En 2007 fundó el grupo Ars Atlantica, que se presentó en el festival Via Stellae (Santiago de Compostela) con el estreno en tiempos modernos de las cantatas procedentes del palacio que la familia Contarini poseía cerca de Venecia. La grabación de estas cantatas, junto a la mezzo Marta Infante, fue galardonado en Holanda con el premio “Prelude Classical Music” como unos de los mejores discos de música antigua del 2010.

Asimismo, es pionero en el estudio de cierto tipo de arpas hoy totalmente olvidadas, como el arpa jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo XVIII), el arpa doble que circulaba por la corona de Aragón en el siglo XIV y el arpa virreinal peruana.

Una de sus especialidades es ofrecer recitales con cantantes; ha acompañado a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes Hernández, Jose Antonio López, Isabel Álvarez, Francisco Fernández Rueda, María Jonas, Lidia Vinyes, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, Felix Rienth, etc.

Fue invitado a representar a España en el VI festival mundial de arpa en la ciudad de Asunción (Paraguay) siendo el primer arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este país.

Posee su propio canal de youtube donde se puede ver y escuchar parte de su proyecto audiovisual que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de Compostela (ArpaManuelVilas)

Recientemente presentó en Nueva York y Montevideo su nuevo proyecto en base a la recuperación del arpa de Huachacalla (Virreinato del Perú), un tipo de arpa de los siglos XVII-XVIII, una total primicia.

En 2020 salió al mercado un disco del sello holandés Etcétera junto a la cantante Paloma Gutiérrez del Arroyo dedicado al trovador Bernart de Ventadorn, utilizando una copia de un arpa medieval del siglo XIII.

Ha sido profesor de arpa medieval y renacentista en los cursos de música medieval de Morella (Castellón). Además es profesor colaborador en la Escuela de Música Medieval y de tradición oral de Madrid y profesor de arpa medieval en el CIMM (Centro Internacional de Música Medieval de La Valldigna-Comunidad valenciana).

En 2018 recibió el premio GEMA (Asociación de Grupos Eespañoles de Música Antigua) a la mejor investigación por su labor en la recuperación del Manuscrito Guerra (Siglo XVII).

Entre sus proyectos se encuentra la recuperación de cantos extraídos de manuales de exorcistas de los siglos XVII y XVIII y la relación del canto y el arpa contra la posesión diabólica. Ese programa, realizado junto al cantante Pascal Caumont, fue recientemente presentado en los Festival Internacionales de Música de Daroca y Estella.

En 2021 presentó su nuevo disco como solista, un monográfico dedicado al arpista español del siglo XVII Diego Fernández de Huete en la discográfica francesa Paraty.

Su último trabajo versa sobre el mundo poético y musical de los conquistadores del

Perú, y está ya ultimando de su más reciente disco: *Yaya kaurtur*, sobre la relación del canto gregoriano y canto sacro en quechua en el Perú de los siglos XVI al XIX.

Uno de sus proyectos más queridos es la creación de un taller pedagógico para

CARLOS MENA

Carlos Mena nació en Vitoria-Gasteiz y se formó en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis de Basilea con los maestros Richard Levitt y René Jacobs en música histórica y ópera.

Como solista ha cantado bajo la batuta de maestros como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frübeck de Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leonhardt, Christoph Coin y Andrea Marcon, lo que le ha llevado a cantar en festivales y salas de todo el mundo como Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts de Bruselas, Concertgebouw de Amsterdam, Grosses Festspielhaus de Salzburgo, Philharmonie de Berlin, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, Osaka Symphony Hall, Schönberg Hall de Los Angeles, Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Bellas Artes de Ciudad de México y Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros.

En el ámbito de la ópera ha participado en obras como *La Rappresentazione*, de Cavalieri, al Théâtre Royal de la Monnaie; *Radamisto*, de Haendel, en la Felsenreithshule del Festival de Salzburgo; *El Orfeo*, en la Innsbruck Festwochen y en la Staatsoper; *Il Trionfo*, de Haendel, en el Salzburger Pfingstenfestival; *Europera 5*, de J. Cage, en el Festival de Flandes; en el Barbican Center protagonizó *Ascanio en Alba*, de Mozart, y *En Midsummer Night's Dream*, de Britten; en el Teatro Real de Madrid, *El viaje a Simorgh*, de

estudiantes de música antigua dedicado exclusivamente a los tonos humanos, tanto para cantantes como para continuistas. Este proyecto se realizó en el II Curso de Música Antigua en A Golada (Pontevedra) y en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Sánchez-Verdú; *Death in Venice*, de Britten, en el Gran Teatre del Liceu, y *Pasión según san Juan*, de Bach, en el Teatro Arriaga y Chatelet de París.

Muestra también inquietud por el lied y el repertorio contemporáneo estrenando obras de cámara, sinfónicas y óperas compuestas para él de compositores como José María Sánchez-Verdú, Gabriel Erkoreka, Jesús Torres y Joan Magrané. Trabaja regularmente con el compositor Alberto Iglesias. Ha sido artista residente del prestigioso Festival BOZAR de Bruselas, del Centro Nacional de Difusión Musical y de la Orquesta Ciudad de Granada. Sus más de 40 recitales grabados para Mirare, Sony Music, Harmonia Mundi, Deutsche Grammophon, IBS, han obtenido numerosos premios como el prestigioso Diapason D'Or del año y el premio al mejor disco de Renacimiento de CD Compact.

En el ámbito de la dirección ha dirigido orquestas como la Ciudad de Granada, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Bilbao, Barroca de Catalunya, Principado de Asturias, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de Córdoba, Orquesta de RTVE, Sinfónica de Portugal y La Cetra Barockorchester. Ha dirigido en el Teatro Arriaga de Bilbao una versión escénica de *Il Primo Omicidio* de Alessandro Scarlatti con dirección escénica de Tatjana Gurbaca.

Es profesor de canto histórico en la Schola Cantorum Basiliensis, director artístico del Coro de la Sinfónica de Galicia y miembro del jurado del premio de Artes de la Fundación Princesa de Asturias.

ENRIQUE RUBIO

Enrique Rubio, nacido en Alcaraz (Albacete), es fundador de Imusica, agencia de representación de artistas que, desde hace más de 25 años, lleva el *management* de grandes figuras de la música clásica como William Christie y Les Arts Florissants, Il Pomo D'Oro, Philippe Jaroussky, Raphaël Pichon y Pygmalion, Capella Mediterránea y Leonardo García Alarcón y Les Siecles & François-Xavier Roth, entre otros.

También es cofundador de IMPACTA (2011), una empresa de comunicación

que desarrolla nuevos modelos de comunicación y promoción con artistas, discográficas y festivales y organizaciones culturales internacionales.

Antes de fundar Imusica, trabajó durante nueve años en SGAE y Fundación Autor, como director del departamento de promoción de repertorio clásico.

En enero de 2023 fue condecorado como Caballero de las Artes y de las Letras (Chevalier des Arts et des Lettres) por el gobierno de Francia.

Caricatura del cantante castrato Antonio Bernacchi (1685-1756), caracterizado como Mitridate, rè di Ponto en la ópera homónima representada en el teatro de San Giovanni Grisostomo en 1723, realizada por Anton Maria Zanetti, Venecia, Fondazione Giorgio Cini.

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID